А.С. СОКОЛОВА
Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественное стекло»
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

П.В. СИМАКИНА
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, ведущий эксперт лаборатории изучения культурного наследия, преподаватель
e-mail: pollysimakina@mail.ru

A.S. SOKOLOVA
Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Art Glass
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

P.V. SIMAKINA
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), leading expert of the laboratory for the study of cultural heritage, teacher
e-mail: pollysimakina@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_360_369

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В СЛОЖЕНИИ ЕДИНОЙ КАРТИНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА

THE ROLE OF TRADITIONAL CENTERS IN PUTTING TOGETHER A SINGLE PICTURE OF RUSSIAN JEWELRY ART

В статье рассматриваются традиционные центры отечественного ювелирного искусства: процесс становления, технологические особенности каждого промысла и развитие на современном этапе. В работе анализируются традиционные произведения и

массовая продукция, которая выпускается сегодня на исследуемых производствах.

The article examines the traditional centers of domestic jewelry art: the process of formation, technological features of each craft and development at the present stage. The work analyzes traditional works and mass products that are produced today in the industries under study.

Ключевые слова: ювелирное искусство, лаковая миниатюра, народные промыслы, традиции, мастерство, старинные технологии производства, художественный образ, история создания.
Keywords: jewelry art, lacquer miniatures, folk crafts, traditions, craftsmanship, ancient production technologies, artistic image, history of creation.

Сегодня народные промыслы — часть всеобщего процесса глобализации, обеспечивающая сохранение традиционных черт. Одним из важнейших русских народных промыслов является лаковая роспись — создание сложной миниатюрной живописи на изделиях из папье-маше, металла или дерева. Материалом для росписи служат цветные и прозрачные лаки. Самобытное искусство лаковой миниатюры, в котором гармонично сочетаются станковые и декоративные художественные принципы, — одно из ярчайших явлений культуры России.

Искусство мастеров лаковой миниатюры граничит с неповторимостью шедевров ювелиров: для указанной миниатюры характерна та же филигранность исполнения, некоторые технические приемы, а нередко и использование драгоценных металлов (например, мастера из Федоскино декорируют дорогие изделия филигранью из золотых и серебряных пластинок). В данной статье будут описаны традиционные российские центры (Жостово, Мстера, Федоскино и др.), которые до сих пор славятся своими мастерами лаковой росписи.

В 1793–1795 годы русский предприниматель П.И. Коробов (1752–1819) создал недалеко от Москвы, в селе Данилкино (современное название — Федоскино) первую крупную фабрику по производству таких изделий [1]. Рецепт лакового покрытия купец приобрел в Германии, где посетил один из главных в Европе центров лакового производства — фабрику Иоганна Штобвассера в Германии. Своего расцвета производство

достигло, когда перешло к зятю купца — Петру Васильевичу Лукутину (1784–1863).

При Петре Лукутине фабрика завоевала признание и стала известной. Новый владелец обеспечил мастерам хорошую профессиональную подготовку (при фабрике открылась рисовальная школа, а некоторых работников отправляли на обучение в Строгановское художественное училище), что позволило расширить ассортимент и создавать изделия, успешно конкурирующие с европейскими. Когда же в начале 30-х годов XIX века был издан закон, запрещающий ввоз лаковых изделий из-за границы, компания Лукутина стала монополистом в этой сфере. Роспись усложнилась, приобрела сюжетность: табакерки, шкатулки, портсигары и другие предметы украшались рисунками на мифологическую и историческую тематику, пейзажами. Самыми популярными мотивами были национальные сценки: конные упряжки на фоне летних или зимних пейзажей, чаепития, народные гуляния. Нередко мастера изображали на изделиях миниатюрные копии популярных картин. Когда в XIX веке в отечественной живописи распространился портретный жанр, мастера начинают украшать свои изделия портретными миниатюрами.

Федоскинская миниатюра отличается высоким качеством исполнения, что приближает ее к ювелирному искусству, и определенными художественными особенностями: роспись выполнялась масляными красками, была реалистичной, многослойной, яркой, выполнялась на черном фоне. Даже если мастер не снабжал рисунок орнаментальным обрамлением, он обязательно отделял его от фона, используя более мягкие тона по краю миниатюры, и другими приемами. Дополняли роспись металл (чаще всего сусальное золото и серебро), инкрустация перламутром. Так как у мастеров фабрики была разная квалификация, изделия различались техникой и стилем исполнения. Так, одни мастера, получившие хорошее образование, стремились к изяществу форм и декоративности рисунков, в их живописи превалировало пластическое начало. Другие, менее квалифицированные художники изготовляли предметы в «крестьянском» стиле, то есть характеризующиеся более примитивными формами и простыми, контрастными рисунками.

