

Традиционное прикладное искусство история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Цветков Г.В., доцент кафедры Художественных дисциплин (художественная роспись по металлу и папье-маше) Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Tsvetkov G.V., associate Professor of the Department of Art disciplines (art painting on metal and papier-mache) of the Moscow branch of the Higher school of folk arts (Academy)

Этапы возрождения стиля «московское письмо» Stages revival style «moscow painting»

Аннотация. В статье раскрываются исторические особенности становления стиля «Московское письмо» в г. Москве. Рассматриваются создание стилистических и композиционных предпосылок в рождении Московского стиля. Особое внимание уделяется возрождению Московского письма на базе Московской школы художественных ремесел в союзе с производственным объединением «Художественная гравюра» и его развитию на современном этапе в Высшей школе народных искусств (академии).

В статье рассказывается об исторической преемственности и создании базы для формирования художественного стиля, и художественной росписи на подносах, шкатулках, кубках, тарелках, панно, матрешках в стиле нарождающегося Московского письма с дореволюционного времени по сегодняшний день.

Ключевые слова: Московское письмо. Московская школа художественных ремесел (МШХР). Московский филиал Высшей школы народных искусств (академия). Композиция. Художественная роспись по металлу. Полифоническая цветовая гамма. Декоративная роспись.

Abstract: the article reveals the historical features of becoming «Moscow ainting» in Moscow. Discusses creating stylistic and compositional assumptions in the birth of the Moscow style. Special attention is paid to the revival of the Moscow painting based on the Moscow School of Arts and crafts in Union with the production association «art engraving» and development at the present stage of the Graduate School of folk arts (Academy). The article focuses on the historical continuity, and establishing a framework for the formation of the artistic style and artistic painting on trays, boxes, cups, plates, panels, in the style of matryoshka dolls emerging Moscow painting pre-revolutionary time today.

Keywords: historical background. Moscow, Russia. The revival of «Moscow painting». Stylistic features. On «artistic engraving». Moscow School of

Arts and crafts (MShHR). The Moscow branch of the higher school of folk arts (Academy)-VShNI. Composition. Art painting on metal. Polyphonic colours. Decorative painting.

В культуре народов нашей страны особое место занимают известные всему миру центры русских художественных лаков. И лишь специалистам и художникам в области декоративно-прикладного и народного искусства знакомы петербургские и московские лаковые изделия XIX века.

К сожалению, сохранившихся материальных памятников данного вида традиционного прикладного искусства – петербургских и московских лаковых изделий – оказалось мало. Документально зафиксированных сведений о лакирных мастерских, возникших в самой Москве и её округе и получивших широкое распространение, также сохранилось совсем немного [4]. Исторические источники свидетельствуют о том, что в Москве, уже тогда мегаполисе, с её бурным развитием промышленности на протяжении XIX–начале XX веков работали ремесленники, изготавливавшие лакированные подносы с декоративной росписью, успешно заимствуя лучшие черты искусства отечественной лаковой живописи известных российских центров.

Известно, что в 1814 г. в Москве уже существовали небольшие мануфактуры и мастерские, занимавшиеся выпуском лаковых коробочек, очешников, игольниц, небольших подносов, шкатулок и изделий из металла и папье-маше, оформленных лаковой живописью. Табакерочные производства должны были удовлетворить желание людей. Табакерки из папье-маше, очень часто выложенные изнутри оловом или пластинкой черепахи, для лучшей сохранности табачного аромата, оказались доступными для широких кругов населения.

В композиции изделий московской школы последующего периода главное место занимали цветочные мотивы и орнаментальный декор, выполнявшийся сканым серебряным узором. Письмо миниатюр исходило из практики лукутинских мастеров, а в роспись подносов внесли свое понимание условной завершенности художественного образа жостовские мастера. Но при этом художественная роспись московских лаковых изделий начинала приобретать свои отличия от других центров лакового дела, свой особенный художественно-стилистический язык [5].

