

УДК: 745/749

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

Каушкина Дарья Алексеевна
магистрант
Kayshkina Darya A.
e-mail: kayshkina00@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 городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(499)553-84-04

КЕРАМИКА АБРАМЦЕВСКОГО КРУЖКА

CERAMICS OF THE ABRAMTSEVSKY CIRCLE

Аннотация. В статье исследуется история Абрамцевского художественного кружка и его вклад в русскую и мировую культуру. На примере творчества великих русских художников (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Коровина и др.) автор выявляет главные тенденции развития русской майолики рубежа XIX–XX вв.

Ключевые слова: майолика; керамика; декоративно-прикладное искусство; панно; изразец.

Annotation. The article examines the history of the Abramtsevo Art Circle and its contribution to Russian and world culture. Russian artists (V. M. Vasnetsov, M. A. Vrubel, K. A. Korovin, etc.) are used as examples to identify the main trends in the development of Russian majolica at the turn of the XIX–XX centuries.

Key words: majolica; ceramics; decorative and applied art; panels; tile.

История мастерской в Абрамцево началась в 1870 г., когда известный меценат и промышленник С. И. Мамонтов выкупил усадьбу у литератора и общественного деятеля С. Т. Аксакова. С тех пор в усадьбе часто стали гостить и работать знаменитые русские художники (М. М. Антокольский, А. М. и В. М. Васнецовы, М. А. Врубель, К. А. Коровин). Трудились здесь на благо искусства не только художники, но и музыканты, актеры. Так что

сосредоточение творческих людей не прошло бесследно: создано общество деятелей искусства, содружество, которое впоследствии стало называться «Абрамцевский художественный кружок».

Это место – центр русской культуры XIX–XX вв. Сейчас же Абрамцево известно нам как государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник (литературный потому, что еще до Саввы Мамонтова при С. Т. Аксакове в усадьбе собирались известные писатели: Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. С. Хомяков).

Сейчас нам наиболее интересна керамика Абрамцевского кружка. В петровский период русская архитектурная майолика претерпевает большие изменения. Внешняя отделка теряет былую популярность, все внимание переходит к украшению интерьера. Петр I наладил производство печных изразцов в голландском стиле. Вид их, конечно, изменялся со временем, приобрел черты русского искусства. Но итог остается один: после яркого подъема майоликового изразца XVII в. (вспомнить того же Степана Иванова) на целый век об этом явлении забывают. И во времена новаторских настроений XIX в. появляются тенденции возрождения русской майолики.

В 1889 г. была создана экспериментальная художественная мастерская для возрождения русской майолики – изделий из обожженной глины, покрытых непрозрачной глазурью. Возникла идея возрождения ручного гончарного искусства, возможно на этот шаг подтолкнули уникальные печи усадьбы с многоцветными изразцами XVII в., которые были не полностью, но разрушены.

Наибольшую популярность и мировую известность мастерская получила благодаря трудам М. Врубеля и П. Ваулина.

П. Ваулин, не являясь по образованию художником, дал возможность работать творцам кружка в майолике. Он откликнулся на предложение возродить русскую майолику. Кроме этого, у него получается создать новые рецепты красочных покрытий; он вместе с Врубелем заново открывает процесс забытого способа восстановительного обжига.

П. Ваулин работал в Опошне (Украина), в Санкт-Петербурге, с. Кикерино (совместное предприятие с Осипом Гельдвейном; мастерская так и называлась «Гельдвейн – Ваулин»).

До Врубеля и его произведений в майолике керамика считалась больше ремеслом утилитарного назначения. Но после самозабвенной отдачи себя декоративно-прикладному искусству керамика переходит на совершенно другой уровень, врубелевские декоративные работы воспринимают как самодостаточные произведения искусства.

Вспоминая картины Врубеля, сразу же проходит ассоциация с вихрем, порывом. И с таким же рвением он создает керамику, потому что свою живопись он переносит на майолику. Врубель был увлечен фактурой, металлическим блеском, многоцветными переливами глазурей и люстра. Если не знать, что это керамика, то можно подумать, что это инкрустация драгоценными камнями. Сюжеты мифические: из народного эпоса, литературы и театра.

