

УДК: 738

Федоровская Татьяна Дмитриевна
доцент кафедры декоративно-прикладного
искусства и дизайна
e-mail: arttdf01@mail.ru

Буров Александр Александрович
магистрант
Burov Alexander A.
e-mail: alieksandr_burov@inbox.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(496)464-76-40

ГЛИНЯНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ: ОТ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ДО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

CLAY METAMORPHOSES: FROM THE CREATION OF MAN TO MODERN TECHNOLOGY

Аннотация. В статье рассмотрено влияние керамики на историю и культуру человечества, различие форм сосудов и особенности развития отечественного гончарства на примере гжельского керамического промысла. Авторы исследуют связь между древним искусством и современными технологиями.

Ключевые слова: глина; гончары; сосуды; керамика; декор; мастера.

Abstract. The article examines the influence of ceramics on the history and culture of mankind, the difference in the shapes of vessels and the peculiarities of the development of domestic pottery on the example of the Gzhel ceramic craft. The authors explore the connection between ancient art and modern technology.

Keywords: clay; potters; vessels; ceramics; decor; craftsmen.

*Не властен ли горшечник над глиною,
чтобы из той же смеси сделать один
сосуд для почетного употребления,
а другой – для низкого?*

Библия, Послание к Римлянам, гл. 9, ст. 21 [5].

Из всех известных человеку материалов, дарованных ему природой, глина является, пожалуй, самым основным свидетельством его жизнедеятельности на протяжении всей истории существования рода человеческого. К тому же, вся

культура так или иначе связана с глиной. Примером тому является библейская легенда о сотворении Богом человека из кома глины. И это отсылка только к христианскому видению. Но подобные легенды есть и в верованиях иных народов, никак не связанных с христианством.

Так, древние египтяне верили, что людей и их Ка (душу) вылепил из глины бараноголовый бог Хнум. Изображения этого божества, лепящего на гончарном круге людей, создавались вплоть до позднейшего времени Древнего Египта [6].

Согласно аккадскому мифу, бог Мардук с помощью бога Эа сделал человека из глины, смешанной с кровью убитого им чудовища Кингу.

По поверьям древних греков, первые люди были вылеплены из глины богом Прометеем, а богиня Афина вдохнула в них душу.

Можно привести множество иных подобных примеров о верованиях народов Китая, Индии и многих, многих других. Здесь мы можем увидеть, что у всех них есть общая основа – человек, в соответствии с ними, был сотворен неким божеством из обыкновенной глины. Стоит также отметить, что отношение к глине как материалу и мастерам, работающим с ним, было довольно неоднозначным у разных народов в разные эпохи.

В глине, и особенно это можно видеть в формах сосудов и орнамента разных народов, нашли свое отражение мировоззренческие и культурологические моменты. Так, специалист по керамике с одного взгляда может определить, какой стране, эпохе, а иногда и мастеру может принадлежать тот или иной сосуд. Древнейшая керамика была, как правило, достаточно простой формы, с орнаментом из оттисков и налепов. Таковы, например, сосуды из древней Японии [7]. Обжиг проводился при низких температурах. Согласно мнению ученых, гончарный круг впервые начал применяться в Китае в 5000 г. до н. э. И сегодня представители многих африканских племен пользуются ручных гончарным кругом. Подробно об истории возникновения и развития этого революционного для гончарства устройства можно узнать из замечательной работы исследователя А. А. Бобринского «Гончарный круг и его происхождение» [2].

А знаменитые древнегреческие вазы? Одни они являются олицетворением всей культуры античности. В Греции гончары были весьма уважаемыми людьми. Но, парадокс – именно из греческой философии берет начало достаточно уничижительное отношение к ремесленникам. И пошло это от учения Аристотеля об искусстве согласно которому, есть «высокие» и «низкие» занятия для людей. Так, будучи идеологом рабовладения, Аристотель, вообще довольно низко расценивал ремесло и считал его занятием низшего класса, занятием рабов, между тем как науки и искусства со всей их принципиальной и методической стороной оказывались у него предметом, который был исключительной привилегией тех, кого он называл «свободными по природе», «свободнорожденными» [8]. Во многом именно эта позиция «отца всех наук» легла в основу отношения к ремесленникам в Западной Европе.

