Д.М. ЧАВУШЬЯН
Профессор, канд. искусствоведения, зав. кафедрой «Реставрация художественного металла» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: chavushian@yandex.ru

D.M. CHAVUSHYAN
Candidate of art history, professor, head. department «Restoration of art metal» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: chavushian@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ЭМАЛИ ПО СКАННОМУ ОРНАМЕНТУ ФИРМЫ Ф.И. РЮКЕРТА (НА ПРИМЕРЕ КОВША НАЧ. XX ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ ГИМ)

FEATURES OF THE ENAMEL TECHNIQUE BASED ON THE FILIGREE ORNAMENT OF THE FIRM F.I. RUCKERT (ON THE EXAMPLE OF THE BUCKET OF THE BEGINNING XX CENTURY FROM THE GIM COLLECTION)

Статья раскрывает тему технических и художественных особенностей эмалей фирмы Рюкерта. Впервые проводится технико-технологическое исследование уникальных в своем роде декоративных штрихов на поверхности эмалевых предметов фирмы, имитирующих лоскутное шитье. Приводятся результаты экспериментов. Важное значение в статье отводится исследованию техники эмали по сканному орнаменту в произведениях Рюкерта.

The article reveals the topic of technical and artistic features of Ruckert enamels. For the first time, a technical and technological study of unique decorative strokes on the surface of the company's enamel items that imitate patchwork is being conducted. The results of experiments are presented. The article focuses on the study of enamel techniques based on the filigree ornament in Ruckert's works.

Ключевые слова: техника филиграни, эмаль по скани, Рюкерт, лоскутное шитье, эксперимент.
Keywords: technique of filigree, enamel on filigree, Ruckert, patchwork, experiment.

Фирма Ф.И.Рюкета заявила о себе в русском декоративно-прикладном искусстве как фабрика, которая создала свой неповторимый стиль ювелирных изделий. В конце XIX — начале XX столетия перед русскими ювелирами встает проблема стиля, оригинальности и выразительности художественных произведений [2]. Поиском новых русских образов стали заниматься многие ювелирные фирмы Москвы, в частности, фирма Ф.И.Рюкерта. Мастера старались создать свои художественные образы, опираясь на древние памятники. Излюбленной техникой, с которой экспериментировали мастера, стала эмаль по сканному орнаменту, широко применявшаяся с древнейших времен. В конце XIX — начале XX века русские ювелиры продолжили и обогатили древние традиции, выполняя разные предметы с многоцветной эмалью по скани. «Московские эмальеры, творчески преобразуя художественное наследие, обогатили палитру эмали новыми сочетаниями — они использовали живописную эмаль в красивой розово-сиреневой и сине-голубой гамме» [7, с. 157].

Ф.И.Рюкерт активно сотрудничал с фирмой К.Фаберже. «На производстве изделий, выполняемых в технике эмали по скани, специализировались, главным образом, мастера московского филиала объединения (Фаберже), среди которых, несмотря на их порой очень высокое мастерство, никому не было предоставлено право ставить личные клейма. Именно поэтому среди множества разнохарактерных произведений, созданных художниками в новорусском стиле, трудно выделить изделия, которые можно было бы с достаточной степенью точности отнести к авторству того или иного мастера московского отделения фирмы. В этом обширном круге ярких, нарядных вещей исключение составляют лишь работы Федора Рюкерта, основные творческие установки которого были близки позициям мастеров названного художественного направления» [11, с. 194].

Шедевры русских ювелиров отмечались на всемирных, международных и всероссийских выставках золотыми и серебренными медалями за национальную самобытность и оригинальность художественной школы, а также за совершенство техники. Не была исключением и фирма Рюкерта.

Обращаясь к материалам, посвященным исключительно деятельности фирмы Ф.И.Рюкерта, следует отметить, что универсального исследования по данной теме нет. В исследованиях затрагиваются лишь отдельные направления работы фирмы. Интерес представляют труды О.Бэльц, В.Заведеевой «Московские немцы» [3], Т.Мунтян «Фаберже. Великие ювелиры России» [9].