В Федоскино фабрика по производству лаковых миниатюр существует до сих пор [2]. В ассортименте компании присутствуют сувениры, предметы, предназначенные для украшения интерьера и разделенные, в зависимости от стиля и сюжета, на такие категории, как натюрморты,

скань, сказочные миниатюры, исторические сцены, изображения архитектурных достопримечательностей, портреты, традиционные русские тройки. Современные мастера сохранили основные черты, типичные для федоскинской миниатюры, в частности, реалистичность и высокую детализацию рисунков, выполненных на черном фоне, нанесение краски в несколько слоев. Современные изделия, изготовленные на фабрике лаковой миниатюрной живописи в Федоскино: прямоугольная шкатулка, содержащая иллюстрацию к уральскому сказу «Хозяйка медной горы» (рис. 1), и продолговатая шкатулка овальной формы с изображением трех подсолнухов и стрекозы на черном фоне (рис. 2).

Рис. 1. Лаковая шкатулка, на которой изображены ящерица и девушка. Фабрика лаковой миниатюрной живописи в Федоскино, XX в.

Технология росписи по железу (Нижний Тагил)

В середине XVIII века на Урале появились первые изделия, в которых лаковая роспись была выполнена на металле. До сих пор этот уникальный промысел — одно из главных достояний Урала. Производством железных лакированных изделий занимался Нижнетагильский завод промышленников Демидовых, впервые упоминающийся в реестре 1746 года [3]. Здесь сложилась особая технология обработки металла: его опускали в горячую олифу, что способствовало защите от коррозии и помогало сохранять живопись. Процесс получил название «воронение», так как после него изделия приобретали темно-серебряный цвет. Следующим этапом была грунтовка. Грунт делали на основе свинцового сурика, наносили его в два слоя, затем — краску (при этом широко использовалась краска зеленого цвета, имеющая в составе пигмент-минерал малахит). Мастера писали, применяя лессировку, то есть

Рис. 2. Лаковая шкатулка с изображением подсолнухов и стрекозы. Фабрика лаковой миниатюрной живописи в Федоскино, XX в.

послойно масляно-лаковыми красками.

В Нижнем Тагиле существует много упоминаний о стеклянном лаке Худояровых и секретах его приготовления, которым покрывали металлические изделия. Сейчас в современном Тагиле продолжает существовать фабрика по изготовлению металлических лакированных изделий [4], чья продукция продается в фирменных магазинах. Следует упомянуть и жанры роспись на подносах: птицы, пейзажи, цветы, архитектура и т. д. Примеры изделий фабрики показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Тагильские подносы. Предприятие народных художественных промыслов России, XIX в.

Жостово

Техника росписи тагильских предметов близка традициям Жостово. Этот центр перенял интерес к лаковой живописи по металлу вслед за Нижнем Тагилом.

Село Жостово находится недалеко от Федоскино. Промысел здесь берет начало с 1780 года, когда бывший крепостной Филипп Никитич Вишняков открыл в нем мастерскую по изготовлению лакированных изделий. Его сын успешно продолжил дело, и уже к концу XIX века здесь сформировался лаковый промысел, характеризующийся самостоятельным, самобытным стилем.

Обширная коллекция изделий жостовких мастеров XVIII–XX веков находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. В ней можно увидеть подносы, портсигары, портмоне, ярко расписанные цветочными букетами пудреницы, натюрморты, гирлянды, то есть традиционные для этого ремесленного центра сюжеты. Основным изделий промысла являются подносы из папье-маше или металла, которые делятся на декоративные и бытовые. Жостовская роспись, в отличие от федоскинской, более простая, опирается на народное творчество и лубок, разнообразнее в плане сюжетов.

