

ГОСТИНЩИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела
ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»

ЩУРИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Научный сотрудник научного отдела
ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»

РОМАНТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ФАРФОРА КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА)

1. Чайная пара с изображением романтического пейзажа из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Фарфор в собрании Кирилло-Белозерского музея представлен памятниками XVIII (?) - XX веков, поступившими из близлежащих монастырей, окрестных приходских храмов, из домов и различных общественных организаций Кирилловского и Белозерского районов, из частных собраний. Начало формирования коллекции, как впрочем, и всего фонда Кирилло-

Белозерского музея было положено в 1924 году. Во второй половине XX - начале XXI столетий фонд керамики значительно увеличился за счет новых поступлений. Коллекция фарфора музея сравнительно небольшая, насчитывающая пятьсот тридцать пять предметов, главным образом, отечественного производства. Это продукция таких известных производителей, как Императорский фарфоровый завод, фабрики Гарднера, Попова, Храпунова-Нового, Барминых, Самсоновых, Корниловых, Кузнецовых, посуда и мелкая пластика предприятий советского периода.

Имеются и изделия европейских производителей, среди которых, изготовленные на одной из старейших фарфоровых мануфактур в Европе – Arabia porcelain factory. Ряд предметов имеют марки неизвестных заводов, встречаются изделия без клейм.

Лучшие образцы фарфоровой и фаянсовой посуды из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника находятся в экспозиции Музея истории города Кириллова и Кирилловского района. Среди предметов, показанных в интерьере, внешне выделяется чайная пара, скомплектованная из схожих по стилю изделий (Фото 1). Оба предмета, поступившие в музей из Кирилло-Белозерского монастыря, не имеют марки производителя. Они оформлены надглазурной росписью и ярким золочением. Чайная пара состоит из чашки (КП 849 К 159) и блюдца (КП 850 К 160).

Приведем описание этих предметов. Чашка (высота - 10,3 см, верхний и нижний диаметры – 11 и 9,2 см), цилиндрической формы, на конусовидной ножке, с отогнутым наружу краем борта. (Фото 2) В верхней части тулова, над росписью, она декорирована белым рельефным пояском в виде вдавленных в основу чередующихся бусин. Высокая поднимающаяся над туловом изогнутая ручка завершена сверху рельефным кольцом с петелькой. На тулове чашки показан романтический пейзаж: два берега реки и перекинутый между ними мост с перилами. На правом берегу изображены архитектурные постройки и деревья. На левом – среди холмов, поросших кустарником, и зданий, окруженных кипарисами, написана фигурка человека с высокой тонкой тростью, идущего по равнине. Роспись исполнена в теплых охристых тонах с использованием зеленого, нежно-голубого и красного цветов. По краю основания чашки и по

2. Чашка из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника

3. Блюдце из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника

нижней части ее тулова, по внешнему краю борта сделаны отводки широкими золотыми лентами. Позолота, частично сохранилась на внутренних стенках тулова предмета.

Блюдце на кольцевом, расширяющемся книзу основании (высота – 3, диаметр - 13,7 см), глубокое, со скругленным и слегка отогнутым наружу бортом. (Фото 3) Роспись выполнена в коричневато-охристых и

зеленых тонах с обилием золотого цвета. Декор блюдца представляет собой орнамент, состоящий из чередующихся сюжетов с изображением одиночных и парных пальм на фоне холмистого пейзажа. Пять одиночных пальм, написанные широкими мазками золотом, доминируют на фоне удаленного пейзажа. По внешнему и внутреннему краям борта предмета отведены золотые ленты. В центре зеркала – на белом фоне золотой кружок в тонкой отводке. Изящность форм и позолота в сочетании с оттенками охры придают этим изделиям особую нарядность и парадность. Цветовое решение и тема романтического пейзажа объединяют два изделия и, не смотря на отличия в сюжете в росписи, позволяют им гармонично существовать в одном ансамбле. Особенности орнаментики дают нам возможность соотнести данную чайную пару с произведениями эпохи романтизма (от франц. – рыцарский роман, или испанск. – романс), периода в развитии западноевропейской культуры, охватывающего конец XVIII – первую половину XIX века.

Для периода романтизма характерно обращение к миру человека, который выразился в культе личности, неординарной и антисоциальной, наделенной сильными эмоциями - страстью и страданиями, ищущего душевное успокоение в одухотворённой и целительной природе.

Персонаж поэмы Д.Г. Байрона «Чайлд-Гарольд» - образец такого героя, мятежного, не понятого обществом, гордого и одинокого.

И вновь берет он посох пилигрима,

Чтобы в скитаньях сердце отошло.

