

УДК 74; 7.036

Штольдер Наталья Владимировна
доцент кафедры изобразительного искусства и
народной художественной культуры,
кандидат искусствоведения
Shtolder Natalya V.
e-mail: n.shtolder@mail.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

ИТАЛЬЯНСКАЯ КЕРАМИКА ПЕРИОДА ЛИБЕРТИ

ITALIAN CERAMICS OF THE LIBERTY PERIOD

Аннотация. Феномен стиля Либерти представляет несомненный интерес в силу его влияния на эстетику и искусство рубежа XIX–XX веков в Италии, а также в контексте развития европейского символизма и модерна. В плане стремления к Большой Красоте для всех слоев общества важным фактором стало стилистическое и технологическое обновление керамики, а также расширение и разнообразие ее производства.

Данная статья посвящена рассмотрению керамического производства периода Либерти в различных итальянских регионах, исследованию иконографических особенностей интерьерной и экстерьерной керамики с акцентом на творчество Галилео Кини. Такое исследование проведено впервые на основе выявления и анализа керамики в итальянских музеях и галереях, а также на базе итальянских литературных источников.

Ключевые слова: либерти; итальянская керамика; стиль модерн; иконографические мотивы; Галилео Кини.

Abstract. The phenomenon of the Liberty style is of undoubted interest due to its influence on the aesthetics and the art of the turn of the XIX–XX centuries in Italy, as well as in the context of the development of European symbolism and Art Nouveau. In terms of pursuit of the Great Beauty, stylistic and technological renewal of ceramics, as well as the expansion and diversity of its production, have become an important factor for all strata of the society.

This article is devoted to the consideration of ceramic production of the Liberty period in various Italian regions, to the study of iconographic features of interior and exterior ceramics with an emphasis on the work of Galileo Chini. This study was carried out for the first time based on the identification and analysis of ceramics in Italian museums and galleries, and as well based on Italian literary sources.

Key words: liberty; Italian ceramics; Art Nouveau; iconographic motives; Galileo Chini.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00406.

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-012-00406.

Происхождение и предпосылки развития стиля Либерти в Италии.

На рубеже XIX–XX веков в итальянскую культуру и искусство в контексте стремления к национальному единению, желания обновления и исканий современной эстетики вошел стиль Либерти [1, 2]. Историки искусства соотносят его с Ар Нуво во Франции и Бельгии, Югендштилем в Германии, Модерн стайлем в Англии, стилем модерн в России. В Италии новый стиль сначала называли «Новое Искусство» (*Arte Nuova*), затем «цветочным стилем» (стиле флореале, *stile floreale*) или «линейным стилем» (*stile lineare*) и наконец стилем Либерти (*stile Liberty*) [7, p. 23–26]. Название «Либерти» было связано с именем английского коммерсанта, чья компания *Liberty&Co*, торгующая китайскими и японскими изделиями, принимала участие в знаковой Международной выставке современного декоративного искусства в Турине в 1902 г., после чего его имя – Артур Лесенби Либерти – стало в Италии синонимом новых явлений в прикладном искусстве и мануфактурном производстве. Чудесным образом звучание фамилии лондонского коммерсанта было близко к итальянскому слову «*libertà*» – «свобода» [4, p. 15–17]. Со временем происхождение названия нового стиля позабылось, а его свободная сущность стала ассоциироваться с названием «Либерти».

Модерн в Италии запоздал, поэтому его ранний, зрелый и поздний этапы в сплавленном варианте раскрылись в основном в 1900–1910-х гг. и вплоть до Первой мировой войны; хотя представители последующих поколений также будут оглядываться на базовые моменты этого современного стиля. Кураторы многочисленных выставок произведений Либерти подчеркивают демократизм и свободу этого эстетического и художественного феномена, в котором соединились утилитарное – красота для всех, и элитарное – богатые заказчики, а также эстетизм и символизм, экзотичность и гедонизм.

