

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

РУССКОЕ ЭМАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО
на примере ростовской финифти

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы Института искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Новомлиновой Нины Михайловны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Эмалирование – древнейший вид декоративно-прикладного искусства. Эмальерное искусство имеет большую историю, оно насчитывает около 3000 лет. Исследователями установлено, что его истоки находятся в районе Эгейского моря (Греция, Кипр), также, возможно, в Южной и Юго-Восточной Азии, на юге России, в Азербайджане. Конечно, точно определить место и время первого использования цветного стекла в расплавленном виде в качестве украшения металла невозможно. Но уже давно сделан вывод о том, что с VI века до н.э. греки стали плавить стекло для украшения изделий.

Эмаль дарит возможность создавать невероятно яркие произведения – сочные, свежие цвета, обворожительные рисунки. При этом каждое изделие выглядит неповторимо и оригинально. Помимо декоративных достоинств, эмаль надёжно защищает украшения, например, от повреждений и коррозии, от атмосферных осадков и химических реагентов.

Эмаль – это тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой. Существует три вида эмалей: прозрачные, глухие, просвечивающие. Для ювелирных эмалей применяют чистые: золото, серебро, медь и ее сплавы (томпак, бронза), железные сплавы стали и чугуна. Производство эмалей очень трудоемкий процесс, требующий специальных знаний, умений, а также наличие оборудования. В эмальерном деле очень важна техническая сторона, и мастер должен сочетать в себе ремесленника и художника для того, чтобы с большей полнотой воплотить свой художественный замысел.

До XIX века эмаль на Руси называли финифтью. Для русских эмалей характерны все ее виды: выемчатая, перегородчатая, сплошные, оконные.

В выпускной квалификационной работе рассматривается искусство русской эмали, поэтому мы подробнее остановились на истории появления и развития эмальерного искусства на Руси.

В VIII веке благодаря развитию науки, техники – в Византии появляется перегородчатая эмаль, ее впервые стали использовать не для

имитации камней, а как самостоятельный материал, имеющий свои средства выразительности. Художественное эмалирование в Византии достигло большого развития и высокого качества, разнообразия технологических приемов, его образцы считают классическими.

Именно из Византии в X века пришла в Киевскую Русь техника выемчатой и перегородчатой эмали. Эмальерный промысел полюбился и стал развиваться на русских землях: в Киеве, Чернигове, Галиче, Рязани во Владимире, в Новгороде Великом, Москве, на севере в Сольвычегодске. Искусство эмали на Руси за долгие годы пережило различные этапы, от упадка, до взлета в силу экономических, политических причин. Расцвет эмальерного искусства на Руси начинается в XVII столетии. В XVIII веке утверждаются два ее крупных центра: Петербург и Ростов Великий.

После 1917 года традиционным центром русской эмали остается только Ростов Великий (Ярославская область). В 1960 году создано производство «Ростовская финифть», работающее и в наши дни. Ростовской финифти уже более двухсот лет. Одна из важнейших ее отличительных черт – это обращение к народным традициям, в первую очередь лубку. Художники постоянно ищут новые жанры, техники, области применения эмали.

Первоначально финифтью украшали только церковные предметы, сюжеты были сугубо религиозными. В XIX веке начинает развиваться портрет, архитектурный пейзаж, также сохраняются черты народности. Производство финифти достигает большого размаха. На рубеже XIX-XX вв. ростовская финифть переживает период упадка, но в последующем создаются различные объединения по возрождению эмальерного искусства. Развивается советский портрет, начинают украшать новые изделия, например, значки, в оформлении финифти используют скань, дополняя ее зернью, что придает большей декоративности изделиям, которая характерна для этого периода. В это время начинает свое творчество Александр Геннадьевич Алексеев (род. в 1940 году).

Александр Геннадьевич – живописец по эмали, ювелир, он является значительной фигурой в культурной жизни нашей страны. Благодаря Алексееву началось изучение трудов старых мастеров-финифтяников, возродились забытые техники, процессы изготовления изделий. Мастер оставляет записи своих экспериментов с финифтью, что дает большой теоретический и практический опыт для последующих поколений. Мастер работает в двух форматах миниатюрном и монументальном. Применял и применяет эмали не только как основу, но и в качестве красок. Алексеев единственный из ростовских финифтяников пишет и обжигает финифтяные пластины на пленэре.

По истории художественной эмали интерес представляют исследования следующих авторов: Э. Бреполь, А.А. Гилодо, Т.А. Макарова, М.А. Неглинская, Е.Н. Некрасова, А.А. Титов, У. Хайдн. По технологии эмалирования, производству, свойствам и составам эмалей: Э. Бреполь, В.В. Варгина, А. Петцольд, Г. Пёшманн, Л.З. Засухина, В.П. Ключев, И. Коцик, А.Г. Лацетти, М.Л. Нестеренко, В.А. Локшин, Г.Л. Мэттьюс, А.А. Пупарев, Н. Магуоп.