На рубеже XIX–XX веков жостовская роспись, как и другие подобные промыслы, переживала кризис: спрос на продукцию падал, в некоторых деревнях промысел угас полностью. Многие мастера ушли

из профессии, другие же авторы адаптироваться к реалиям нового времени (например, начали работать с драгоценными металлами). После Октябрьской революции 1917 года лаковая живопись вследствие общего подъема народного искусства также начинает возрождаться. В 1920-х годах мелкие артели объединились в предприятие «Металлоподнос», которое позже преобразовалось в Жостовскую фабрику декоративной росписи, существующую до сих пор [5]. Металлические предметы здесь изготавливаются методом холодной ковки, наряду с механизированным применяется ручной труд. Чтобы выровнять поверхность, перед росписью на изделие наносится шпатлевка, и оно шлифуется. Затем наносится грунт для эмали, а после просушки накладываются два слоя черной эмали. Сама роспись осуществляется масляной краской вручную послойно в технике лессировки. Характерное для жостовской традиции изделие изображено на марке 1979 года: это овальный поднос с окантовкой и традиционной росписью (цветочный букет на темном фоне с достаточно простой композицией и чередованием крупных садовых и мелких полевых цветов (рис. 4). Недалеко от Жостово существовало еще два центра лаковой живописи — деревня Троицкое и село Новосельцево.

Рис. 4. Марка 1979 года, изображающая поднос, изготовленный в Жостово

Ценные образцы изделий в технике живописи на металле хранятся в фондах Русского музея. Один из ярких его экспонатов — складень (миниатюрная складная икона) с изображением Александра Невского, написанным на металле. Предмет изготовлен фирмой «И.П. Оловянишников и сыновья» в 1889 году. Эта ювелирная фирма поставляла свою продукцию в том числе в Российский императорский дом. Изготовление иконы в технике лаковой миниатюры известной ювелирной фирмой свидетельствует о воспроизведении национальных русских традиций в рамках неорусского стиле в конце XIX века, а также о близости этой техники приемам ювелирного дела.

В коллекции Оружейной палаты хранятся памятники живописи по металлу, выполненные на цинке. Основные предметы — складни и иконы. Имеются аналоги икон на цинке 1880 года братьев Грачевых, а

Рис. 5. Овальная брошь «Жар-птица» (советская лаковая миниатюра). Палех, 1960–1970 гг.

Рис. 6. Брошь «У реки» (палехская лаковая миниатюра). Художник Г.Н. Кочетов, 1983 г.

также икона Казанской Божьей Матери, выполненная на цинке и датируемая 1863 годом. Хорошим аналогом живописи на цинке (с точки зрения изучения утрат) является складень «Святая Ольга с Богоматерью и св. Георгием» московского производства (1908–1915 годы). Изделие покрыто кракелюрами. На обратной стороне находится дарственная надпись: «Её Императорскому Высочеству великой княгине Ольге».

Большая коллекция живописи на металле хранится в Государственном историческом музее. Характерным предметом, выполненным в этой технике, может быть поднос с изображением цесаревны Марии Федоровны, который подробно описывается в статье историка искусства Л.Н. Гончаровой. В 1948 году Исторический музей приобрел у частного лица небольшой овальный поднос с изображенной в центре молодой женщиной, окруженной гирляндой цветов. Под портретом, на широкой темно-зеленой ленте золотом выведена надпись: «Многолюбимой государыне царевне от гольдингенскаго брадчика И.Н. Сорокина». Поднос был отреставрирован опытными музейными реставраторами в 1998 году, промыт с обеих сторон и покрыт прозрачным лаком, в результате чего проявились тонкость и изящество письма, стало заметно, что лента с надписью как бы наложена поверх венка из цветов. Поднос, изображающей особу царской крови, послуживший подарком будущей императрице России, может быть чудесной иллюстрацией высокого отношения к технике живописи на металле, продемонстрированным современниками. Лаковая живопись, мастерски выполненная художником, дорого ценилась при дворе.

Палехская лаковая живопись

В 1923 году в Ивановской области, в селе Палех возник еще один центр лаковой живописи. Палехская лаковая миниатюра отличается тем, что выполняется темперными красками. Иконописные традиции этой местности проявились и в характере рисунков на шкатулках, ларцах, брошках и прочих предметах. Фигуры обычно удлинены, в изображениях архитектурных сооружений и пейзажей остро чувствуются обобщенность, условность. Черный фон и тонко исполненный орнамент подчеркивают композицию рисунка, способствуя цветовым акцентам. Среди изделий палехских мастеров есть и украшения, например овальная брошь «Жар-птица», изготовленная в 1960–1970 годах (рис. 5). Поверхность броши, изготовленной из папье-маше, декорирована ярко-красным изображением сказочной птицы, размещенном на черном фоне. Еще одно украшение советского периода было изготовлено в Пелехе в 1983 году. Речь идет о круглой броши «У реки» художника Г.Н. Кочетова (рис. 6). Этот небольшой предмет диаметром всего 4,8 см отличается высокой степенью детализации и яркими цветовыми акцентами с преобладанием красного, синего и зеленого цветов. Фоном служит традиционный для лаковой миниатюры черный цвет.

