

М.М. ЗИНОВЕЕВА

*Кандидат искусствоведения, доцент кафедры ХРМ РГХПУ им. С.Г. Строганова, директор Музея РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zinoveeva.marina@yandex.ru*

M.M. ZINOVEEVA

*Candidate of art history, associate professor of the department of RHM of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, the Director of the Museum of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: zinoveeva.marina@yandex.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_1_54_65

РУССКИЙ СТИЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СТОЛЯРНО-РЕЗЧИЦКОЙ МАСТЕРСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОГО СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА И В ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ РГХПУ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

RUSSIAN RUSSIAN STYLE IN THE WORKS OF THE CARPENTRY WORKSHOP OF THE IMPERIAL STROGANOV SCHOOL AND IN THE TRADITIONAL RUSSIAN WOODEN TOY OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE RUSSIAN STATE STROGANOV UNIVERSITY OF DESIGN AND APPLIED ARTS

Статья посвящена деятельности столярно-резчицкой мастерской Императорского Строгановского училища и его взаимосвязи с центрами по производству традиционной русской деревянной игрушки. Анализируется творчество художников, мастеров и учащихся Строгановского училища, которые работали над созданием эскизов и изготовлением в материале игрушек и предметов мебели.

The article is devoted to the activities of the carpentry workshop of the Imperial Stroganov School and its relationship with the centers

for the production of traditional Russian wooden toys. The work of artists, craftsmen and students of the Stroganov School, who worked on creating sketches and making toys and pieces of furniture in the material, is analyzed.

Ключевые слова: Строгановское училище, декоративно-прикладное искусство XIX — нач. XX в., русский стиль, художественно-промышленные выставки, столярно-резчицкая мастерская, Строгановский музей, Абрамцевские мастерские, Кустарный музей, русский стиль, кудринская резьба.

Keywords: Stroganov School, the 19th — the early 20th century Decorative and Applied art, Russian style, art and industrial competitions, carpentry and carving workshop, Stroganov Museum, Abramtsevsky workshops, Handicraft Museum, Russian style, art and industrial exhibitions, Kudrin carving.

Столярно-резчицкая мастерская в Императорском Строгановском училище была открыта в 1904 году. В ней учащиеся получали навыки по столярному и токарному делу, изучали материалы и инструменты, основы обработки древесины, ее декоративные и фактурные возможности, овладевали техниками резьбы, клейки и окраски.

В мастерской на начальных курсах выполняли небольшие изделия: ларцы, шкатулки, полочки, этажерки, шкафчики, изучали исторические образцы мебели в Музее училища — делали графические зарисовки, обмеры, изготавливали копии «стильной мебели».

В старших классах делали более сложные предметы из дерева по собственным проектам, с резьбой и инкрустацией из цветного дерева и металла. Как свидетельствует Отчет, составленный Императорским Центральным художественно-промышленным училищем за 1913–1916 годы: «за последнее время деятельность мастерской этой особенно развивалась: учащимися исполнен ряд очень крупных работ, полные обстановки комнат, шкафы, столы, буфеты и пр., многие по заказу частных лиц» [12, с. 55].

В Музее РГХПУ хранятся графические листы, выполненные учениками в начале XX века, — это обмеры и зарисовки исторической мебели, эскизы и композиции мебели и изделий из дерева, а также проекты целых мебельных гарнитуров, интерьеров и небольших архитектурных сооружений. Большинство композиций выполнено в русском стиле, так

как деятельность Строгановского училища изначально была нацелена на сохранение и развитие богатейших национальных художественных традиций, а также в исторических стилях — Ренессанса, барокко, рококо, классицизма, и, как мы можем видеть по сохранившимся проектам, одним из наиболее излюбленных был стиль ампир; и, конечно, в новом стиле модерн. Исторические формы и орнаменты в предметах из дерева приобретали совершенно новое звучание, а конструктивное и логичное построение мебели органично включало ее в современные интерьеры.

При изготовлении мебели учащиеся активно применяли эмалевые вставки и чеканные накладки из меди и латуни, которые выполнялись в эмальерной и чеканной мастерских. Еще раз подчеркнем, что мастерские Строгановского училища работали не изолированно друг от друга, а совместно, и зачастую сложные предметы передавались из одной мастерской в другую для окончательной доработки.