Повторимся, что одним из интереснейших направлений творчества ювелирной фирмы Ф.И.Рюкерта стала техника эмали по сканному орнаменту, получившая свое оригинальное развитие во многих работах. Именно эта технология требовала от ювелира специальных знаний и новых подходов к сложному технологическому процессу. Именно эта техника представила для нашего исследования большой научный интерес.

Федор Иванович Рюкерт, как его называли в России, был немцем по происхождению и прусским поданным. В 1886 году в Москве им была основана мастерская по адресу: Воронцовская улица, дом 23/3, на углу с Глотовым переулком (ныне улица Гвоздева). На втором этаже находились проектные мастерские, эскизы выполнялись тушью, гуашью, золотой, серебряной, бронзовой краской на плотной цветной бумаге. Интересно, что для демонстрации перед заказчиком макета изделия его выполняли в керамике. Также сохранились несколько керамических макетов ювелирных изделий, изготовленных в мастерских Строгановского училища для фирмы Рюкерта. Известно, что проволоку, как и листовой металл, закупали на канительной фабрике Алексеева. А сырье для эмалей фирма Рюкерта получала со стекольного завода, находящегося в Большой Вишере около Санкт-Петербурга [5]. Именно из этого сырья была создана неповторимая гамма эмалей фирмы. Эмаль кололи, растирали, отмучивали, смешивали и несколько раз переваривали.

В книге «Московские немцы» была найдена информация, что первой супругой Федора Ивановича стала немка Эмиль, которая была одной из самых известных белошвеек в Москве [10]. Самым старшим ребенком в семье Рюкертов была Адель, затем родились Ида и Пауль (Павел). После смерти первой жены Федор Иванович женился на Евгении Калистратовне Беловой, родом со Смоленщины. Она была дочерью мастера-стеклодува, который работал на заводе в Большой Вишере. В этом браке родились сыновья Федор, Анатолий, Александр, Евгений, дочери Мария и Софья. Сыновья работали в мастерской отца. Павел и Федор учились в Императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище. Именно Павлу отец передал в 1900-х все дела фирмы, и именно Павел смог усовершенствовать и стиль, колорит, и орнаменты.

Мастерская Рюкерта прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту русской старины. Известно, что в 1904 году фирма начала сотрудничать с Русским художественно-про-

мышленным обществом по вопросу сохранения русских традиций в ювелирном деле. Древняя Москва вдохновляла мастеров на создание предметов в национальном стиле. Художники и мастера фирмы стремились не копировать образцы древнерусского искусства, а восхищались им, старались передать впечатление от старинного прошлого. В книге «Русское серебро XVIII — начала XX века» написано, что создавали ковши, братины, ларцы и декоративные вазы, для которых характерны свежесть замысла и отсутствие шаблона в композициях [8]. Мастера давали волю своей безграничной фантазии. Они видоизменяли формы старинных сосудов, сочиняли фантастические орнаменты, заимствованные из кустарных промыслов, древнерусского «узорочья» и природных наблюдений. Работали с цветовыми и фактурными свойствами эмали, которые так ценились в эпоху модерна. Подобные предметы служили, как правило, дипломатическими подношениями и подарками по случаю различного рода юбилеев и памятных событий. Помимо декоративных подарочных изделий, мастерская выпускала и вполне утилитарные предметы — чернильные приборы, ложки, чарки, портсигары. Самыми интересными и редкими считаются предметы мастерской, украшенные живописными эмалевыми миниатюрами на темы из русской истории, боярского быта, фольклора.

Произведения мастерской Ф.И.Рюкерта, созданные в конце XIX — начале XX века, — «яркие по цвету и включают такие типичные для московских эмальеров приемы» [9, с. 82]. Сюжетные эмалевые миниатюры имеет блестящую поверхность, что было характерно для традиционных финифтяных русских работ. Постепенно в яркую гамму Рюкерт включает темные, холодноватые и сдержанные тона. Помимо этого, с однородными эмалевыми покрытиями уже сочетаются эмали с цветным крапом — сложные и всегда изысканные, неожиданные по цвету.