Пусть это рок, пусть жизнь проходит мимо,

Презренью и отчаянью назло

Он призовет улыбку на чело...

Джордж Гордон Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда

Человек, бросивший вызов обществу, становится главным героем произведений, например, Дон Карлос и Вильгельм Телль у И.Ф. Шиллера, Альберт у Ж. Санд и др. Романтики, например, В. Гюго, В. Скотт, братья Гримм, в поисках загадочного и необыкновенного обращались к средневековому искусству, а также к народным сказкам, легендам и поверьям, что способствовало изучению национальной культуры, идеализации ее прошлого. Особой темой в искусстве романтизма стал таинственный, мистический мир Востока, к которому обращались Д. Байрон, В. Гюго, П. Шелли, У. Бекфорд. Открытие романтиками уникальности личности содействовало углубленному погружению во внутренний мир человека, что нашло отражение в творчестве Э. Гофмана и В. Гауфа. Влияние этого стиля, помимо литературы, в разной степени испытали и прочие направления искусства. Известными художниками, воплотившими идеалы свободы, воспетой романтизмом и независимости, были Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. Гойя. Полотна мастеров романтизма отличались особой динамичностью, колоритом, необычным пейзажем с изображением стихийных явлений: бушующего моря, горных вершин, пещер, затерянных деревушек, восточных ландшафтов, что отражено на полотнах К. Фридриха, Л. Кергеля, К. Блехена, Ж. Энгра и др. Внутренний мир человека, его переживания во всем богатстве оттенков наиболее полно выражала музыка. Темы эпохи романтизма прозвучали в произведениях Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. Вебера, Р. Вагнера, Н. Паганини, В. Беллини, Г. Берлиоза, Ф.

Листа, Ф. Шопена. С небольшим запозданием, в начале XIX века, возник романтизм в России, на формирование и развитие которого значительное влияние оказали исторические события, свершившиеся в стране в первой трети этого столетия. Русский романтизм отличался многообразием течений, выразителями которых были В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, Ф.И. Тютчев, Ф.В. Одоевский, А. Погорельский. Идеи романтизма воплощены в творчестве великих русских классиков - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.

Идеалы этого периода нашли отражение в декоративно-прикладном искусстве, в том числе в изделиях массовой фабричной продукции, таких как фарфоровая посуда. Как известно, отечественное производство фарфора было налажено лишь в 1744 году, со времени основания в десяти верстах от Санкт-Петербурга Императорского фарфорового завода. К тому же, это предприятие в основном производило посуду, доступную лишь аристократам. Завод не мог полностью обеспечить возрастающий спрос в стране на фарфоровую продукцию. Во второй половине XVIII – начале XIX века в России появилось множество частных производства, выпускающие изделия разного уровня, в том числе и для широкой продажи. Среди них заводы Волкова, Жадина, Гарднера, Кузнецовых, Попова, Юсупова, братьев Корниловых, Миклашевского, братьев Барминых и др. Ассортимент фабрик отличался большим разнообразием, отвечал веяниям моды и потребительскому вкусу разных слоев общества. Российские предприятия первое время в производстве фарфора в основном ориентировались на образцы старейших западноевропейских предприятий, среди которых такие известные всему миру как, Мейсен в Германии, Аугартен в Австрии, Севрская фарфоровая мануфактура во Франции, фарфоровая фабрика Челси в Великобритании и др.

В начале XIX века изделия из фарфора отличались особой изысканностью и парадностью. Одной из ведущих тем росписи на посуде являлись исторические сюжеты, что было обусловлено высоким патриотическим подъемом, вызванным событиями Отечественной войны 1812 года. Большой популярностью пользовались жанровая скульптура, вещи, изготовленные в восточном стиле, а также изделия с лиричными изображениями. Посуду украшали рельефными деталями, позолотой, изящным орнаментом. Наряду с разнообразными цветочными мотивами, художники наносили на фарфор пейзажи, копировали картины знаменитых мастеров, портреты знаменитых лиц, изображали сцены из литературных произведений, тонкие абрисы, силуэты, часто заимствуя декоративные приемы западноевропейских производителей. Особенно во второй трети XIX века отмечается значительное многообразие форм и орнаментов на фарфоре. В это время сохраняется интерес и к ампирным формам. Многие заводы выпускали чашки конусовидной формы, с рельефным орнаментом, на ножках, с высокими, поднимающимися над туловом, изящно изогнутыми ручками. Нередко такие предметы украшала роспись в виде романтического пейзажа, как правило, итальянского. Примером подобной посуды служит чайная пара из Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