Совсем иное отношение к мастерам мы можем видеть в других странах даже в наши дни. Так, в Японии и Китае гончары были очень уважаемыми людьми, их мастерство высоко ценилось даже при царском дворе. В Иране, например, к мастеру-гончару ученики обязаны обращаться со словами «господин учитель» [9].

В Западной Европе со времени падения Римской империи гончары, как и другие ремесленники, были обычными крестьянами, а значит занимали низкое социальное положение, занимаясь гончарством, чтобы просто выжить. Более того, к ним относились как к колдунам, поскольку, они работали с глиной (из которой сделан человек), и взаимодействовали с огнем (подобные представления были характерны и для России).

Но остановимся теперь на особенностях формообразования и декора глиняных сосудов. Форма была отточена веками изготовления изделий, и продиктована, в основном, их утилитарным назначением. Разглядывая керамику разных народов мира, можно буквально ощутить разницу их мировосприятия. Взять, например, знаменитые древнегреческие вазы, будь то геометрического или чернофигурного стилей. Благородная простота и изысканность форм, мастерство скульптурных украшений и виртуозная роспись стяжали им

заслуженную славу [1]. Мотивы росписей – от незамысловатых узоров и декоративных поясков до сложнейших многофигурных композиций, и это все было гармонично связано с формой сосуда (что, кстати, характерно не для всех культур).

Одной из самых сложных и необычных являются декоративные решения японской керамики периода «дземон» (10–1 тысячелетие до н. э.), и ее уже никак не спутаешь с греческой – совсем другой взгляд на керамику. Хотя это тоже сосуды. Но здесь сделана ставка не на роспись, как в греческих сосудах, а на форму и лепной стилизованный декор, навеянный древним гончарам, возможно, темой использования веревок.

А если рядом с вышеназванными сосудами мы поставим керамику из Африки... Она также словно из другого измерения – совершенно иные принципы формообразования, иные орнаментальные решения, яркие, сочные цвета, стилизованный декор. Да, интересно и то, что гончарами в Африке, в отличие от других стран, являются женщины [3]. Они выступают «матерями» и для сосудов...

Формы гончарных сосудов народов Западной Европы изначально ориентировались как на греческие, так и на римские образцы. Так, очень длительный период времени во всех краях территории Римской империи в огромных объемах производилась керамика *terra sigillata*, посуда с рельефным орнаментом. Римская культура оказала значительное влияние на развитие гончарства в разных регионах Западной Европы. После угасания империи начался и период упадка всей культуры Европы, так называемая эпоха «темных веков»; не стал этот период и знаковым для развития гончарного ремесла. «Новое дыхание» для расцвета этого искусства придали нововведения испанских мавров, подаривших тогдашнему миру огромную палитру керамических глазурей, в том числе, люстр.

В русских городах X–XIII вв. (домонгольский период) гончарное дело было развито достаточно широко. Кварталы многих городов того времени

называли по роду занятий их жителей. Так, один из концов Великого Новгорода назывался Гончарским [10].

Занимались русские глиняных дел мастера и «плинфоделанием» – изготовлением кирпичей. Первоначальная близость гончарного и кирпичного дела сохранилась лишь в названиях: «зъдарь» – гончар, «зъдъчий» – строитель зданий (из кирпича). В обоих случаях связывает эти слова материал – глина (зъдь) [11].

В III-V вв. н.э. у славян появился гончарный круг, что отразилось на более совершенной форме изготавливаемых сосудов [4]. После, веках в VI-VII, в связи с историческими процессами происходит исчезновение техники работы на гончарном круге, изделия становятся более неказистыми и грубыми. Затем, в VIII-IX вв. все постепенно вернулось «на круги своя» – снова начинает применяться ручной гончарный круг. Развивается и горновой обжиг, температура в котором может достигать уже до 1200 С. Ширится ассортимент продукции гончаров – кроме простых мисок и тарелок появляются даже амфоры (вероятно, сказывалось влияние византийской культуры). Согласно А. Б. Салтыкову высшим достижением керамического искусства Киевской Руси стало применение глазурей и политого обжига. Применялась такая отделка в основном для облицовочной плитки, реже – для посуды. Возможно, такое поступательное движение в развитии гончарства привело бы его к высотам, о коих можно только догадываться, если бы оно не было надолго прервано нашествием монголо-татарских орд завоевателей, надолго затормозивших развитие всей русской культуры. Изделия становятся грубы по форме и отделке, глазурь вообще исчезает, орнамент упрощается.