Поздние эмалевые изделия с клеймом Рюкерта большей частью отличаются модной в начале XX столетия своеобразной мягкой, слегка «мутноватой» красочной гаммой с преобладанием коричнево-охристых тонов. Единство формы и орнамента, свойственное подлинным древнерусским памятникам, было подчеркнуто в художественном образе его ювелирных изделий. Фантазийным, слегка гротесковым формам его ларчиков, ковшей и братин соответствовали геометризованные абстрактные узоры или изобразительные, но сильно стилизованные мотивы в духе иллюстраций И.Билибина или орнаментальных схем абрамцевских и талашкинских мастерских.

Кроме обращения к исконно русским традициям, в произведениях фирмы специалисты находят черты шинуазери. Примером может стать «…эмалево-филигранный ковш, в декоре которого характерный для XVII столетия чешуйчатый узор “рыбьи щедры” соседствует с дальневосточной по манере исполнения растительной орнаментацией» [11, с. 194].



Рис. 1. Ковш. Фирма Ф.И.Рюкерта. Начало XX. Техника эмаль по сканному орнаменту. Коллекция Государственного Исторического музея

Художественный образ произведений Ф.И.Рюкерта поражал своим многообразием. Особенный интерес для нашего исследования, с точки зрения уникальных технико-технологических приемов, представляют декоративные штрихи на поверхности эмали. Вероятно, находку этого художественного приема можно связать с судьбой Фридриха Рюкерта и творчеством его первой жены белошвейки Эмиль.

Рюкерт также заимствует геометрические орнаменты крестьянского шитья, переработанные мастерами из Абрамцево и Талашкино: квадратики с точками, горошек, треугольники, ветви с обобщенными гроздьями и др. Например, золоченый сканной жгут в мастерской Федора Ивановича напаивали на ручки ковшей, создавая образ кокошника [1].

Техника эмали по сканному орнаменту в произведениях фирмы Ф.И.Рюкерта получила новое звучание. Изделия поражали сложной цветовой палитрой, необычными техническими находками в скани, которые создавали сказочный образ памятника. Интерес для нашего технико-технологического исследования представил уникальный ковш начала XX века, выполненный в технике эмали по сканному орнаменту этой фирмы, из собрания Государственного Исторического музея (рис. 1).

Для проведения экспериментов нами были определены направления исследования для реконструкции уникальных ювелирных приемов в изделиях с эмалью по сканному орнаменту Ф.И.Рюкерта.

Декоративный лоскутный штрих на эмали. В ранних работах Ф.Рюкерта декоративный штрих наносился, предположительно, золотой надглазурной краской. На памятниках видны утраты штриха, возникшие после обработки и в процессе бытования. На месте утрат нет



Рис. 2. Технико-технологический эксперимент. Реконструкция декоративного лоскутного штриха на эмали фирмы Ф.И.Рюкерта надглазурной краской

остаточных следов, что дает возможность предположить, что штрих не впекался в эмалевую основу, а оставался на поверхности (рис. 2 (1)).

На более поздних памятниках (1908–1910 гг.) на месте утрат имеются следы, которые свидетельствует о наличии некоторого количества металла. Штрих в ходе экспериментов наносился надглазурной краской с добавлением металла. В этом случае штрих приобретает объем. Путем визуального анализа памятников этого периода технику изготовления декоративного штриха можно разделить на 2 типа. В первом варианте штрих более плоский (добавление металла в надглазурную краску в пропорциях 4:1), но и более четкий, а во втором — более объемный, но расплывчатый (добавление металла в надглазурную краску в пропорциях 1:2). Визуальный эффект и четкость штриха связаны с количеством и качеством добавляемого металла. Примечательно, что при утратах штриха, относящегося ко второму типу, образуется скол на поверхности эмали. Это говорит о впекании металла в эмаль, что, в свою очередь, свидетельствует о более крепком соединении эмали и металла, чем в предыдущих вариантах штрихов (рис. 2 (2.1. и 2.2.)).

В более поздних изделиях фирмы на поверхности декоративных штрихов видны поры металла. На музейных предметах штрихи окислились — потемнели, поэтому можно утверждать, что декоративный штрих в это время полностью состоит из металла.