В 1975 году в Московской школе художественных ремесел (сегодня – Московский филиал Высшей школы народных искусств) было открыто отделение художественной росписи по металлу, целью создания которого являлась подготовка мастеров-исполнителей для производственного объединения «Художественная гравюра», находившегося в Москве [2]. Для организации образовательной деятельности и преподавания учебных специальных дисциплин в МШХР были разработаны следующие программы: «производственное обучение», «композиция», «спецтехнология и материаловедение», а также для обучения использовались лучшие образцы художественной росписи (цветы, фрукты и пейзажи), взятые с п/о

«Художественная Гравюра», которая одновременно поставляла для студентов кисти, масляные краски, заготовки подносов, шкатулок, брошей, игольниц, блюд и малых форм вазочек [1]. На отделение были приглашены мастера из села Жостово – специалисты по художественной росписи, работавшие на производственном объединении «Художественная гравюра», а также художники, закончившие Московское художественно-промышленное училище им. Калинина, Абрамцевское художественно-промышленное училище, художественное училище им. 1905 года, Федоскинскую школу миниатюрной живописи (сегодня – Федоскинское художественное училище лаковой миниатюрной живописи). С течением времени лучшие выпускники МШХР, закончившие обучение по специальности художественной росписи по металлу, оставались на кафедре в качестве преподавателей: Соловьева Ольга Владимировна, Родников Андрей, Цветков Григорий Викторович, Дёмина Светлана и др.

Предприятие «Художественная гравюра» (первоначальное название «Металлодеталь») было создано в 1946 году как фабрика, возрождающая декоративную роспись по металлу, развиваемую на территории г. Москвы со времен развития городского художественного ремесла. В дальнейшем производственное объединение «Художественная гравюра» поглотило в себя и ЭТПК «Русский сувенир», и завод Metalloizdeliy, и Художественную Гравюру.

В целях развития деятельности объединения, ВООПИК (Всероссийское Общество Охраны Памятников Истории Культуры) предоставило восемь Памятников Архитектуры, самыми замечательными из числа которых были Мазепины палаты (XVI век) на Колпачном переулке, в которых мастера работали с горячими эмалями по меди, выполняли сувенирные заказы.

Крутицкое Подворье (XVI век) на Крутицах. Здесь была мастерская кинорежиссёров и художников по тканям. Творческая группа художников располагалась в сказочном месте, – в доме декабриста Михаила Александровича Бестужева, на Ростовской набережной, 17, где он жил с 1867-1871 года после возвращения из ссылки.

До середины 90-х годов XX века на предприятии «Художественная гравюра» осуществляли работу три производственных цеха, располагавшиеся в г. Москве возле станции метро «Динамо», «Смоленская площадь», и «Преображенская площадь». На предприятии существовали такие цеха, как: штамповочный, грунтовочный, лакировочный, разрисовочный и орнаментальный.

Исторические предпосылки для возникновения Московского письма в г. Москве начали формироваться ещё в дореволюционной России на улице Верхняя Масловка (бывший Бутырский проезд на окраине петровского парка) в бывшем деревянном особняке с мастерскими в образе одного из первых предприятий «Художественной гравюры». Этот особняк Николая Малютина, сохранившийся с 1906 года, был подарен им своей возлюбленной – Анне Гильбих, потомственной почетной гражданке Москвы. Известно, что

Анна была поклонницей и любительницей лошадей, питомцы её конюшни считались лучшими в Москве того времени. В конюшнях были места для 46 рысаков, а Николай Малютин и вовсе свою жизнь без лошадей не представлял.

Опираясь на воспоминания жителей дома, можно предположить, что семь печей-голландок и лестничные перила были выдержаны в стиле «русский модерн». Двухэтажный особняк венчал купол на крыше и двухэтажная надстройка для зимнего сада. Во дворе располагалась конюшня с лучшим выездом в Москве, каменный флигель, в котором жила прислуга. Ее дом соответствовал духу того времени: модерн смягчал традиции древнерусского зодчества, а, может быть, русский стиль делал некий «реверанс» модерну.

