Р.Р. МУСИНА
Доктор искусствоведения, профессор кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: vr.goda5@gmail.com

Н.А. ПОПОВА
Мл. науч. сотр. отдела металла ГИМ, хранитель коллекции «Железо», аспирант 2 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: wild1993angel@gmail.com

R.R. MUSINA
Doctor of Art History, Professor of the Department of History and Theory of Decorative Art and Design FSBEI HE RGHPU named after S.G. Stroganova
e-mail: vr.goda5@gmail.com

N.A. POPOVA
Jr. scientific of the Metal Department of the State Historical Museum, curator of the Iron collection, 2 nd year postgraduate student of Russian State Stroganov University of Desing and Applied Arts
e-mail: wild1993angel@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_1_213_220

ЛАКОВАЯ ЖИВОПИСЬ НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ МАСТЕРОВ КОН. XVIII – НАЧ. XIX ВЕКА В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ [1]

LACQUER PAINTING BY NIZHNY TAGIL MASTERS IN THE LATE XVIII – EARLY XIX CENTURY IN THE COLLECTION OF THE STATE HISTORICAL MUSEUM

В статье дан обзор коллекции нижнетагильских расписных лаков Государственного Исторического музея, выявлены ее уникальные памятники, даны уточнения по их атрибуции, отмечено влияние графических образцов и их использование в уральском декора-

тивно-прикладном искусстве, а также проведено стилистическое и иконографическое описание некоторых предметов коллекции.

The article provides an overview of the collection of Nizhny Tagil painted lacquers of the State Historical Museum, identifies its unique monuments, clarifies their attribution, notes the influence of graphic samples and their use in the Ural decorative and applied arts, as well as a stylistic and iconographic description of some items of the collection.

Ключевые слова: русские художественные лаки, нижнетагильский лаковый промысел кон. XVII – нач. XIX века, декоративно-прикладное искусство, Худояров
Keywords: Russian artistic varnishes, Nizhny Tagil lacquer craft of the late XVIII – early XIX century, decorative and applied art, Khudoyarov

Уральская лаковая живопись на металле — одно из наиболее ярких явлений в декоративно-прикладном искусстве России, получившее широкую популярность в XVIII–XIX веках. По сей день старинные вещи, выполненные в этой технологии, привлекают внимание исследователей — историков, искусствоведов, художников, реставраторов и арт-дилеров. Эти произведения востребованы в экспозиционной и выставочной работе, встречаются на антикварных салонах и аукционах по всему миру и поэтому всегда находятся в поле зрения экспертов.

Временем расцвета этого уникального промысла следует считать 1820–1830-е годы, когда администрация Нижнетагильского завода стала поощрять художественную деятельность по росписи изделий из металла. Известно, что в этот период в Нижнем Тагиле работало большое количество мастерских по изготовлению подносов. Некоторые заведения превращались в фабрики и выпускали до тысячи подносов в год. По архивным данным, в эти годы нижнетагильские изделия продавались ежегодно на сумму до 120 000 рублей.

Если успех уральских подносов всецело можно отнести к их художественному качеству, то развитие их производства объясняется не только красотой и практичностью этих изделий. В этот период резко изменилась ситуация на уральских металлургических заводах. В начале XIX

века уральское железо, насыщавшее долгие годы мировой рынок, начало вытесняться английским. Резко упал спрос на знаменитый по всему миру демидовский металл. По этому поводу Николай Никитич Демидов писал в 1818 году: «У англичан железо мерзкое, но они, имея способ делать оное дешевле, повсюду делают нам подрыв» [2]. Вот почему Н.Н. Демидов был вынужден поощрять сбыт продукции заводов на местном рынке. Так, в начале XIX в. он постановил заводскому начальству продавать местным мастерам железо без всяких ограничений. Изделия реализовывали на главных российских ярмарках — в Нижнем Новгороде, Ирбите, а также в других городах России.

Такие условия благоприятствовали расцвету уникального промысла, не имевшего в тот период аналогов не только в России, но и в Европе: «Тагильского масляного лаку, который на железе, меди, дереве нимало не трескается и с которым никакие в России делаемые лаки по доброте и прочности равняться не могут», — так отмечалось в Каталоге первой мануфактурной выставки в Петербурге в 1829 году [3]. Те, кто сравнивали их с работами английских мастеров, отмечали, что у нас в Сибири «давно уже делаются прочные красивые лаковые подносы, и может быть, гораздо прежде, нежели сие искусство сделалось в Европе» [4]. Высокой оценкой качества живописи делался реверанс полноценному серьезному художественному образованию, которое проходили мастера в Нижнетагильской художественной школе, организованной при заводе в 1806 году Н.Н. Демидовым. Там обучались архитекторы, скульпторы, живописцы, а также художники по росписи.