До посещения музея финифти Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», а также музея фабрики «Ростовская Финифть» автор данной работы практически ничего не знала о финифти. До этого момента представление о финифти было на уровне миниатюрного декорирования различных украшений. Первое посещение Ростова Великого изменило в сознании многое. Увидев в музеях миниатюрные портреты, созданные финифтяниками, маленьких и средних размеров иконки, выполненные тонко, легко, живо, а потом, попав в залы XX-XXI вв., где были представлены росписи на сказочные, бытовые, политические темы, пейзажи, стало понятно, что по живописности, передаче различных образов эмаль не уступает маслу, акварели. Это, несмотря на то, что эмаль очень сложный материал, требующий большой внимательности, аккуратности, четкости, затрат физических сил. Переписывать, исправлять рисунок она почти не дает. Само

по себе соединение металла и тонкой легкой расписной эмали очень необычно.

Монументальные работы А.Г. Алексева оставляют неизгладимое впечатление. Это своеобразное исполнение в материале, где, естественно меньше проработки нюансов, деталей, но зато столько мощи, выразительности локальных цветовых пятен. Эти произведения могут храниться тысячи лет без повреждений, их краски не потускнеют.

Важно отметить, что ростовская финифть идет в ногу со временем, ей были не чужды формы направлений XX века, в наши дни она выглядит свежо и интересно и в произведениях художников, и в ювелирных украшениях. Ее можно использовать в интерьерах домов, общественных мест, краски финифти всегда жизнерадостны, формы выразительны.

Цель – изучить особенности эмальерного искусства на примере ростовской финифти.

В задачи исследования входило:

1. Изучение истории появления эмальерного промысла.
2. Анализ процесса приготовления материалов для эмалирования.
3. Изучение технологии изготовления эмалевого изделия.
4. Исследование истории появления и развития ростовской финифти.
5. Анализ творчества А.Г. Алексева.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют исследования: А.В. Банк, Э. Бреполь, А.Е. Виденеевой, А.Ю. Емельянова, Г.Н. Комеловой, В.Т. Кривоносова, Г.М. Крюк, З. Малаевой, В.А. Матвеева, В.И. Мельникова, О. Нефедовой, В.Ф. Пак, А. Петцольд, М. Постниковой-Лосевой, В.И. Сивцова, М.М. Федоровой, А.В. Флерова и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором:

– в докладе «История возникновения и развития искусства эмали» на VI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров,

магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 19-20 апреля 2019г.

– в *статье*: Новомлинова Н.М., Шевченко Е.П. История возникновения и развития искусства эмали // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. - 365 с. С.191-198

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «История и традиции эмальерного искусства» обозначены и изучены:

1. История появления эмальерного промысла
2. Процесс приготовления материалов для эмалирования
3. Технология изготовления изделия

В первом параграфе установлено, что определить точное место первого использования цветного стекла в расплавленном виде в качестве украшения металла невозможно. Эмальерное искусство имеет трехтысячелетнюю историю. Древнейшими и крупнейшими центрами эмальерного дела является Греция и Египет. В VIII веке преемницей этого промысла становится Византия, здесь ее стали использовать, как самостоятельный материал, имеющий свои средства выразительности. Отсюда в X веке в Киевскую Русь пришла техника выемчатой и перегородчатой эмали. Первоначально эмалью украшались только предметы церковные и господствующих классов позднее разнообразные предметы быта. Ход развития эмали на Руси напрямую связан с историческими событиями. Так с приходом татаро-монгольского ига начинается упадок русской финифти. На XVII век приходится период расцвета эмальерного искусства с центрами в Москве, Петербурге, Новгороде, Сольвычегодске. В XVIII веке появляется еще один центр –

Ростов Великий, который и после революции 1917 года сохраняет свое значение, здесь по настоящее время существует производство, известное как в нашей стране, так и за рубежом. Художники расписывают эмали на разнообразные сюжеты: религиозные, бытовые, пишутся завораживающие по красоте пейзажи, портреты, в основном работы миниатюрные, но встречаются удивительные по размерам панно.

Во втором параграфе дается определение эмали – древнейшего вида декоративно-прикладного искусства. До XIX века эмаль на Руси называли финифтью. Производство эмалей очень трудоемкий процесс, требующий специальных знаний, умений, а также наличие оборудования. Существует множество рецептов приготовления эмалей, многие из них уже канули в лету.

Эмаль представляет собой тонкий слой стеклянного сплава с различной легкоплавкостью и бывает различных цветов, разнообразие которых дают красители. Получают эмаль в результате сплавления компонентов-стеклообразователей с флюсами и стабилизаторами. Существует три вида эмалей: прозрачные, глухие, просвечивающие. Для ювелирных эмалей применяют чистые золото, серебро, медь и ее сплавы (томпак, бронза), железные сплавы стали и чугуна.

