

УДК 738; 73.03

Московская Галина Петровна
Директор Института изобразительного
искусства и дизайна,
профессор кафедры декоративно-прикладного
искусства и дизайна
Moskovskaya Galina P.
e-mail: moskovskaya.g@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”

Московская обл., Раменский г. о., пос. Электроизолятор,
д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(499)553-84-04

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЕРАМИКИ М. А. ВРУБЕЛЯ

ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF CERAMICS BY M. A. VRUBEL

Аннотация. В статье исследуются художественные особенности керамики М. А. Врубеля. Анализируется творчество художника в области художественной керамики, неповторимая авторская манера пластических и цветовых решений. Рассматривается влияние творчества художника на современное декоративно-прикладное искусство. Исследуются стилистические тенденции развития искусства конца XIX – начала XX века, которые нашли отражение в творчестве М. А. Врубеля.

Ключевые слова: керамика; национальные традиции; модерн; русский стиль; майолика; восстановительный обжиг; символизм; живопись; скульптура; панно; народное художественное творчество; русское искусство.

Abstract. The article examines the artistic features of the ceramics of M. A. Vrubel. The author analyzes the artist's work in the field of artistic ceramics, the unique author's style of plastic and color solutions. The influence of the artist's work on modern decorative and applied art is considered. The article examines the stylistic trends in the development of art in the late nineteenth and early twentieth centuries, which are reflected in the work of M. A. Vrubel.

Key words: ceramics; national traditions; modernist style; majolica; restorative roasting; symbolism; painting; sculpture; panels; folk art; Russian art.

В конце XIX – начале XX веков в русском искусстве происходит медленный перелом во всех областях, выделяются два стилистических направления модерн и неорусский стиль. Время перемен, поиска новых художественных направлений, изучение и широкое использование национальных художественных традиций в

русском изобразительном искусстве: архитектуре, живописи, графике и скульптуре. В эпоху Нового времени развиваются предметно-пространственные искусства, появляются новые взгляды, новые методы. Художники в своем творчестве стали использовать наследие древнерусского и народного искусства. Мастера всего мира были охвачены поисками нового стиля. Новая эстетика, стремление показать естественную красоту материала – будь это камень, дерево или керамика. В России появляется характерная для национального стиля традиция возрождения народной культуры, восстановление национальных традиций в искусстве.

В конце XIX и начале XX веков керамика оказывается объектом внимания художников, живописцев, к ней обращаются многие профессионалы. Одними из первых, кто приобщился к искусству керамики, были художники Абрамцевской мастерской или так называемого Мамонтовского кружка. В Абрамцевской мастерской работали многие выдающихся художники-живописцы, такие как В. Д. Поленов, В. И. Суриков, К. А. Коровин, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель, А. Я. Головин.

М. А. Врубель в течение десяти лет работал в гончарной мастерской Абрамцево, экспериментировал с материалами, композиционными решениями, он был новатором, воплощал новые авторские идеи в современное декоративно-прикладное искусство, придавая ему новое звучание.

Необычайно интересна майолика Врубеля, она символична, является олицетворением нового слова в искусстве керамики. Работы Врубеля в майолике условно можно разделить на три группы: 1) бытовые, утилитарные изделия; 2) архитектурная керамика для интерьера и экстерьера; 3) станково-декоративные, живописные панно, скульптура.

Врубель работает над маской «Голова льва» (1890–1892) для ворот дома С. И. Мамонтова, было выполнено несколько вариантов. В этот период художник был еще увлечен искусством Египта, символизмом. Изучая и обращаясь к русскому народному творчеству, художник преподносит зрителю новые пластические решения формы, сохраняет и подчеркивает природную красоту керамической массы в своих произведениях, он много экспериментирует с технологическими свойствами

глазурей их декоративными возможностями. Керамические техники декора и технологические приемы, которые применял художник, интересны и по сей день, особенно студентам, которые изучают художественную керамику.

Влияние творчества Врубеля заметно сказывается при выполнении проектных заданий. Поэтому исследование такого явления в декоративно-прикладном искусстве, как керамика Врубеля, актуально для современных авторов. Изучению творчества художника посвящены труды Т. Л. Астраханцевой, М. Ю. Германа, В. А. Невского, В. М. Жабцева, Е. И. Кириченко, К. А. Макарова, А. Б. Салтыкова, Е. А. Скоробогачевой.

В абрамцевской мастерской М. А. Врубель создает уникальные произведения майолики, пишет станковые картины и выполняет большие декоративные панно, оформляет спектакли частной оперы Саввы Мамонтова [3, с. 176]. Тяготение к «сотворению собственной реальности», желание «обнять форму как можно полнее» влекли художника к скульптуре, а затем и к керамике. Тяга к монументальности, к большому стилю, воплотилась в его керамических работах [2, с. 69]. На протяжении многих лет Врубель увлеченно занимался керамикой. Как никто другой открытый декоративным исканиям в живописи, Врубель нашел безграничные возможности декоративной выразительности керамики. Глазури, поливы, люстры, предоставляли возможность восполнить то, что не удавалось сделать средствами живописи [5, с. 162]. В керамике у художника появились новые выразительные возможности. Керамика одновременно может синтезировать скульптуру и живопись, графику и фактурные и декоративные возможности материала. Талантливый художник Врубель много экспериментирует с композицией, цветом. Он открывает новые возможности майолики, используя эффекты восстановительного обжига.