Интересны два шкафа, фотографии которых хранятся в Музее РГХПУ. Один из них выполнен в древнерусском стиле, декорирован чеканными бронзовыми накладками и двумя эмалевыми

Рис. 1. Столярно-резчицкая мастерская Императорского Строгановского училища. Фотография 1907–1912 гг.

Рис. 2. Бюро в стиле Людовика XV. Ученик Строгановского училища. Нач. XX в. Бумага, акварель, тушь, перо

Рис. 3. Проект мебельного гарнитура в русском стиле. Ученик Строгановского училища IV класса Александр Топорков. 1916 г. Бумага, акварель, карандаш

Рис. 4. Проект мебели, украшенной стилизованным растительным орнаментом. Ученик Строгановского училища Григорий Афонин. 1911 г. Бумага, акварель, карандаш

Рис. 5. Два шкафа с эмалевыми и чеканными вставками. Экспонаты Строгановского училища на международной выставке в Турине. Фотография 1911 г.

вставками. По предположению М.Т. Майстровской, на эмалевых плакетах изображены сцены завоевания Ермаком Сибири «тема, которая была не чужда Строгановке» [11, с. 245]. Другой украшен эмалевыми вставками и чеканными накладками с зооморфным орнаментом, с восточными реминисценциями. Данные произведения экспонировались на Южно-Русской областной выставке в Екатеринославле в 1910 году, на Международной выставке в Турине в 1911 году, на Всероссийской выставке в Киеве в 1913 году и были высоко отмечены рецензентами выставок. «Вообще, глядя на все экспонаты и их выполнение, не верилось, что это все сделано руками учеников и учениц, так много тонкости, художественного чутья и изящества в них; Училище может по справедливости гордиться своими учениками» [1, с. 162].

Данные произведения отличаются оригинальной композицией, декоративностью и представляют гармоничное целое, благодаря художественному решению основывающемуся на четком соотношении элементов декора и конструкции, сюжетов и технологии изготовления.

В связи с 300-летием царствования дома Романовых в 1913 году, работа в мастерских училища отличалась особенной напряженностью. По проекту великого князя Петра Николаевича, почетного члена совета училища, в мастерских была изготовлена деревянная резная золоченая сень

и серебряная лампада для гробниц первых царей из династии Романовых, в Архангельском соборе Московского Кремля.

Привлекают внимание немногочисленные предметы мебели из собрания нашего Музея, изготовленные в столярно-мебельной и резчицкой мастерских. Это предметы из гарнитура, выполненного для профессора Хинтина, которые были переданы в дар от Ц.И. Эзрохи в 1988 году. В гарнитур входят «шкаф-теремок» и четыре стула в неорусском стиле.

Шкаф-теремок выполнен в сказочной декоративной манере, украшен фантастическими зверями, птицами, растительным орнаментом из папье-маше и латунными накладками. Деревянный резной стул — с мягким сиденьем и спинкой. Спинка стула трапециевидной формы, декорирована по краям лепным орнаментом из папье-маше в виде фантастических птиц. Шкаф-теремок и стулья отличают творчески переработанные древнерусские и народные формы и орнаменты, а также декоративность и разнообразие фактур и материалов.

В столярно-мебельной мастерской в начале XX века была выполнена мебель для кабинета директора Строгановского училища Н.В. Глобы: столы, стулья, банкетка, шкафы. Эти предметы мебели до сих пор украшают кабинет ректора МАРХИ, а в мебельных мастерских Строгановки уже на протяжении нескольких десятилетий продолжают выполнять копии стульев из этого гарнитура, которые являются одним из символов Строгановского училища. Стул выполнен в стиле итальянского Ренессанса, с монограммой Строгановского училища «СУ» в центре высокой спинки в резном картуше.