Близость Петровского парка, бегов, славящегося на весь город своим разгульным весельем ресторана «Ярь» – все это, безусловно, сказалось на атмосфере дома, гостеприимного и добродушно шумного. Среди гостей Анны Гильбих было немало любителей цыганских песен и романсов. Не раз здесь бывала жившая по соседству известная исполнительница русских романсов Варя Панина. Многие гости съезжались за полночь, когда закрывались окрестные рестораны, чтобы продолжить веселье в домашней уютной обстановке. Так продолжалось даже после смерти Николая Малютина в 1907 году, и самой Анны (рис. 1, 2).

Эстафету у Анны приняла дочь Татьяна – тоже страстная лошадица. Вторым её главным увлечением были собаки – два огромных черных добермана и немецкая овчарка, а позднее и фокстерьеры. Что интересно, Татьяну не выселили после революции, но соседей, конечно, подселили. В довоенные годы она часто выезжала в Петровский парк на специальных санках, в которые были запряжены собаки, и удовольствия ради катала местную ребятню.

После революции дом быстро «уплотнялся», т.к. он выделялся по тем временам удобствами (водопровод, канализация) среди других окружающих домов. В итоге к 1949 году здесь жило более 20 семей. Надо заметить, что несмотря на столь плотное «коммунальное» заселение, отношения между соседями были добрыми. Жильцы ухаживали за садом, дверей не запирали, на Новый год собирались у общей елки. Наведывались сюда и люди именитые, в частности, в их числе был и знаменитый художник Н.М. Ромадин.

Дом оставался жилым до 1971 года, потом его передали управлению завода «Художественная гравюра», штамповавшему значки, спортивные кубки, панно, шкатулки, пудреницы, вазы с художественной росписью, очечники, подносы, столовые приборы, а также различные женские принадлежности. В 1998 году дом арендовал «Центр ремесел» Северного административного округа Москвы. И сейчас фасад оформлен соответствующим образом: ставнями с резными деревянными накладками и

мозаичным портиком у входа. При Центре ремесел работает кафе-клуб «Изба на Масловке» и сувенирная лавка.

Второй художественный производственный цех производственного объединения «Художественная Гравюра» располагался в храме Николы Чудотворца (XVII век), в Смоленском переулке, где так же выпускались знаки, медали, спортивные кубки, декоративные подносы, шкатулки (рис 3, 4). В 1934 году храм, одним из последних в городе, был закрыт для богослужений, а потому в него свозились иконы и другие святыни из близлежащих закрывавшихся церквей. Вот так выглядел храм в начале 1990-х годов незадолго до начала реставрации. В 1993 году здание было возвращено церкви. Богослужения были возобновлены в 1994 году, а с 1999 по 2002 год проходила масштабная реконструкция здания с восстановлением башен, куполов и колокольни.

Третий художественно производственный цех по декоративной росписи находится в современном блочном здании около метро Преображенская площадь, в котором до сегодняшнего дня расписываются малых форм подносы и различные шкатулки с цветочной росписью.

На производственном объединении «Художественная Гравюра» работало более трехсот мастеров – художников, расписывавших изделия сувенирного характера. Из них двести человек имели высшее или средне-специальное художественное образование, а также на работу предприятия набирались ученики-стажеры, которые приобретали технические навыки в художественной росписи у профессионалов – художников высокого разряда (4-5 разряды).

Изделия на п/о «Художественная Гравюра» выполнялись в технике миниатюрной живописи темперными красками с последующим многократным покрытием лаком, а также в технике цветочной росписи (рис. 5-8), выполненной масляными красками. Шкатулки, вазы, панно и иные изделия отличались разнообразием композиции, тонким письмом, богатой цветовой гаммой. Основная масса изделий с сюжетной росписью была посвящена фольклорным темам, - в частности, использовались мотивы русских народных сказок. Некоторые художники предприятия при разработке сюжетных композиций исходили из декоративной росписи лубка. В своеобразной манере художники изображали исторические памятники Москвы, добиваясь гармоничного сочетания реалистической конкретизации с декоративным обобщением [3].