Был проведен технико-технологический эксперимент, где было проверено предположение, что штрихи на поверхности эмалевых изделий фирмы Рюкерта состоят из металла.



Рис. 3. Технико-технологический эксперимент. Реконструкция декоративного лоскутного штриха на эмали фирмы Ф.И.Рюкерта с помощью металла

Был выполнен ряд проб.

1. Был выполнен штрих из аффинажного серебра (рис. 3 (3.1)).

2. Штрих из натертого серебра с добавлением свинца (рис. 3 (3.2)).

3. Штрих из натертого серебра с добавлением меди и цинка (в пропорциях 7:1:2) (рис. 3 (3.3)).

4. Штрих из натертого серебра, цинка и припоя, понижающего температуру плавления (рис. 3 (3.4)).

5. Штрих из аффинажного серебра и флюса, понижающего температуру плавления (рис. 3 (3.1)).

По результатам экспериментов было установлено, что в позднем периоде творчества, к которому относится исследуемый ковш начала XX века, декоративный штрих состоял из аффинажного серебра с флюсом. Также можно считать удачным эксперимент по воссозданию этапов развития технологии наложения и состава декоративного штриха: от самых ранних памятников, на которых штрих был выполнен с помощью краски, до поздних, где штрих состоял из металла.

Для нанесения декоративных штрихов на экспериментальной модели ковша были взяты аффинажное серебро и порошковые флюсы, перетерты до однородной массы и пересыпаны в емкость. Замешанная на жидком флюсе, вся консистенция кистью наносилась на ковш. На поверхности эмали у ковша встречаются не только штрихи, но и всевозможные точки и мазки, которые также были выполнены кистью. В процессе эксперимента аффинажное серебро начинало спекаться, благодаря флюсам, и впекаться в структуру эмали. Запекание происходило при температуре 750° С. Верхняя часть штрихов местами осыпалась, но с середины до основания они держались крепко. Это дало возможность обрабатывать штрихи, не боясь, что они могут отскочить от поверхности (рис. 4).

Цветовая гамма эмалей. Декоративный штрих Ф.И.Рюкерта невозможно рассматривать без изысканной цветовой гаммы, по словам



Рис. 4. Итог технико-технологических экспериментов по воссозданию декоративных штрихов фирмы Ф.И.Рюкерта

исследователей, которую можно сравнить с произведениями творческого объединения «Голубой розы». Ее отличительными чертами являются сложные и неоднородные цвета эмали, обилие темных тонов — темно-коричневых, синих, пепельных и др. Мы провели эксперименты по реконструкции палитры эмалей фирмы Ф.И.Рюкерта. Интерес представляет технология создания сложных цветов эмалей (рис. 5). Для этого был создан ряд пробных образцов, в которых путем смешивания нескольких эмалей были получены новые сложные цвета. Выбирались две-три эмали, которые мелко перетирались в фарфоровой ступке до однородной консистенции. Далее следовали эксперименты с варьированием той или иной эмали, в результате чего получались необычные визуальные эффекты с преобладанием какого-либо цвета. Например, мы растирали и перемешивали два цвета эмали до однородной массы, закладывали в ячейки и запекали. Другой способ — происходила закладка нескольких цветов эмалей с последующим перемешиванием тонкой иглой для достижения переходов. Таким образом, цветовая растяжка достигалась пе-



Рис. 5. Технико-технологический эксперимент. Реконструкция сложных цветов эмалей



Рис. 6. Технико-технологический эксперимент. Исследование цветовой палитры



Рис. 7. Технико-технологический эксперимент. Исследование сканного орнамента

ремешиванием эмали иглой. Также мы пробовали выполнить переходы цветов в эмалях с помощью росписи надглазурными красками.

После анализа памятников фирмы и технико-технологических экспериментов было установлено, что сложные цвета эмалей в одном предмете состояли из сочетания чистых эмалей, таким образом, сохранялась цветовое единство. Например, на экспериментальном образце с фрагментом ложки фирмы Рюкерта был воссоздан характерный сине-зеленый цвет эмали, состоящий из смесей трех эмалей (рис. 6). Сложность такого смешения эмалей заключается в том, что не все эмали способны смешиваться и запекаться до глянцевого блеска. Также температура запекания эмалей может различаться, что приведет к выгоранию более легкоплавкой эмали.