Рис. 6. Шкаф-теремок в неорусском стиле. Из гарнитура, выполненного для профессора Хинтина. Императорское Строгановское училище. 1910-е гг. Дерево, папье-маше, латунь, столярная работа, резьба

Рис. 7. Коробочка-шкатулка в форме яйца, украшенная росписью. Императорское Строгановское училище. 1910-е гг. Дерево, точение, роспись (краски черная, белая, серебряная)

Рис. 8. Эскизы двух деревянных игрушек в виде стилизованных птиц на платформах с колесиками. Ученик Строгановского училища Василий Комарденков. 1916 г. Бумага, акварель

Данные предметы мебели, изготовленные в мастерских Строгановского училища, относятся к числу интереснейших явлений отечественной культуры, подтверждающих неповторимый почерк Строгановской школы, сложившийся к началу XX века.

В Музее РГХПУ хранятся и небольшие изделия, выполненные в столярно-резчицкой мастерской: коробочки-шкатулки, солонки, деревянные стаканчики для карандашей, рамка для фотографии. Эти предметы были переданы в дар Музею О.Е. Афоной и К.А. Рудневой — из семей бывших воспитанников Строгановского училища.

В мастерских Строгановского училища выполняли и пользующиеся популярностью с конца XIX века игрушки-фигурки. В Музее сохранилось и несколько эскизов де-

Рис. 9. Стилизованная женская фигурка-шкатулка в costume XVIII века. Императорское Строгановское училище. 1910-е гг. Дерево, точение, резьба, роспись полихромная (темпера, золотая и серебряная краски)

Рис. 10. Стилизованная женская пляшущая фигурка из корня дерева. Императорское Строгановское училище. 1910-е гг. Дерево (корень черешни (?)), резьба, гравировка, тонирование, лак

ревянных игрушек. Автором двух расписных деревянных игрушек в виде стилизованных фигурок птиц на подставках с колесиками являлся Василий Комарденков (1897–1973), известный театральный художник и художник кино, который учился в Строгановском училище с 1912 года.

Интересна деревянная точеная шкатулка в форме женской фигуры в костюме XVIII века. Юбка яйцеобразной формы раскрывается в средней части, а тонкая темперная полихромная роспись, с добавлением серебряных и золотых красок, подробно передает великолепный дамский костюм. Совершенно в другой манере выполнена фигурка танцующей женщины, вырезанная из корня черешки и тонированная темным красно-коричневым покрытием. На голове держит емкость в виде чаши, предположительно, для женских ювелирных украшений, правая рука поднята и отведена в сторону. Древесина покрыта сплошным точечным гравированным и резным декором.

Мебель, игрушки и другие изделия столярно-мебельной и резчицкой мастерской Строгановского училища — уникальные высокохудожественные произведения, несущее в себе историческую память в сочетании с идеями и поисками своего времени. Возможность использовать новейшие способы декорирования в свободных композициях, знакомство с достижениями в области промышленности и работами художников других стран вывели изделия мастерских Строгановского училища на европейский уровень.

В собрании Музея РГХПУ им. С.Г. Строганова хранится выразительная игрушка — резная деревянная стилизованная фигурка древнерусского воина, работы выпускника Строгановского училища Алексея Прокопьевича Зиновьева. Фигурка также известна под названием «Игрушка, изображающая стилизованного ратника с копьем и щитом» [11, с. 555, 562]. А.П. Зиновьев с 1903 года являлся главным художником в художе-

Рис. 11. А.П. Зиновьев. Стилизованная фигурка древнерусского воина. Смоленская губ., Талашкино. 1904–1910 гг. Дерево, резьба, полихромная роспись акварелью (?), золотая и серебряная краски

ственных мастерских княгини М.К. Тенишевой в Талашкине, после того как их покинул С.В. Малютин. Эта фигурка-игрушка показывает яркую индивидуальность, незаурядный талант и дает представление об особом «почерке» работ по дереву выдающегося художника русского стиля Алексея Зиновьева.

С конца XIX века в русском обществе начинает увеличиваться интерес к традиционным национальным игрушкам, чему способствовала Первая русская выставка игрушек, проходившая в Санкт-Петербурге в 1890 году, которая привлекла значительное внимание.

В 1891 году в Сергиевом Посаде Московское губернское земство открыло учебную игрушечную и позднее — художественно-столярную мастерские, которыми руководил Кустарный музей. Московское губернское земство в 1890-х годах открыло пять подобных мастерских в Московской губернии, в том числе и в Сергиевом Посаде. Основной задачей учебных мастерских было улучшить качество профессионального образования в области кустарного производства, а в задачу Кустарного музея входило сохранение лучших образцов народного искусства, экспонирование их на выставках и содействие сбыту изделий.