Новое развитие гончарное дело получило лишь после исчезновения монгольского влияния, то есть только в XIV в. И началось все с развития орнаментики.

Надо отметить, что в Европе в это время (XIV-XV вв.) также происходили определенные социальные преобразования (эпоха Возрождения), в результате которых произошел перелом в части восприятия ремесленника как мастера-

художника (ведь до того времени все художники воспринимались как обычные ремесленники, входя в состав, к примеру, гильдии врачей и аптекарей) [12]. Интересно отметить и тот факт, что европейские мастера-гончары в XV-XVII вв. и позднее продолжали активно «изобретать» различные керамические массы (каменная масса у немецких гончаров), и совершенствовать глазури, в то время как наши русские мастера в основном работали на местном сырье, экспериментируя лишь в части отощения своих глин и применяя только известные уже оловянные или (позже) свинцовые глазури. Можно предположить, что так происходило по причинам экономического характера. Также можно заметить, что изделия русских гончаров, как правило, строги по форме и часто аскетичны, сдержанны по декору, в то время как если вспомнить хотя бы английскую керамику гончара Джона Дуайта, можно заметить очень явную художественную составляющую (сочетание разных по цвету глин, рельефы).

В XVI–XVII вв. на Руси получила развитие чернолощенная керамика, также стремительно растет ассортимент изделий. Появляются кумганы великолепной работы. Достигнув наивысшей точки своего развития в XVII в., чернолощенная керамика уступила пальму первенства в части техники исполнения и декора керамике муравленой, то есть, покрытой глазурью. Особенно заметными из сохранившихся изделий муравленой керамики являются глиняные фляги той эпохи. Сочетание гончарной работы с техникой налепов или оттисков и прекрасной глазурью не может не впечатлить. Чувствуется рука опытного мастера-гончара, сотворившего подобную вещь более 300 лет назад.

Получили известность русские мастера-гончары, занимавшиеся изготовлением изразцового убранства печей и домов (например, Степан Полубес). Основным центром производства керамики на Руси того периода времени (XVII – начала XVIII в.) была гончарная слобода в Москве, в это же время постепенно становится таким центром район Гжели.

Первым исследователем гжельского керамического промысла был искусствовед А. Б. Салтыков. «Избранные труды» (1962 г.) являются наиболее

известным фундаментальным трудом по указанному промыслу. Значительный вклад в научную разработку данной тематики также внесли работы Р. Р. Мусиной и Е. Н. Хохловой.

Гжель – район, богатый залежами пластичных глин, активно развивался еще в XVII в., в частности, крестьяне его уже в 1656 г. занимались изготовлением сосудов для аптек при царском дворе [4]. Керамическим центром производства в районе Гжели было с. Речицы (кстати, именно из этих мест был родом известный гончар – преподаватель Строгановского училища Г. В. Монахов).

Расцвет гжельского гончарного промысла принято соотносить с концом XVIII в., когда местные мастера в своих мастерских вяли помимо обычных тарелок различные изделия в технике майолики – расписанные по сырой белой эмали. Связан этот расцвет с основанием и функционированием в Гжели фабрики ценных изделий купца Гребенщикова. Освоив азы мастерства на этом предприятии, мастера открывали мастерские на дому и занимались промыслом. Так гжельская керамика получила мощный толчок к развитию, став известной на всю империю. Изделия были расписаны в яркой запоминающейся палитре цветов с местным колоритом. Именно такие изделия конца XVIII в. стали наиболее узнаваемым «брендом» Гжели той поры. Также, согласно Салтыкову, гжельским гончарам пришлось по силам задача, которую не смогли решить мастера античности – проблема украшения круглой скульптурой сосудов. И помогла им в этом особенность конструкции квасников, прекрасно сочетавшейся с малыми скульптурными формами, не противоречащей им.