Самая известная его работа – панно «Принцесса Греза», украшающая гостиницу Метрополь. Создано оно на сюжет драмы в стихах Эдмона Ростана. Савве Мамонтову необходимо было провести художественно-оформительские для Всероссийской промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Он заказал панно именно у Врубеля; эскизы были согласованы с самим Витте и Николаем II, чтобы были оплачены все работы.

Сюжет драматичный и трагичный. Трубадур Жофруа Рюдель влюбился в принцессу Милисинду. Но умер у нее на руках во время плавания. Последняя его песня была про прекрасную принцессу Грезу.

Императорской Академии художеств не хватило художественности, поэтому панно было запрещено к показу.

На панно видны все эмоции персонажей. Это как раз отражение тех тенденций в искусстве, которые только-только зарождались. На рубеже веков на первый план выходит человек, то, кем он является и в каких формах можно передать его внутренний мир, его душу. И в керамике лучше всех это сделал

М. Врубель. Он также создал огромное количество изразцов для печей и каминов. Например, изразцы для камина «Лебедь» в Абрамцево. На отдельных изразцах можно увидеть лебедей, рыб, деревья, цветы и кораблики. Поражает гармония цвета и формы при таком обилии их фактур. Сочетание маленьких элементов и больших, темных глубоких синих цветов и нежно-зеленых оттенков – все это мастерски закомпановано и сочетается друг с другом.

Совершенно новаторским шагом в керамике стал камин-заказ С. Мамонтова «Микула Селянинович и Вольга». В чем же заключается новаторство? А в том, что Врубель не использует стандартную схему облицовки камина, а помещает туда целое панно. Опять же, здесь есть сюжет, эмоции героев переданы очень ярко. Изображена встреча вышеупомянутых героев былины: богатыря и пахаря. Эмоции можно прочесть не только по первичным признакам (поза и мимика), но и по той цветовой гамме, в которой расписаны фигуры героев. А именно: богатырь в очень сильных контрастах (не только цветовых, но и тоновых) изображен на фоне темного неба (можно предположить, что это буря). Пахарь тоже на первый взгляд в цветовом контрасте, но за счет тона это сливается в одно пастельное пятно; на его стороне тоже темное небо, но оно спокойное, ровное, и где-то пробиваются лучи солнца.

Декоративная майолика Врубеля отличается лаконичностью, целостностью образа и цвета. Например, голова Демона. Изображение демонов всегда занимало в творчестве Врубеля значительную часть, поэтому не удивительно, что этот образ он воссоздал и в керамике. Типичный образ Демона в творчестве Врубеля – это задумчивый, меланхоличный персонаж, который ассоциируется с одиночеством.

В 1896 г. С. Мамонтов приобрел участок и построил завод по производству майолики; сюда же была перенесена керамическая мастерская из усадьбы. С этого момента стал работать гончарный завод «Абрамцево», на котором было создано панно «Принцесса Греза».

К. А. Коровин на гончарном заводе создал панно на темы русского севера для Ярославского вокзала, В. М. Васнецов создал фризы для фасада Третьяковской галереи.

Безусловно, о керамических мастерских в Абрамцево и мастерах, которые там работали, можно говорить бесконечно. История этого места и отдельно история творческого пути М. Врубеля – кладезь идей и вдохновения для современных керамистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова С. И. Москва изразцовая. М.: Московские учебники, 2008.
2. Лихолат К. В., Роденков А. И. В творческой мастерской П. К. Ваулина. СПб.: Коло, 2013.
3. Маслих С. А. Русское изразцовое искусство XV–XIX веков. М.: Изобразительное искусство, 1983.
4. Нащокина М. В. Московская архитектурная керамика. Конец XIX – начало XX в. М.: Прогресс-Традиция, 2017.
5. Нащокина М. В. Московский модерн: альбом. НИИ теории архитектуры и градостроительства России. М., 2003.
6. Некрасова М. А. Русская художественная керамика. VIII–XXI века. Иллюстрированная энциклопедия. Москва: Academia, 2017.
7. Филиппов А. В. Древнерусские изразцы. М.: Издательство Всесоюзной академической архитектуры, 1938.