В дальнейшем, в 1899 году, при учебных игрушечной и художественно-столярной мастерских открылся Рисовальный класс, руководство которого возглавил выпускник Строгановки Петр Яковлевич Овчинников, и мастерские в Сергиевом Посаде становятся филиальным отделением Строгановского училища [подробнее см.: 2, с. 353–366].

С XIX века Сергиев Посад стал самым крупным центром по производству традицион-

Рис. 12. Фигурка «Послушница». Сергиев Посад. Ок. 1915 г. Дерево, резьба, роспись полихромная, лак

Рис. 13. Стилизованная мужская фигурка в древнерусской одежде с шапкой, поднятой на шесте. Автор эскиза Н.Д. Бартрам. Россия. 1910-е гг. Дерево, резьба, роспись полихромная (темпера (?), золотая и серебряная краски), лак

ной русской деревянной игрушки. При создании игрушек мастера отражали многие стороны русской жизни, особенности быта различных слоев населения. Они создали ясные и выразительные образы барынь, кавалеров, гусаров, крестьянок и крестьян, использовали персонажи русского фольклора. В игрушках XIX — начала XX века отразилась и тема паломничества, популярными стали фигурки святых, монахов и монахинь.

В собрании нашего Музея есть несколько фигурок, выполненных в мастерских Сергиева Посада в 1910-х годах: «Девушка в коротком полшубке» — схематично решенная женская фигура, представляющая шкатулку, состоящую из двух частей, которая открывается по границе полшубка и юбки; «Девушка в длинном полшубке», «Девушка с ведрами», «Послушница».

Женская фигура «Послушница», в черном одеянии, с книгой в руках, была передана С.В. Филипповой. Брат А.В. Филиппова Сергей Васильевич Филиппов также окончил Строгановское училище, проходил обучение в столярно-резчицкой мастерской и известен как художник по дереву. За изделия, выполненные из дерева, он был награжден дипломами на Международных и Всероссийских выставках. В 1919 году С.В. Филиппов вместе В.П. Островым реорганизовывал и восстанавливал Звенигородскую художественно-ремесленную мастерскую.

В Музее РГХПУ хранится игрушка, выполненная по рисунку Николая Дмитриевича Бартрама (1873–1931), художника и коллекционера, основателя первого в России музея игрушки (1918 г.). Это стилизованная мужская фигурка, в древнерусской одежде, с шапкой, поднятой на шесте. Игрушки, выполненные по рисункам Н.Д. Бартрама, отличаются крупные срезы плоскостей, с резкими углами и гранями, и последующая тщательная роспись эмалевыми красками.

С 1931 года Музей игрушки располагается в Сергиевом Посаде, где с давних времен существовало кустарное производство игрушек. В коллекцию Бартрама входили и игрушки, выполненные в мастерских Строгановского училища.

С 1906 года Николай Дмитриевич Бартрам заведовал художественным отделом Кустарного музея (до 1917 г.), при котором он организовал учебную игрушечную мастерскую, где по его эскизам с отменным умением и искусством делали игрушки. Благодаря стараниям Бартрама, были устроены две выставки, в 1909 и в 1910 годах, «Как делают игрушки». На них экспонировались работы кустарей, знакомящие посетителей

с различными видами кустарных промыслов, демонстрировался процесс изготовления игрушек. Выставки вызвали небывалый интерес у общественности к игрушкам и народному и кустарному творчеству в целом.

Именно в Кустарном музее в 1898 году была изготовлена первая в России матрешка, «символ русских национальных традиций» [15, с. 70], эскизы и роспись которой делал Сергей Малютин, а над выполнением из дерева работал лучший мастер Сергиева Посада В. Звёздочкин. Похожая матрешка, состоящая из восьми фигурок, выполненная в мастерских Сергиева Посада в начале XX века, находится и в Музее РГХПУ. В мастерских Строгановского училища тоже делали матрешки, сохранились эскизы и наброски этих фигурок.