XIX в. в России и в Европе характеризуется появлением мануфактур и началом эпохи машинного производства. В меньшей степени это явление коснулось стран Африки и Востока. Конец XIX в. ознаменован таким интересным моментом, как появлением на производстве керамики профессионального художника. Это усилило уже имевшееся к тому времени разделение профессионального декоративно-прикладного искусства и народного (крестьянского) промысла.

В конце XVIII в. на сцену вышел изобретенный учеными-керамистами фарфор, потеснивший рынок глиняных изделий, активно развивался и фаянс. Глиняная посуда была уделом бедных слоев населения, публика позжиточнее предпочитала «едасть» с фарфора или с фаянса.

Из ярких страниц в истории русского гончарства конца XIX – начала XX в. стоит отметить внезапно появившийся ни на что не похожий Скопинский гончарный промысел с его затейливой формы квасниками.

За многие века развития гончарства к началу XX в. мастерами был накоплен значительный уникальный опыт в производстве и декорировании керамики (чего стоят одни только изделия гжельских мастеров и фабрикантов того периода), ведь многие гончары были потомственными мастерами.

Связь эта, по утверждению многих ученых-исследователей, прервалась именно в XX в. (особенно это актуально для Гжели). Война и следом за ней революция разрушили многие сложившиеся традиции (что для гончарного дела на протяжении всей истории его развития не впервой), многие «художества» стали ненужными «буржуазными излишествами», так терялись многие технические наработки. Гжель, как и многие другие промысловые центры, перешла на производства товаров широкого потребления.

Восстановлением гжельского промысла занимались А. Б. Салтыков и Н. И. Бессарабова, руководствуясь найденными в недрах Русского музея старинными образцами.

И сегодня в Гжели работает множество мастерских, в основном, производящих фарфоровую продукцию.

Работают и мастерские по производству гончарной керамики («Гжельская гончарня»). Глина продолжает оживать в руках мастеров, стараясь отвечать вызовам нового времени, и у нее это неплохо получается (особенно при сегодняшней моде на экологичную посуду).

В наши дни именно из керамики производят множество предметов, относящихся к сфере высоких технологий (режущий инструмент для никелевых сплавов, микроволновая техника, вплоть до бронежилетов). Возможности глины,

как можно видеть, почти безграничны и актуальности не теряют. Вот такой интересный путь материала – от сотворения человека до высоких технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Блаватский В. Д.* История античной расписной керамики. М.: Книга по требованию, 2012. 303 с.
2. *Бобринский А. А.* Гончарный круг и его происхождение. Препринт. Екатеринбург: УрО, РАН. 1993.
3. *Львова Э. С.* Этнография Африки: учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984, 248 с.
4. *Салтыков А. Б.* Избранные труды. М.: Советский художник. 1962, 728 с.
5. Толкование на Римлянам 9:21 / Рим 9:21 – толкование отцов церкви. [Электронный ресурс] // Библия онлайн. URL: <https://bible.by/fater/52/9/21/>
6. Ожившая глина. Мифология. [Электронный ресурс]. // Мастерская керамики Leonardo. URL: <https://www.leonardo-master.com/?page=21>
7. *Жуцыховская И. С.* Древнейшая керамика: пути технологической инновации [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/drevneyshaya-keramika-puti-tehnologicheskoy-innovatsii/viewer>
8. Учение Аристотеля об искусстве. [Электронный ресурс]. URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/losev/aflosev_istoriya_antichn/chast_tretya_uchenie_arist/
9. *Николаева Т. Ю.* Традиционная иранская керамика как сакральный и повседневный предмет. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-iranskaya-keramika-kak-sakralnyy-i-povsednevnyy-predmet/viewer>
10. *Ключевский В. О.* О концах Новгорода. [Электронный ресурс]. URL: <http://rushist.com/index.php/russia-children/2125-kontsy-novgoroda>
11. История России. [Электронный ресурс]. URL: <http://istoiarusi.ru/goncharnoe-delo-v-gorodax/index.php>