4. Тарелка производства завода Попова из собрания Рыбинского музея-заповедника

5. Тарелка с романтическим пейзажем из собрания Рыбинского музея-заповедника

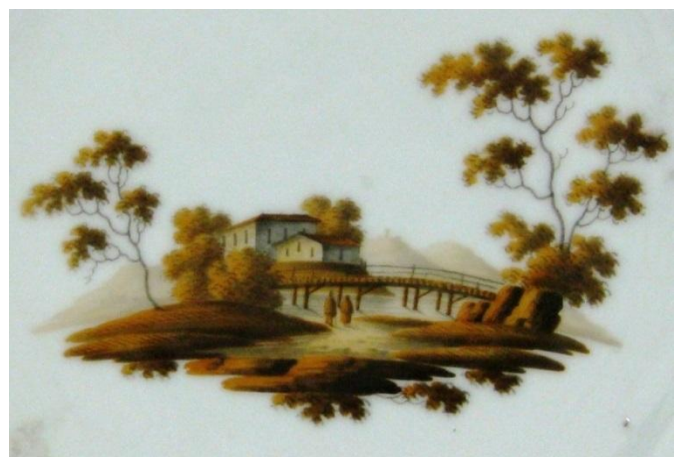
В конце XIX - начале XX столетий мастера декоративного искусства нередко использовали романтические образы и мотивы, повторяя сюжеты росписи фарфора первой половины XIX века. При создании фарфоровых изделий применялась не только ручная роспись, а и декалькомания – переводные картинки,

которые в некоторых случаях дописывались вручную. Подобно

декорированные произведения можно увидеть в числе продукции разных фабрик, как отечественных, так и европейских.

В коллекции фарфора Кирилло-Белозерского музея имеются еще три предмета, в декоре которых отразилась тема романтического пейзажа. Это – чашка (К 480 КП 7266), изготовленная на заводе Кузнецова и две тарелки. Тарелка (К 162 КП 852) имеет клеймо неизвестного нам производителя. (Фото 4) На зеркале изделия романтический сюжет, в основе которого, средиземноморский пейзаж, повторяющий тему росписи чашки, из интересующей нас чайной пары.

Это сходство позволяет объединить данную тарелку и чайную пару в интерьере экспозиционного пространства. Зеркало и край борта тарелки отведены золотом. По борту позолота выполнена в виде узорчатого орнамента на белом фоне. На дне предмета имеется знак в виде литеры «А», состоящей из тонких штрихов, нанесенных синим кобальтом.

6. Пейзажный мотив на тарелки из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Тарелку с маркой завода Попова (К 38 КП 826) тоже украшает романтический пейзаж. Однако ее общее декоративное оформление иного характера (обилие белого фона, в росписи использованы только оттенки охры, позолота положена легкими мазками по рельефу). Аналогичная тарелка, изготовленная на фарфоровом производстве А. Попова в 1810-1820-е годы, хранится в Рыбинском музее-заповеднике¹. (Фото 5) Отличительной чертой этих изделий являются лишь незначительные различия в наборе росписи на зеркале тарелок. (Фото 6) Подмосковный завод Попова считался одним из лучших в России XIX века, был широко известен среди частных предприятий по производству фарфора. Предприятие, основанное в 1804 году К. Мели в селе Горбунове Дмитровского уезда Московской губернии, Попов приобрел в 1811 году. Художественные приемы, используемые в оформлении изделий этого завода, свидетельствуют о влиянии западноевропейского фарфора первой трети XIX века. Посуда имела самые разнообразные формы и декорировалась тончайшей пейзажной и сюжетной живописью. В коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» находятся кофейник и чашка с блюдцем, изготовленные на заводе А. Попова в первой трети XIX века². (Фото 7) Особенности этих предметов очень схожи по стилю с чайной парой из Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Подобный принцип декора в сочетании со схожими посудными формами имеет сервиз из собрания Государственного Русского музея, созданный на фабрике

7. Кофейник и чашка с блюдцем первой трети XIX века из коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»

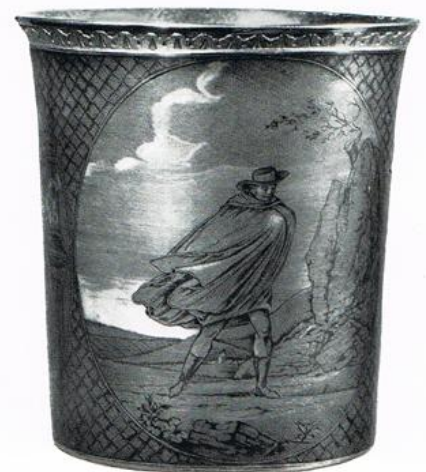
8. Предметы из сервиза из коллекции музея «Государственный Эрмитаж». Вторая четверть XIX века