Вместе с тем его живописная манера письма близка и напоминает переливающиеся глазури, и пластичность керамических изделий. Майолика оказалась для Врубеля тем материалом, в котором он смог воплотить то, что в живописи практически невозможно. Его живопись по цветовой насыщенности перекликается с его майоликой, в какой-то степени они обогащают друг друга. То, что художник выполнил на холсте масляными красками, пишет широкими мазками,

которые придают картине выразительность и декоративность, этот прием переносил на майолику. Техника живописи Врубеля и такие материалы для декора керамики, как глазури, ангобы, люстры, передают авторскую стилистику художника. Многие живописные работы М. Врубеля перекликаются с работами, выполненными в майолике. Например, овальное блюдо «Садко» (1899–1900) (майолика) и работа «Жемчужина» (1904), картон, пастель, гуашь, уголь.

В этих работах много общего в композиционном решении, изображении вереницы русалок, цветовое решение и манера исполнения. Колорит морской стихии передан сияющими лазурными и перламутровыми бликами, темными и глубокими тонами. Это доказывает то, что Врубель – не только замечательный живописец, но и выдающийся неповторимый керамист. Возможно, поэтому художник с таким энтузиазмом начал заниматься керамикой, которая обладает другими возможностями, в отличие от живописи, она в какой-то мере помогла раскрыть новую грань его таланта.

Присущее Врубелю чувство понимания выразительных возможностей материала блестяще нашло отражение в майолике. В результате объединенных усилий художника М. А. Врубеля и химика-технолога П. К. Ваулина был воссоздан восстановительный обжиг. Если раньше появление на поверхности изделия радужных отблесков, рождающихся в обжиге, в результате восстановления входящих в состав глазури окислов, металлов, обычно рассматривалось как недостаток, то для Врубеля этот случайный эффект превратился в сознательно используемый декоративный прием [4, с.267]. Работы Врубеля-керамиста наполнены цветом благодаря металлическому блеску и многоцветному переливу глазурей. Врубель был увлечен сиянием, игрой света и цвета драгоценных камней. Подобие драгоценных камней представляет собой и керамика мастера.

Декоративная майолика Врубеля сочетает в себе точность линий и законченность образов и сюжетов. Особенно завораживают керамические скульптуры, которые обладают пластичностью образов, множеством деталей, выразительностью мимики и жестов. Живописец работает с глиной как скульптор с цветной каменной глыбой. Мастерски владея податливым материалом, он создает

один из своих шедевров – скульптурный портрет «Египтянка» (1900). Плавная пластика женской головы окутана загадочным шлейфом металлической патины. Утонченные черты лица, едва приоткрытый рот, складки палантина, обнимающие лебединую шею девушки, выполнены с ошеломляющей реалистичностью [6].

Замечательный скульптор-портретист, Врубель мастерски передает характерные черты в майолике, в одухотворенных скульптурных образах на темы опер Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка»: скульптуры «Волхва», «Садко», «Купава», «Лель», «Берендей», «Весна». Выполнил скульптуры по мотивам стихотворения М. Ю. Лермонтова «Морской царь», «Морская царевна», и в работе «Девушка в венке» передает задумчивый загадочный образ.

Отдельная линия в творчестве Врубеля – вазы. Помимо различных эффектов глазурей, мастер использует рельеф для придания выразительности, движения и динамичности. Характерна для почерка мастера ваза «Сирена». В ней соединились мифологический сюжет, увлечение русским традиционным искусством, эмоциональная наполненность, стремление к совершенству композиционного решения, свойственного почерку художника. Ее форма близка к русским старинным кувшинам-утицам или же напоминает нос старинного корабля [5, с. 162–163].

В Русском музее находится богатая коллекция майолики Врубеля. Среди работ есть не только декоративные скульптуры, но и интересные бытовые изделия, которые выполнены в стиле модерн. Это вазы, блюда, чаши, пепельницы. Художник использует различные виды глазурей и приемы декорирования: рельефы, эффектные и потечные глазури, восстановительный обжиг. Иногда глазури в обжиге смешиваются, образуя необычный цвет или вскипание, – этот эффект не случаен, а задуман автором как средство декора.

Еще одним значимым направлением работы с керамикой Врубеля является работа над облицовкой печей и каминов. Руками мастера-керамиста выполнено огромное количество разнообразных печных изразцов невероятной красоты [4, с. 268].