Почти весь XIX век уральские подносы, выполняя утилитарную функцию, служили домашним украшением городских и сельских интерьеров. Лаковые сундучки, шкатулки и подносы были своеобразным подтверждением значимого статуса хозяина дома, демонстрировали его благосостояние. Предметы искусства, созданные в этой технике, уникальны, по сей день их можно встретить в коллекциях таких крупных музеев, как Государственный Эрмитаж, Всероссийский музей декоративного искусства, Нижнетагильский музей-заповедник и Государственный исторический музей. Такое широкое распространение памятников в собраниях косвенно свидетельствует о востребованности уральских изделий, их распространении на территории России в XIX веке.

Лаковая коллекция отдела металла ГИМ насчитывает порядка 140 предметов, в которой атрибутированными являются тридцать ниж-

нетагильских образцов, относящихся к концу XVIII — началу XIX века, в их числе — подносы, сундучки и шкатулки. Ее формирование происходило долгие годы. Предметы поступали в музей в числе находок Уральских историко-бытовых экспедиций ГИМ 1920–1930-х годов, что-то передавалось частными владельцами в дар музею, некоторые экземпляры входили в собрание известного русского коллекционера второй половины XIX — начала XX века Петра Ивановича Щукина.

Рис. 1. Поднос восьмигранный «Триумф Екатерины II и Петра I». Железо, лак, ковка, масляная живопись, просечка, клепка. Россия, Урал, г. Нижний Тагил. 1800–1810-е гг. ГИМ 66281, МЖ 1748
Рис. 2. На случай восшествия на Всероссийский престол Государя императора Александра I. Литография. Фердинанд де Мейс. Бумага, гравюра резцом. 1805 г. ГИМ 48980/1488, И III 28980

По описанию «лакирного» искусства, сделанного академиком П.С. Палласом, стало известно, что в XVIII веке живописцы употребляли готовые картинки гравюры и литографии, а некоторые отдельные детали выполняли трафаретом. Предметы коллекции ГИМ ярко демонстрируют мастерство тагильских художников и отражают вкусы исторической эпохи, в которую они были созданы. Исследователи выделяют живописцев из династий Худояровых, Дубасниковых, Перезоловых как наиболее виртуозных мастеров, некоторые произведения этих художников вошли в коллекцию нашего музея.

Самыми известными предметами декоративно-прикладного искусства, прославившими промысел, считаются подносы, о чем свидетельствует его второе название — «подносный промысел». Одним из наиболее эффектных экспонатов коллекции является большой восьмигранный

поднос «Аллегория на восшествие на престол Александра I». В длину достигает 118 см, зеркало обрамлено высоким решетчатым бортом, с бусинами по верхнему краю, на боковых сторонах — две массивные кованые ручки-скобы. По данным инвентарных книг, предмет датирован 1800–1810-ми годами. Лаковое покрытие потемнело, насколько возможно детально изучить живописное изображение удалось благодаря иконографическому анализу. В ходе исследования установлено, что этот сюжет повторяет литографию Фердинанда де Мейса 1805 года «На случай восшествия на Всероссийский престол Государя императора Александра I. Аллегория». Изображение выполнено в стилистике русской академической живописи. В центре верхней части — восседающие на небесных сводах фигуры Петра I и Екатерины II, которые в благословении поддерживают медальон с портретом Александра I в овальной раме. Августейшие особы находятся в окружении аллегорических фигур, символических птиц (орла, павлинов, белоснежных голубей), купидонов и крылатых гениев. В нижней части подноса слева — три грации, три парки, олимпийские боги и герои (Аполлон, Афина, Гермес, Деметра, Геракл с палицей и щитом), в центре — Россия в образе императрицы Елизаветы Алексеевны [5], подносящая Александру корону, скипетр и державу на подушке. Справа за ними — группа людей, олицетворяющих представителей разных народов России. Слева внизу — гении искусств и изгоняемые пороки. В нижней части среди аллегорических персонажей, в облачной

Рис. 3. Поднос со сценой из жизни Петра I. Железо, ковка, просечка, клепка, лак, масло. Россия, Урал, г. Нижний Тагил. ГИМ 64714, МЖ 3763
Рис. 4. Петр Первый берет от князя Меньшикова Екатерину. Литография. Бумага, гравюра пунктиром. 30-е гг. XIX в. ГИМ 55709/798, ДК 796

перспективе, просматривается панорама Невы и Зимнего дворца. По периметру зеркала подноса, на полях, — трафаретный орнамент из роз, незабудок и лилий, выполненный золотой краской (ил. 1, 2).

Рис. 5. Поднос со сценой из жизни Наполеона Бонапарта. Железо, ковка, просечка, клепка, лак, масло. Россия, Урал, г. Нижний Тагил. XIX в. ГИМ 92636, МЖ3770

Изображения, выбираемые нижнетагильскими мастерами для своих изделий, нередко относились к историческим событиям, которые, по-видимому, могли быть популярными для своего времени. Одним из таких стал сюжет для подноса со сценой из жизни Петра I, прямоугольный, с выгнутыми наружу бортами, имеющими два фигурных выреза для рук (ил. 3). Здесь в центре зеркала — изображение, выполненное в манере академического письма, известное по литографии 30-х годов XIX века, «Петр Первый берет от князя Меншикова Екатерину» (автор неизвестен, ил. 4). Нужно отметить, что Петр был любимым персонажем русских народных сказок, исторических анекдотов, лубочной живописи. Выбранный художником сюжет относится к осени 1703 года, когда Петр в гостях у князя Меншикова заметил служанку Марту, впоследствии ставшую его женой. Лаковое покрытие в данном случае значительно потемнело, но в некоторых местах можно рассмотреть фрагменты золотого трафаретного орнамента, окаймляющего лаковую живопись по бокам, где едва различимы цветы с лепестками, напоминающие ромашки и крупные ажурные листья. На оборотной стороне — клеймо мастера «NL».