Важным фактором развития и распространения стиля Либерти в Италии стала Первая международная выставка современного декоративного искусства в Турине [7, p. 39–46]. В рамках этого события свои новейшие эксперименты и достижения показали Австрия, Бельгия, Дания, Франция (школа Нанси), Германия (Гамбург), Япония, Англия, Норвегия, Голландия, Шотландия, Швеция, Венгрия [8]. Здесь

произошло знакомство итальянской публики с работами знаменитых и модных архитекторов и художников прикладного искусства европейского Ар Нуво.

В итальянском павильоне, возведенном по проекту архитектора Раймондо Д'Аронко, были продемонстрированы варианты авторской мебели нового стиля, в частности, Э. Базиле, К. Бугатти, Э. Кварти, К. Дзена, а также декоративные панно на шелке Л. Бистольфи и керамика Г. Кини. Флорентийская мануфактура “L'Arte della Ceramica” («Искусство керамики») представила здесь оформление ванной комнаты [8, р. 346]. Ее стены были полностью покрыты керамической плиткой, на которой были изображены стилизованные цветочные мотивы, изящные лебеди, павлины, саламандры, рептилии. Также в декорирование этой комнаты вошли четыре барельефа скульптора Доменико Трентакосте, представляющих этапы работы в керамической мастерской. В стилистике этих панелей наблюдалось сочетание веризма с пластикой, выявляющей линейное начало формы [8, р. 348–349]. Эти и другие экспонаты выставки повлияли на развитие стиля Либерти и задали направление моды в декоративном искусстве по всей Италии.

Керамическое производство периода Либерти в отдельных регионах.

На развитие итальянской керамики изучаемого периода значительное влияние оказало английское движение “Arts and Crafts” (движение «Искусств и Ремесел») и деятельность Венского Сецессиона в плане желаний красоты для разных слоев общества и организации производства подобно средневековым «боттегам», мастерским, с их индивидуальным характером и доминированием ручного труда. Это влияние выразилось в стремлении к доступности керамического оформления не только для общественных зданий, но и для интерьеров горожан.

В этот период керамические изделия производили такие мануфактуры и общества, как: “Cantagalli”, “Florentia Ars”, “Salvini”, “Colonnata”, “Richard Ginori” в Тоскане; “Riunite Ceramiche” и “Fratelli Minardi” в г. Фаэнца региона Эмилия-Романья; “Molaroni” и “Ruggeri” в г. Пезаро региона Марке, “Quaglino” и “Poggi” в г. Альбиссоле в Лигурии, “Fornaci Gregorj” в г. Тревизо региона Венето. Также свою керамическую продукцию создавали фабрики в южных регионах – в Неаполе, Вьетри, на Сицилии. Среди типов изделий преобладали предметы декоративно-

прикладного искусства для интерьера – вазы, кашпо, подставки под часы, керамические вставки для декорирования мебели, небольшие майоликовые скульптуры и керамические панно, а также была востребована архитектурная плитка. Наибольшей популярностью пользовалась керамика в стиле флореале или варианты интерпретации исторических стилей – от ренессанса до восточной экзотики, а также мотивы из римских мозаик – чешуя, шахматы, розетки. Иконографические мотивы во многом были обусловлены символизмом: наиболее привлекательными для нового вкуса были изображения с женскими головками, танцующие женские фигуры, стилизованные цветы, бутоны, растительные элементы, собранные в своеобразные волнообразные орнаменты.

В различных итальянских регионах керамическое производство имело свои особенности и стилистические предпочтения [6, p. 56–61; p. 170–183.]. В частности, во Флоренции было английское поселение, художники которого познакомили итальянцев с трудами по эстетике и архитектуре Джона Рескина. Они общались с керамистами с флорентийской мануфактуры “Cantagalli”, действовавшей с конца XVII в. В 1880-х гг. здесь производилась такая продукция, как вазы, кружки, подставки для зонтов, а также фасадная керамика. Предпочтительным декором были мотивы из эпохи Возрождения, а также применялись мотивы историзма, в том числе, испанские морески, персидские и исламские мотивы, орнаменты турецкого Изника [4, p. 83]. После 1901 г. это мануфактурное производство в стилистическом плане обратилось к модному стилю модерн и стало своего рода посредником между традицией и инновациями [6, p. 59]. Среди изделий другой флорентийской керамической фабрики “Salvini” также можно было заметить керамику в стиле Либерти. Однако в плане вкусовых предпочтений ее продукция была слишком коммерчески ориентирована, что выражалось в добавлении драгоценных камней и перегруженности деталями [4, p. 61, 72].