Изразцы Врубеля совершенно самостоятельны по рисунку и сюжетам. Во многих случаях они komponуются таким образом, что узор отдельного изразца

теряет самостоятельность и воспринимается лишь как необходимое звено композиции, где декоративность из черты, присущей отдельному элементу, превращается в определяющее качество творческого метода [4, с. 269]. Именно в таких работах, как скамьи, печь-лежанка «Лев», камин «Лебедь» прослеживается четкая связь между народным художественным творчеством и современными мотивами модерна, появляется синтез народного искусства и новых художественных решений.

Абсолютным новшеством в творчестве художника-керамиста является камин «Микула Селянинович и Вольга», который Врубель создает по заказу Саввы Ивановича Мамонтова. Мастер уходит от стандартных изразцовых каминов, он использует керамику в абсолютно новом ракурсе, создавая панно на камине. Здесь художник работает, как замечательный композитор, передавая характер персонажей с помощью выразительных приемов, начиная от мимики и позы героев, их композиционного расположения и заканчивая характерной для автора цветовой палитрой. Панно выполнено по типу крупной мозаики из разноцветных фигурных элементов, когда фигурные элементы композиции, соединенные между собой, создают основу рисунка. У Врубеля линия шва более выразительна, чем линия разграничения краской. Для целостности композиции панно художник прибегает к помощи фальшивых швов, проведенных по сырой глине. Различная глубина борозд на лицах персонажей пропорциональна глубине и отчетливости изображения, местами рисунок выемок переходит в лепнину и образует плоский рельеф. Подобная практика используется сейчас многими современными керамистами.

Еще одной знаменитой работой художника является камин «Лебедь». Эта работа впечатляет своей точностью деталей, подобранных в соответствии с тематикой, цветовой гаммой и конечно же чарующей красотой исполнения. На отдельных изразцах можно увидеть лебедей и рыб, деревья и цветы, кораблики, отчетливо угадываются народные мотивы в синтезе с модерном [10].

Помимо изразцов для печей и каминов, известна архитектурная фасадная керамика, выполненная по эскизам художника. Наиболее крупное панно выполнено по эскизам Врубеля «Принцесса Греза» для фасада гостиницы «Метрополь». Панно

поражает монументальностью, глубиной и насыщенностью цветовых, колористических отношений, большим количеством полутонов и оттенков. Еще один керамический шедевр, выполненный в соавторстве с В. Васнецовым, служит украшением фасада дома в Лебяжьем переулке. Для центрального панно была использована разноцветная плитка из керамики, которой выложена фигура девушки в окружении подводного мира. Каждый отдельно взятый элемент большого панно – произведение искусства, переливающееся рельефными гранями сложных форм и сверкающее богатством красок [10].

На основе анализа произведений можно заключить, что М. Врубель связывает стилистические особенности живописи с керамикой, придавая майоликовым изделиям эмоциональность и неповторимость. Богатые возможности керамики позволили художнику воплотить в жизнь то, что сложно выполнить на холсте, тем самым превращая бытовые керамические изделия, предметы декоративно-прикладного искусства в полноценные авторские шедевры. Творчество Врубеля, его эксперименты в керамике, никого не оставляют равнодушным они актуальны в наши дни, стилистические особенности майолики, художественные образы, символизм, технологические открытия, прослеживаются и находят отклик во многих произведениях современных авторов. Врубель «стал не только родоначальником самостоятельной русской школы художественной керамики, но и в какой-то степени первым скульптором-керамистом, первым профессионалом в керамике, который возродил ее и вывел на мировой уровень» [1, с. 27].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астраханцева Т. Л. Русская керамическая скульптура в творчестве художников серебряного века. М.: Союз Дизайн, 2014. 216 с.
2. Герман М. Ю. Михаил Врубель. Великие мастера живописи. СПб.: «Аврора», 1996.
3. Евстратова Е. Н. Мастера русской живописи. М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2012. 216 с.
4. Кириченко Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и

народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. М.: «Галарт»; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 432 с.

5. Макаров К. Керамика Врубеля // ДИ СССР. 1981. № 12. С. 37.

6. Невский В. А. Абрамцевская керамическая мастерская. Майолика М. А. Врубеля // ВКН.: Абрамцево. Художественный кружок. Живопись, графика, скульптура, театр, мастерские. Л., 1988.

7. Некрасова М. А. Энциклопедия. Русская художественная керамика 8–21 века. М., 2018.

8. Пруслина К. Н. Русская керамика. М.: Наука. 1974.

9. Федорова З. С., Мусина Р. Р. История художественной керамики: учебное пособие. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2010. 360 с.

10. Михаил Врубель. Керамика. [Электронный ресурс]. URL: <http://wroubel.ru/ceramics/>

11. CERAMICA DECOR. Михаил Александрович Врубель: эмоциональная и чувственная керамика. [Электронный ресурс]. URL: <https://ceramicadecor.ru/blog/mikhail-vrubel/>

12. Vesta-Ceramica. Эмоциональная керамика Михаила Врубеля. [Электронный ресурс]. URL: <http://vesta-ceramica.ru/emocionalnaya-keramika-mihaila-vrubelya>