Кустарный музей сыграл немаловажную роль в признании удивительного народного мастера Василия Петровича Ворноскова (1876–1940), известного как создателя нового направления в декоративной резьбе по дереву на рубеже XIX–XX веков. В 1906 году В.П. Ворносков открыл в деревне Кудрино учебную мастерскую для обучения односельчан своему художественному ремеслу — декоративной резьбе.

В 1903–1904 годах Ворносков создает серию маленьких коробочек и шкатулок, декорированных плоско-рельефной резьбой, крышки которых украшают скульптурные стилизованные фигурки зверьков и птиц. Ворносков придает особый смысл и окончательной отделке своим предметам. В отличие от Абрамцевских мастерских, он применяет не вощение, а полировку, учитывая модные эстетические запросы своего времени и утверждая свой особый «ворносковско-кудринский стиль». Большинству своих вещей он придает цвет «мореного дуба», используя всю гамму его оттенков, но иногда оставляет и естественный цвет дерева.

В Музее РГХПУ хранится подобная коробочка, с резной фигуркой зимородка на выдвижной крышке. Коробочку украшает простотой

Рис. 14. Коробочка с резной фигуркой зимородка на выдвижной крышке. Кудрино, мастерская В.П. Ворноскова. 1910-е гг. Дерево, резьба, тонирование, роспись

мелко-выемчатой порезкой орнаментальный элемент — крестик-звездочка, ритмически повторяющийся на поверхности предмета. Углубления узора покрыты золотой краской, усиливая впечатление изящества, а в скульптурном силуэте птицы угадывается та пластика форм, отличающаяся народной самобытностью с проявлением большой фантазии и изобретательности автора. Творчество художника В.П. Ворноскова было высоко оценено и признано как в нашей стране, так и за рубежом.

Список литературы:

1. Альбом Южно-Русской областной сельскохозяйственной, промышленной выставки в г. Екатеринославле 1910 года. — Санкт-Петербург, 1910.
2. *Горожанина С.В.* К истории Рисовального класса Центрального Строгановского училища технического рисования в Сергиевом Посаде // Академик Императорской Академии художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище: Материалы международной научно-практической конференции / МГХПА им. С.Г. Строганова. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. — Москва, 2012. — С. 353–366.
3. Елена Поленова: К 160-летию со дня рождения. Альбом / ГТГ. — Москва, 2011.
4. *Зиновеева М.М., Трощинская А.В.* Уроки рисования: графическое наследие мастеров Строгановского училища второй половины XIX — начала XX веков // Уроки рисования. К 190-летию Строгановской академии: Каталог выставки. 21.11.2014 – 22.03.2015. — Москва, 2015. — С. 12–25.
5. *Зиновеева М.М.* Из истории Строгановского музея // Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова. — Москва: Русский мир, 2020. — С. 10–29.
6. Иллюстрированный альбом Международной художественно-строительной выставки. — Санкт-Петербург, 1908.
7. *Кириченко Е.И.* Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII — начала XX века. — Москва, 1997.
8. Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века. Каталог выставки. — Москва: ГИМ, 2008.
9. Княгиня Мария Тенишева. Впечатления моей жизни. Воспоминания. — Москва, 2002.
10. *Майстровская М.Т.* Строгановская мебель: проекты, мастерские, мастера // Академик Императорской Академии художеств Николай Васильевич

Глоба и Строгановское училище: Материалы международной научно-практической конференции / МГХПА им. С.Г. Строганова. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. — Москва, 2012. — С. 227–252.

11. *Джеско О.* Талашкино. Деревянные изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой. В 2-х томах. — Москва, 2016.

12. Отчет, составленный Императорским Центральным художественно-промышленным училищем за 1913–1916 годы. — Москва, 1916.

13. Русский стиль в собрании ВМДПНИ. Альбом-каталог. — Москва, 2015.

14. Сокровища русского стиля. Произведения мастеров и художников Абрамцева, Сергиева Посада и Московского кустарного музея. Каталог выставки / ВМДПНИ. — Москва, 2013.

15. *Стругова О.Б.* Русский стиль в искусстве мебели // Русский стиль. Собрание Государственного Исторического музея. Каталог выставки. — Москва, 1998. — С. 66–70.

16. Талашкино: Изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой. — Санкт-Петербург, 1905.

17. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища. 1825–1918. — Москва, 2002.