В начале 1900-х гг. в Фаэнце работали две керамические мануфактуры “Fabbriche Riunite Ceramiche” (позже “Società Ceramiche Faentine”) и “Fabbrica Fratelli Minardi” [5, p. 11–13]. Они производили традиционную продукцию XIX в., а также изделия в стиле Либерти. С этими мануфактурами в разные годы

сотрудничали выпускники фаянтовой школы Искусств и Ремесел – Доменико Баккарини, Франческо Нонни, Эрколе Драй, ставшие заметными фигурами итальянского модерна [7, р. 123–131]. В начале 1900-х гг. для изделий “Fabbriche Riunite Ceramiche” («Объединенные керамические фабрики») было характерно применять в декоре стиль флореле, сочетающий стилизованные цветочные мотивы с волнистыми орнаментальными элементами, которые в свободном причудливом ритме накладывались друг на друга. В частности, к такому типу декора относилась ваза с бутонами фризий на терракотовом фоне (1902), изготовленная по дизайну болонского художника Джулио Казановы [4, р. 85].

Рисунок 1 – А. Кальци. Панель с рыбками и кувшинками, 1906–1909, майолика. Объединенные керамические фабрики. ММК, г. Фаянца. Фото автора

Одним из руководителей “Fabbriche Riunite Ceramiche” был художник и керамист Акилле Кальци (1873–1919), известный изысканными керамическими изделиями для фасадного декора и оформления интерьеров [7, р. 364]. В Международном музее керамики (ММК) в Фаянце, основанном в 1908 г., выставлены знаковые для этого периода работы А. Кальци – панель с рыбками и кувшинками (1906–1909) (Рис. 1) в стиле Ар Нуво и блюдо «Горгона» (1918), в котором уже видны черты перехода к Ар-деко [5, р. 60]. Также здесь хранится великолепная ваза Д. Баккарини (1882–1907) «Полет женщин» (1904–1909) в стиле Либерти [5, р. 61].

“Fabbrica Fratelli Minardi” («Фабрика братьев Минарди», 1899–1922) производила керамическую плитку для интерьера и экстерьера [7, р. 374]. Например, братья Акилле и Джулио Казанова создали здесь оригинальное керамическое панно для купальни Минарди, состоящее из элегантного орнамента кувшинок и стеблей речной травы в стиле Либерти (1902, Фаянца, Палаццо графа Синибальди) [6, р. 59].

С фабрикой “Fornaci Gregori” («Печи Грегори») в Тревизо в 1909 г. сотрудничал уроженец этого города Артуро Мартини (1889–1947), в работах которого заметно влияние Венского сецессиона и Югендштиля [6, р. 180–181, 282], например, в вазе со львом (ок. 1911, ММК, г. Фаэнца). Также по рисунку Пьетро Мурани здесь было создано «Керамическое панно с женскими танцующими фигурами» (ок. 1902, ММК, г. Фаэнца).

Исторически в Италии майоликовые полы, настенные фризы и отдельные вставки в экстерьере были популярны у разных слоев населения, и на рубеже XIX–XX вв. эта традиция получила новое развитие. Так, в Милане в районе Палестро подобно бриллианту засверкал Дом Галимберти (1902–1905, Милан, виа Мальпиги), возведенный по проекту миланского архитектора Джованни Баттиста Босси (1864–1924) (Рис. 2). Его фасад по периметру был украшен вставками из цветной глазурованной плитки с изображением обвитых стилизованным цветочным орнаментом женских и мужских фигур [7, р. 99], что аллегорически символизировало роскошь и изобилие. Благодаря такому богатому керамическому оформлению это здание стало одним из ярких примеров миланского Либерти.