Таким образом, лакированные изделия в России получили распространение в XVIII веке вследствие увлечения приобретением этих ярких и изящных предметов обеспеченными людьми. Новая мода дала толчок к появлению отечественных лаковых производств и способствовала зарождению промысла, который вобрал в себя национальные черты и существует и в наше время. Жанровое разнообразие живописи, ее разнообразные стилистические направления отражают различия во вкусах разных социальных слоев русского общества и уровне подготовки самих мастеров.

Расписные железные подносы, украшения, яркие лаковые шкатулки — настоящие произведения искусства, дающие представление о ключевых, важных событиях в истории страны и несущие в себе информацию об ее материальной и духовной культуре. Эти оригинальные предметы — следствие синтеза нескольких художественных традиций. Лаковая миниатюра совмещает в себе эстетику утонченной восточной росписи, изысканную стилизацию и детальность реалистичной живописи. Современная русская лаковая миниатюра, как свидетельствует в своей статье А.С. Талеева, «не всегда имеет четко выраженную принадлежность к конкретному промыслу» [6, с. 114–121], то есть это искусство не имеет

Рис. 7. Примеры современных изделий фабрики «Ростовская финифть», 2018 г.

строгих канонов и может перекликаться, например, с ювелирным делом.

Еще один традиционный центр художественных промыслов в России связан с искусством финифти. Речь идет о таком виде искусства, как роспись специальными красками по эмали. Рисунок на изделие наносят вручную, после чего оно подвергается многоразовому послойному обжигу. Это «запечатывает» краски, делает их очень долговечными. Так создаются разнообразные красочные украшения (серьги, броши, колье), а также иконы, живописные эмалевые миниатюры, сувениры и др.

Искусство финифти пришло в Россию из Византии и особое развитие получило в Ростове. В 1880-х годах финифтяное производство города снабжало образами монастыри по всей стране. Роспись финифтью — яркая, красочная, причем часто мастера дополняли ее золотом и ювелирными камнями, а также сканью — орнаментом из скрученной проволоки.

Сегодня изготовление икон, украшений и других предметов в этой технике в Ростове осуществляется, в основном, на специализированных предприятиях. Самые крупные из них — фабрики «Ростовская финифть» и «Ростовская эмаль». В приложении представлены современные работы фабрики «Ростовская финифть»: серьги «Виолетта» в форме вееров, украшенных цветочной росписью в фиолетовых тонах; треугольная подвеска «Адель» в авангардистском стиле; изящная серебряная брошь «Фламинго» (рис. 7).

Сегодня традиционные центры в России сохраняют многолетние технологии производства, но изменяют ассортимент выпускаемой продукции. Развитие промышленности позволило упросить технологии производства, что увеличило количество выпускаемой продукции без снижения качества.

Список литературы:

1. *Пирогова Л.Л.* Русская лаковая миниатюра. Краткая энциклопедия. — Москва: Фонд «Связь Эпох», 2022. — С. 13.

2. Фабрика лаковой миниатюры в Федоскино. — URL: https://fabrica-fedoskino.ru/ (дата обращения: 03.07.2023).

3. Музей истории подносного промысла. — URL: https://museum-nt.ru/content/visit/portfolio/case/?42=on&tour=42 (дата обращения: 03.07.2023).

4. Тагильский поднос. Предприятие народных художественных промыслов России. — URL: http://www.tagilpodnos.ru/ (дата обращения: 03.07.2023).

5. Жостовская фабрика декоративной живописи. — URL: https://zhostovo.ru/ (дата обращения: 03.07.2023).

6. *Талеева А.С.* Современная лаковая миниатюра и педагогический эксперимент // Традиционное прикладное искусство и образование. — 2019. — № 3 — С. 114–121.