Гарднера в 1820-е годы³, (фото 10) и сервиз того же производителя, датируемый второй четвертью XIX века, хранящийся в коллекции фарфора Государственного Эрмитажа⁴. (Фото 8)

Фабрика Гарднера была основана в 1766 году английским купцом в подмосковном селе Вербилки. В истории русского фарфора этому производителю принадлежит значительная роль. До середины XIX века «гарднеровский фарфор» не имел соперников и мало

уступал по качеству саксонскому фарфору, считавшемуся эталонным. Ассортимент фабрики был необычайно разнообразен. Здесь изготавливали как фарфор для повседневной сервировки стола, так и уникальные произведения искусства, украшавшие дворцы. Среди изделий с маркой «Гарднер» часто можно встретить предметы, повторяющие европейские образцы. Это особенно было характерно для продукции завода, производимой в первые десятилетия его существования.

К темам романтизма обращались не только художники, работавшие над росписью фарфора.

9. Серебряный стакан из собрания Государственного исторического музея. Мастер Сакердон Скрипицын.

10. Сервиз с пейзажами из коллекции Русского музея. Фабрика Гарднера 1820-е годы

Основные мотивы, присущих данному времени, можно увидеть и на изделиях талантливых вологодских серебряников Ивана Зуева и Сакердона Скрипицына. Выдающейся работой Сакердона Скрипицына является серебряный стакан с черневым изображением, выполненный в 1841 году. (Фото 9) Предмет хранится в настоящее время в Государственном Историческом музее⁵. На стакане мастер искусно вырезал сцену из некоего литературного произведения эпохи романтизма. По периметру на тулове стакана изображены: шагающий мужчина в широкополой шляпе, плащ которого развевается на ветру; рыцарь, сидящий с открытой книгой и старец, льющий воду из сосуда.

Представленные из коллекции Кирилло-Белозерского музея произведения - чашка и блюдце - соответствуют, вероятно, стилистическим особенностям памятников XIX века. Блюдце, на котором изображена природа тропиков, по всей видимости, не является парой к данной чашке с ее тонким романтическим пейзажем Средиземноморья. Как правило, на изделиях в одном комплекте, в том числе и на чайных парах, мотивы сюжетов перекликаются. Они объединяют предметы, придавая им единую стилистическую и композиционную общность. Судя по всему, чашка и

блюдец относятся к образцам элитного фарфора, производимого известными российскими заводами, бравшими за образцы лучшие примеры известных производителей посуды в Западной Европе. Лирические и экзотические пейзажи были чрезвычайно популярны на протяжении всего XIX века. Подобную продукцию отечественные предприятия выпускали и для внутреннего потребления и на экспорт, ориентируясь на разные рынки включая восточное направление. Ассортимент заводов отличался большим разнообразием и соответствовал запросам любого потребителя.

Использованная литература

1. Русский фарфор XVIII-начала XX века в собрании Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника. Путеводитель /Авт.-Сост. В.Б. Ермолова. – М.: Изобразительное искусство, 1989.
2. Постникова-Лосева, М.М., Мастера-серебряники Вологды в XVIII–XIX веках / М.М. Постникова-Лосева // Музей народного искусства и художественные промыслы. – М.: Изобр. искусство, 1972. – С.209–218.
3. Русский художественный фарфор XVIII-первой трети XX века в собрании Рыбинского музея-заповедника. – Рыбинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, 2010.
4. Русский фарфор в Эрмитаже //Авт. Л. Р. Никифорова. – Л.: Аврора, 1973.
5. Фарфор в России XVIII–XIX веков. Завод Гарднера / Альманах. Вып. 34. – СПб: Palace Editions, 2003.
6. Каталог Русский фарфор фаянс. Загорский Государственный историко – художественный музей–заповедник. Новые поступления 1976 – 1985. – М, 1986.

¹ Русский художественный фарфор XVIII-первой трети XX века в собрании Рыбинского музея-заповедника. – Рыбинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, 2010. С. 30.

² Русский фарфор XVIII–начала XX века в собрании Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника. Путеводитель /Авт.-Сост. В.Б. Ермолова. – М.: Изобразительное искусство, 1989. С. 6.

³ Русский фарфор в Эрмитаже. //Авт. Л. Р. Никифорова.– Л.: Аврора, 1973. Кат.104, 104.

⁴ Фарфор в России XVIII–XIX веков. Завод Гарднера / Альманах. Вып. 34. – Спб: Palace Editions, 2003. С. 150-151.

⁵ Постникова-Лосева, М.М. Мастера-серебряники Вологды в XVIII и XIX веках /М.М. Постникова-Лосева // Музей народного искусства и художественные промыслы. – М.: Изобр. искусство, 1972. – С.217.