Например, было установлено, что смешивание эмалей строилось мастером на контрастах: ближе к перегородке эмаль закладывалась более темная, что подчеркивало яркость сканной проволоки.

Характер скани. Еще одним интересным технико-технологическим направлением исследования стало развитие техники эмали по скани в произведениях Ф.И.Рюкерта. Анализ произведений разного периода этой фирмы позволяет говорить о видовом изменении формы сканного завитка. До 1900 года Рюкерт использовал в своем творчестве мотивы абрамцевских и талашкинских мастеров. Для основных контуров завитков использована тонкая провальцованная скань, заполненная эмалью. А для завитков-клубочков — более толстая круглая проволока скани (рис. 7). В этот период в характере завитков видны мотивы деревянной резьбы, которые были округлые и имели пластичную форму. В работах фирмы, выполненных после 1908 г., видно сходство с творческими произведениями Ф.Шехтеля и И.Фомина, популярными стали



Рис. 8. Технико-технологический эксперимент. Реконструкция орнаментальных мотивов

мотивы модерна в виде изогнутых завитков с острыми углами. Характер проволоки не изменился (рис. 8).

Излюбленными элементами мастера, которые встречаются почти во всех произведениях, были спиралевидные завитки-клубочки. В более ранних работах между такими завитками оставалось пространство, заполненное эмалью. Позже оно исчезает, спираль становится тугой, состоящей только из свитой проволоки (рис. 9).

По результатам экспериментов было установлено, что в позднем периоде творчества, к которому относится исследуемый ковш, декоративный штрих, вероятнее всего, наносили на поверхность эмали и сканных перегородок с помощью аффинажного серебра с флюсом. Был выполнен фрагмент ковша с полной и точной реконструкцией всех технико-технологических процессов, которые использовали мастера фирмы Ф.И.Рюкерта в технике эмали по сканному орнаменту (рис. 10).

Изучая ювелирные шедевры Ф.И.Рюкерта, можно говорить о его новаторстве в эмалевом и сканом деле. Он первым стал употреблять неоднородные по составу эмали, включающие крупинки эмали, что сделало оттенки более сложными и глубокими, создавать в технике скани сказочные орнаменты. Он и художники его фирмы были в постоянном поиске новых образов и технических способов исполнения своих идей. А его изобретение объемных штрихов, напоминающее лоскутное шитье на поверхности изделий, стало уникальным способом художественной выразительности в ювелирном искусстве конца XIX — начала XX веков.



Рис. 9. Технико-технологический эксперимент. Мотив завитка-клубочка в скани



Рис. 10. Реконструкция фрагмента ковша фирмы Ф.И.Рюкерта

Примечания:

1. *Баумгартен Е.* Современное искусство // Статья. Журнал «Зодчий». — 1903. — № 16.

2. *Борисова Е.А. Каждан Т.П.* Неорусский стиль // Русская архитектура конца XIX – начала XX века. — М., 1971.

3. *Бэльц О., Заведеева В.* Московские немцы. — М.: ГИМ, 1998.

4. *Зайцева О.* Лоскутное шитье: Практическое руководство. — М.: АСТ, 2007.

5. *Донова К.В.* Русское художественное серебро XVIII–XX веков. — М., 1964.

6. Каталог русского отдела Всемирной Парижской выставки 1900 года. — СПб., 1900.

7. *Коварская С.Я., Костина И.Д., Шакурова Е.В.* Русское серебро XIV–начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля. — М.: Советская Россия, 1984.

8. *Костина И.Д., Мунтян Т., Шакурова Е.В.* Русское серебро XVIII – нач. XX века. — М.: Славия, 2004.

9. *Мунтян Т.* Фаберже. Великие ювелиры России. — М: Красная площадь, 2000.

10. Музей прикладного искусства и быта России XVII в. Путеводитель. — М.: Изобразительное искусство, 1987.

11. *Мухин В.В.* Искусство русской финифти конца XIV – начала XX века. — СПб.: Издательство «Грифон», 1996.