На другом подносе изображена сцена из жизни Наполеона Бонапарта, более подробный иконографический источник на данный момент неизвестен (ил. 5). Но стоит отметить, что такие сюжеты могут относиться к наиболее ранним предметам, примерно к 1800–1812 годам, так как именно тогда фигура самого Наполеона была невероятно популярна в среде дворянства. На оборотной стороне размещено клеймо с литерами «Ф.Б.»; в ходе исследования удалось выяснить, что это клеймо принадлежало лакирной мастерской Федота Бердникова (XIX в.).

В статьях Лидии Николаевны Гончаровой можно встретить замечание о том, что наиболее ранними формами подноса являются квадратные, восьми- и шестиугольные, с высоким вертикальным бортиком, украшенные решеткой, завершающейся золочеными бусинами. Бортик приклепан к зеркалу подноса, а с обратной стороны укреплен двумя перекрещивающимися полосами. Подобные подносы упоминаются в архивных документах Архангельской области по Онежскому монастырю 1746 года.

Рис. 6. Поднос с изображением фруктов. Железо, ковка, просечка, клепка, лак, масло. Россия, Урал, г. Нижний Тагил. XIX в. ГИМ 66310, МЖ3759

Рис. 7. Поднос прямоугольный с силуэтной виноградной лозой на зеркале Железо, ковка, просечка, клепка, лак, масло. Россия, Урал, г. Нижний Тагил. 1840-е гг. ГИМ 58387/327, МЖ 2204

Концом XVIII века можно датировать прямоугольный поднос с высоким наклонным бортиком, прорезанным прямой вертикальной решеткой и рядом фигурных отверстий, завершающийся бусинами (ил. 6). К оборотной стороне борта приклепаны две массивные фигурные ручки-скобы. Проводя стилистический анализ можно сказать, что в этом предмете просматриваются черты барокко (в изображении, размещенном на зеркале) и классицизма (проявившегося в строгом ритме орнамента и решетки). Тяжеловесное декоративное изображение, обрамленное квадратной рамкой, представляет причудливую композицию — шесть секторов, разделенных колоннами и вертикальными желтыми полосами, напоминающими архитектурные балки. Между колоннами рассыпаны фантазийные плоды и фрукты, с-образные завитки, сочно написанные в красно-желтых тонах.

Можно сопоставить это письмо с росписью другого подноса, относящегося к работам 1840-х годов, с силуэтно-плоскостной трактовкой

виноградной лозы (ил. 7). Здесь прослеживаются черты классицизма — строгость композиции, симметрия, четкие линии и формы, но в характере исполнения читаются свидетельства другого времени и социального расслоения продукции промысла.

В коллекции ГИМ находятся девять расписных шкатулок с лаковой живописью, относящихся к началу XIX века. Наиболее примечательным из экспонатов является черная шкатулка-сейф, на крышке которой изображен фрагмент с картины художника Василия Егоровича Раева «Общий вид Нижнего Тагила с Лисьей Горы». В инвентарных книгах отдела металла есть пометка об авторстве: один из представителей знаменитой династии уральских художников И. Худояров.

Предметы, рассмотренные в этой статье, — произведения искусства, отличающиеся от более поздних аналогов торжественной праздничностью, переданной старыми мастерами посредством совокупности высококачественных материалов и профессиональных навыков. Для исследователя такая разнообразная и одновременно локально выраженная коллекция представляет большие возможности для проведения атрибуции, выявления художественной специфики промысла, отслеживания его эволюционного развития.

Примечания:

1. Доклад на эту тему был прочитан Н. Поповой на XI Всероссийской научно-практической конференции «Худояровские чтения» — Нижний Тагил, 27.10.2023.

2. Цитируется по: из рода Демидовых [Электронный ресурс]. — URL: http://historyntagil.ru/1_72.htm (дата обращения: 24.11.2023).

3. Описание Первой Публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в Санкт-Петербурге 1829 года. — СПб., 1829. — С. 262. Цитируется по: *Гончарова Л.Н.* Расписные подносы Урала XVIII–XX вв. в собрании ГИМ // Худояровские чтения III. Доклады и сообщения. — Нижний Тагил, 2008. — С. 67.

4. Там же. — С. 67.

5. Цитируется по: Гравюра на воцарение Александра I [Электронный ресурс]. — URL: http://vm1.culture.ru/muzey_otechestvennoy_voyny_1812 (дата обращения: 29.11.2023).