Архитектурная керамика на юге Италии всегда носила особый красочный колорит и своеобразие. Благодаря налаженному фабричному производству и доступности в Неаполе и Вьетри региона Кампания и на Сицилии в г. Палермо ею украшались не только общественные здания, но и частные особняки и виллы. Фасадная майолика в Неаполе изобиловала стилизованными фризами в стиле флореале, создавая праздничное настроение в районах с архитектурой Либерти, таких как Кьяйя и Амедео. В Палермо ведущий архитектор Эрнесто Базиле (1857–1932) нередко применял в своих сооружениях ленточные керамические фризы с геометрическим и флоральным рисунком, который разрабатывал сам, создавая элегантный и причудливый архитектурный образ. Майоликовые ленточные вставки в декоре многочисленных особняков в районе Монделло возле Палермо, возведенных в начале 1910-х гг., придавали им индивидуальность и нарядный вид. В архитектурной плитке периода Либерти преобладало линейное начало,

ассоциирующееся с волнами и вьющимися растениями, а также элементы стилизованных цветочных форм.

*Рисунок 2 – Дж. Б. Босси, Дом Галимберти. 1902–1905.
Фрагмент фасадного декора. Милан, виа Мальпиги. Фото автора*

Керамика Галилео Кини.

В 1896 г. молодые художники Г. Кини, В. Гвинти, Дж. Монтелатичи и Дж. Ваннуци основали во Флоренции фабрику “L’Arte della Ceramica” («Искусство керамики») по производству оригинальной полихромной керамики и стекла [9, р. 58]. Деятельность этого вполне прибыльного предприятия повлияла на развитие искусства керамики в Тоскане и других регионах Италии. Организаторы этого производства, что было знаком эпохи, позиционировали себя как «братство», подобно английскому «братству прерафаэлитов» [6, р. 170].

В последнее десятилетие XIX в. эта флорентийская мануфактура производила в основном вазы и тарелки. Художники нередко обращались к стилистике и иконографическим мотивам Ар Нуво, интерпретировали мотивы с лилиями, крокусами, маками, нарциссами, лотосами, ирисами и другими цветами. Рисунок ваз отличался изяществом, плавностью линий и орнаментальной фантазией. На Парижской выставке 1900 г. продукция “L’Arte della Ceramica” получила награды и обратила на себя внимание европейских рынков и нью-йоркской фирмы «Тиффани». На следующий год с успехом прошла выставка в Петербурге. В начале века ассортимент изделий расширился, о чем свидетельствовали работы, показанные на Туринской выставке 1902 г.

Ведущим художником “L’Arte della Ceramica” был Галилео Кини (1873–1956), который чередовал деятельность в области керамики с реставрационными и авторскими работами в монументально-декоративной живописи [7, p. 368]. Первоначально в керамике Кини преобладало увлечение мотивами Ренессанса, близкими к Боттичелли, которые он творчески перерабатывал, а также в его работах было заметно влияние прерафаэлитов.

Позднее этот художник-универсал обратился к стилизации натуральных, преимущественно цветочных, мотивов под влиянием стиля Либерти и символизма [7, p. 298–301]. В этих мотивах важную роль играла линия. Графический линейный подход наблюдался в декоре “albarello” (альбарелло – разновидность аптекарского сосуда для хранения трав, мазей, настоек) с женскими профилями, окруженными розами или бутонами (1896–1898), и вазах с изображением одиночных цветов (*Рис. 3*). В своей полихромной глазурованной майолике этого периода Галилео Кини применял традиционный флорентийский колорит – синий и желтый окрас изделий, включавший в некоторых случаях промежуточный зеленый цвет. Авторская интерпретация формы изделий проявлялась в определенных деталях, например, ваза с объемными ручками в виде змей (1900, част. собр.) или ваза с рисованными лилиями и рельефными листьями (1900, част. собр.) [4, p. 50].