В 1980-е годы предприятие заключило творческие договоры с комбинатом прикладного искусства, Московской организацией Художественного фонда РСФСР, НИИХП. На предприятии проводились семинары, читались лекции по изучению народных художественных промыслов, что позволяло найти стилевое художественное направление – московский стиль художественного письма. С 1982 года предприятие поставляло изделия НХП на экспорт, были заключены договоры с различными странами мира. Расписная клубочница «Светило» и

декоративная вешалка «Матрёшка-80» (автор Галина Высоцкая) получила большой эскиз из Японии, Америки, стран Европы. Дипломы, медали, призы были получены Производственным Объединением за изготовление спортивных кубков, сувениров, изделий ДПИ, посвящённым важным датам Страны и Олимпиады 80.

На Масловке организован Центр Ремёсел Северного Административного Округа Москвы, работает антикварная лавка. Внутреннее убранство напоминает «Русский Быт», с самоварами, прялками и пряниками.

В 1990 году на втором этаже Административного корпуса п/о «Художественная Гравюра», располагавшегося по адресу ул. Малый Каретный переулок, д.7, была создана мастерская с участием лучших выпускников Московской Школы Художественных Ремесел, целью которой являлось создание высокохудожественных образцов в стиле «Московского письма», которые в дальнейшем могли бы служить для копирования художниками в производственных мастерских.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что, в целях успешного возрождения и развития традиций стиля «Московское письмо» и выхода на новый творческо-производственный уровень в создании живописных произведений декоративно-прикладного искусства, необходимо было достижение тесного сотрудничества и взаимопомощи между п/о «Художественная Гравюра» и Московской Школой Художественных Ремесел при непосредственном наличии соответствующей производственной базы.

К 1990 году в г. Москве на п/о «Художественная Гравюра» сложились следующие предпосылки для возрождения и развития «Московского письма»:

1. Исторически сложившиеся мастерские по обработке металлов на Масловке и в Смоленском переулке. Наличие старинных мастерских на Масловке, где кузнецы ковали и «обслуживали» лошадей (их упряжь, куя подковы и стремяна, клекая сбруи и т.д.), в дальнейшем дало возможность, работая с металлом и оборудованием, создавать современные металлические изделия.

2. Важной вехой в возрождении и развитии художественной росписи по металлу, поиске новых художественно-творческих путей и решений стало существенное переоснащение материально-технической базы в советское время. На п/о «Художественная Гравюра» были завезены мощные давяльные станки, которые своим многотонным весом выдавливали из металла формы будущих декоративных предметов утилитарного назначения. Благодаря сотрудничеству с военной промышленностью, в советское время на п/о «Художественная Гравюра» было заключено согласие на поставку «остаточного» материала (дюраль-алюминия от военной авиационной промышленности), что позволило существенно разнообразить ассортимент изделий, обозначить новые пути для творческого поиска.

3. Важным этапом в возрождении традиций стиля «Московское письмо» стало привлечение на п/о «Художественная Гравюра» научных кадров из института «Народные Художественные промыслы».

4. Для разработки образцов для копирования художественных изделий созданы мастерские на Малом Каретном переулке.

5. Для разработки образцов для копирования художественных изделий привлекались лучшие специалисты, закончившие различные художественные училища и работающие в п/о «Художественная Гравюра».

6. Нахождение в своей нише по предложению и реализации населению г. Москвы и других городов России новых небольших форм с декоративной росписью среди других промыслов.

7. Невысокая ценовая политика по реализации расписных изделий, выполненных на п/о «Художественная Гравюра» мастерами –художниками по декоративной росписи.

8. На Масловке, в стенах предприятия в советское время была создана мастерская, в которой лучшие художники п/о «Художественная Гравюра» расписывали подносы, коробочки по своим композициям. Среди них работали и выпускники Московской Школы Художественных Ремесел: Суворов Игорь и Цветков Григорий, который впоследствии, перенеся весь опыт работы с предприятия, стал преподавать студентам «грамоту» Московского письма. Им же были разработаны учебные пособия, по которым обучались студенты для их подготовки в дальнейшей работе на п/о «Художественная Гравюра» в разных специализациях для развития и усовершенствования стиля «Московское письмо».

Рис. 1. Особняк Н. Малютина. 1906 г.

Рис. 2. Особняк Н. Малютина. 2016 г.