Также Кини пробовал разрабатывать варианты керамики в экзотических стилях, в которых прослеживались элементы китайской иконографии, что было новшеством для флорентийской мануфактуры. К этому типу изделий относилось кашпо с хамелеонами (1900, ч. с., майолика с люстрами), в декоре которого мотив ящерицы, завернутой в круг, повторялся по всему периметру изделия в сочетании натуральных и стилизованных элементов [4, p. 93].

Галилео Кини много экспериментировал с техникой – от нового открытия керамогранита и до покрытия изделий специальными смесями – люстрами, создающими характерный металлический блеск. Он постоянно работал над новыми комбинациями для получения пластичного и стойкого материала.

Рисунок 3 – Г. Кини. Альбарелло с женским лицом, 1896–1898, майолика. Частное собрание

Рисунок 4 – Г. Кини. Ваза с цветами чеснока, ок. 1908, майолика. Фабрика братьев Минарди. ММК, г. Фаэнца

В 1906 г. вместе со своим двоюродным братом Кино основал в районе Сан Лоренцо новую мануфактуру “Fornaci di San Lorenzo” («Печи Сан Лоренцо»), которая просуществовала до 1944 г. Здесь также были продолжены ренессансные традиции в соединении с новым стилем (Рис. 4). В изобразительном словаре этого производства применялись стилизованные цветочные мотивы, разного рода гирлянды, фестоны, херувимы, а также керамические панели с геометрическими композициями из спиралей, кругов, треугольников под влиянием Климта [6, р. 171].

В 1909–1911 гг. Галилео Кини оформлял дворец молодого императора в Бангкоке (Сиам), где соединил традиции Высокого Возрождения с декоративными элементами, отсылающими к стилистике и мотивам Хокусая. Вернувшись в Италию, Кини продолжил в своей керамике применять переработку экзотической восточной традиции, подобно тенденции керамического производства англичанина Уильяма Де Моргана. В этот период фабрика увеличила производство образцов керамики, предназначенных для оформления мебели, преимущественно разного рода шкафов, а также производила варианты архитектурной плитки, входившей в оформление фасадов в виде майоликовых полос, колонн, а также в виде единичных розеток и рельефов с львиными головами. В качестве декоративного декора майолику производства “Fornaci di San Lorenzo” можно было встретить в интерьерах и экстерьерах общественных зданий и магазинов во Флоренции и Виареджо.

В период Либерти итальянская керамика получила новое дыхание. Опираясь на лучшие традиции изобразительного и прикладного искусства прошлого, итальянские мастера создавали новые произведения, отвечающие современным веяниям красоты для всех и стилистическим исканиям в плане обновления формы. Эти работы явились значительным вкладом в развитие итальянского декоративно-прикладного искусства в области керамики, а также стали важным звеном в искусстве европейского модерна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пилюк Е. В. Стиль Либерти и его место в истории итальянской культуры // Вестник РГГУ, 2010. М.: Вестник РГГУ. С. 188–192.
2. Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. М.: Галарт, 2001. 344 с.
3. Vaccarini Domenico. Catalogo generale delle sculture e dei dipinti con i disegni dalle collezioni comunali di Faenza / A cura di S. Dirani e C. Spadoni. Milan: Electa, 2007. 335 p.
4. Benzi F. Liberty // Liberty e Déco. Mezzo secolo di stile italiano (1890–1940). – Milano: Federico Motta Editore, 2007. Pp. 13–106.
5. Casali C., Mazzotti V. (a cura di). 100 ceramiche di Faenza dal medioevo al XX secolo. Guida. Misterbianco: Ediemme Gruppo Editoriale, 2014. 109 p.
6. Liberty in Italia: artisti alla ricerca del moderno. Mostra, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 5.11.2016–14.02.2017 / A cura di F. Parisi, A. Villari. Milano: Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2016. 303 p.
7. Liberty. Uno stile per l'Italia moderna. Catalogo della mostra, Forli, Musei San Domenico, 1.02–15.05.2014 / A cura di F. Mazzocca. Milano: Silvana Editore, 2014. 408 p.
8. Pica V. L'arte decorativa all'Esposizione di Torino del 1902. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1903. 388 p.