Рис. 3. Мастерские п/о «Художественная Гравюра» в храме Николая Чудотворца в советское время

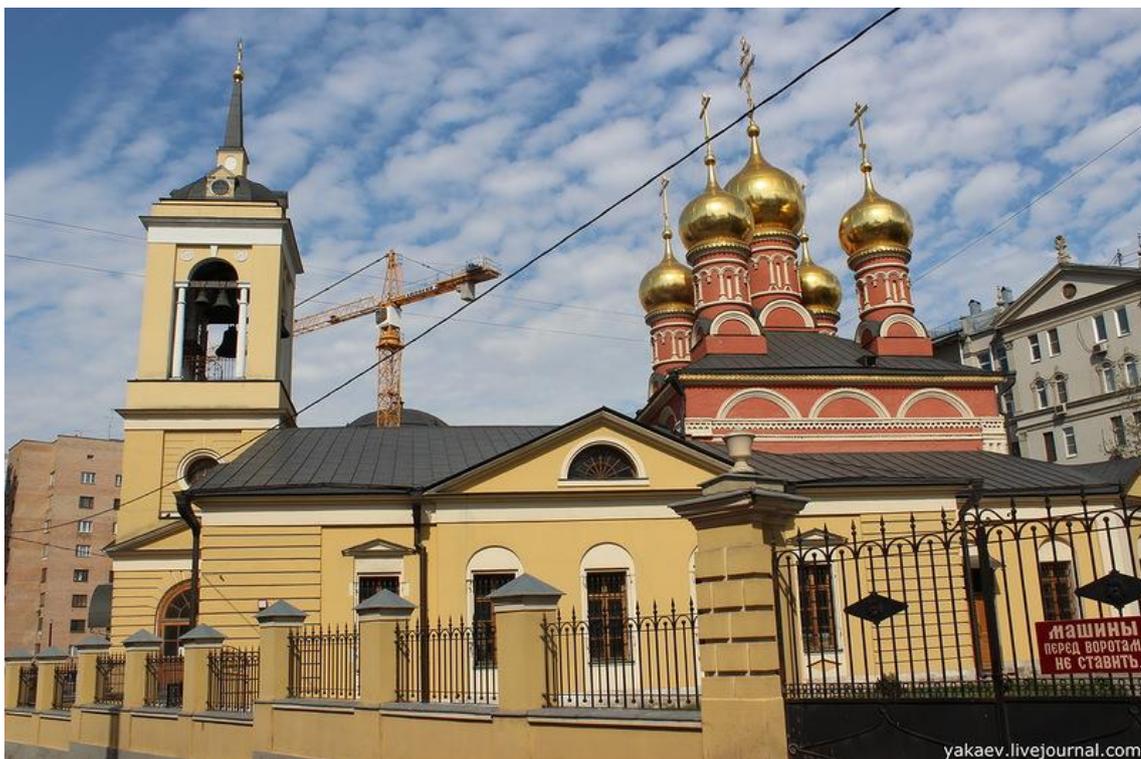

Рис. 4. Храм Николая чудотворца, XVII век, после реставрации 1999-2002гг.
В 1993 году здание было возвращено Православной Церкви

Рис. 5

Рис.6

Рис. 7

Рис. 8

Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи. – СПб, 2006. – 142 с.
2. Максимович В.Ф. Валентина Максимович: «Возрождаем традиционное прикладное искусство России ... и очень успешно!» // Ректор ВУЗа. – М., 2011. № 10. – С. 22–27.
3. Московское производственное объединение «Художественная гравюра». – М., 1977.
4. Спирина М.Ю. Знакомый почерк Московского письма // Народное творчество, 2003. 91 с.
5. Федотова О.В. Московское письмо. Учебное пособие. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 16 с.

Личность и творчество

Гуляева Е.Ю., ассистент кафедры дизайна и художественной обработки материалов Липецкого государственного технического университета

*Gulyaeva E.Yu., assistant to department of design and art processing of materials of the Lipetsk state technical university
art.evgeva@gmail.com*

**Синтез иконографии и рельефной перспективы иконы «Троица»
Андрея Рублева
Synthesis of iconography and relief prospects icon “Trinity»**