В третьем параграфе рассматривается процесс изготовления изделия. Можно говорить о том, что существует много видов эмалей, большое количество способов ее нанесения на металл. Для русских эмалей характерны все виды эмалей: выемчатая, перегородчатая, сплошные, оконные, а что касается технических возможностей именно живописных приемов росписью изделия эмалью, для русских и в частности ростовских, (изучению, которых посвящена вторая практическая глава), то для них характерна живопись с применением окислов металлов. В эмальерном деле очень важна техническая сторона и мастер должен сочетать в себе ремесленника и художника для того, чтобы с большей полнотой воплотить свой художественный замысел.

Вторая глава «Ростовская финифть в эмальерном искусстве» содержит:

1. Ростовская финифть. Общая характеристика
2. Вклад художника А.Г. Алексеева в развитие эмальерного искусства

В первом параграфе было рассказано о том, как эмальерный промысел появился и развивался в Ростове Великом. Город и поныне остается единственным центром производства росписной финифти в стране. Искусству ростовской эмали уже более двухсот лет. Одна из важнейших отличительных черт ростовской финифти это обращение к народным традициям. Промысел переживал различные этапы развития и упадка и расцвета. Художники постоянно искали новые жанры, техники, области применения эмали.

Появляется впервые в этих землях финифть в XVIII веке. Ей украшали церковные предметы, естественно сюжеты были на религиозные темы. В XIX веке начинает развиваться портрет, архитектурный пейзаж, также сохраняются черты народности, в первую очередь лубка. Производство финифти достигает большого размаха.

На рубеже XIX-XX вв. ростовская финифть переживает этап упадка, но в последующем создаются различные объединения по возрождению эмальерного искусства. Развивается советский портрет, начинают украшать новые изделия, например, значки, в оформление финифти используют скань, дополняя ее зернью, что придает большей декоративности изделиям, которая характерна для этого периода. В это время начинает свое творчество Александр Геннадьевич Алексеев, которому посвящен следующий параграф работы.

Во втором параграфе были отмечены, заслуги, новаторские идеи художника-эмальера А. Г. Алексеева. Мастер является значительной фигурой в культурной жизни нашей страны. Благодаря Алексееву началось изучение трудов старых мастеров-финифтяников, возродились забытые техники, процессы изготовления изделий. Мастер оставляет записи своих экспериментов с финифтью, что дает большой теоретический и практический

опыт для последующих поколений. Художник при изготовлении изделия стал применять молочно-белый бисер, работал с полупрозрачными эмалями, которые совмещал с серебряной фольгой. Алексеев возродил редкий и изысканный способ эмалевого декора – рамы для произведения. Мастер работает в двух форматах миниатюрном и монументальном, через которые при помощи самого художественного материала прекрасно выражает свои замыслы, воплощает различные образы. Художник считает неотъемлемой частью при создании произведения работу с натуры. Он делает небольшие карандашные зарисовки, выезжает с собственной печью на пленэр. Благодаря этому в его работах всегда живая, музыкальная пластика, их объединяет общий колорит, чувствуется воздух, свежесть красок. А.Г. Алексеев стал художником в эмальерном искусстве, который ведет живую нить традиционной народной культуры к современному искусству.

Заключение

Эмальерное искусство является частью мирового художественного наследия. Это культурное явление имеет большую научную ценность. Промысел внутренне связан с глубинными характерными линиями развития русской культуры, с процессами, проходившими и в других русских народных промыслах.

Эмальерное искусство – это искусство, обладающее уникальными технологическими особенностями. Несмотря на некоторые изменения, появившиеся в нем в XX веке, до сих пор сохраняется полностью традиционная технология. Существует множество рецептов приготовления эмалей, многие из них уже канули в лету.

Эмаль представляет собой тонкий слой стекляннного сплава с различной легкоплавкостью и бывает различных цветов, разнообразие которых дают красители. Существует три типа эмалей: прозрачные, глухие, просвечивающие.

В русских землях расцвет эмальерного искусства происходит в XVII - XVIII веках. В XVII веке сформировались два первых крупных центра в

Москве и Сольвычегодске, а в начале XVIII века появляются новые центры производства – Петербург и Ростов Великий. Со временем именно Ростов становится центральным местом по выпуску изделий из эмали.

Одна из важнейших отличительных черт ростовской финифти это обращение к народным традициям. Искусство финифтяной миниатюры по стилю было одним из явлений позднего барокко. Позже оно впитывало и отражало классицистические особенности художественного мышления. Все то, что «варилось» в общем котле народного иконописания, а именно: академические влияния, идущие от портрета светские идеи, как в зеркале, отражалось в финифти. На рубеже XIX-XX вв. в ней проявляются маньеристические тенденции (творчество А.А. Назарова, В.Н. Горского), васнецовская экзальтированность образов и те характерные тенденции русской национальной церковной живописи, которые нам известны по росписям Владимирского собора в Киеве, трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре и т.д.

Одной из не менее важных проблем является место и соотношение в искусстве ростовской финифти таких понятий как светское и сакральное. Известно, что финифть в Ростове со времени появления и до середины XIX века носила сугубо сакральный, иконописный характер. Во второй половине XIX века в ней появляется светский портрет, а в конце XIX века – пейзаж, но они, имея мемориальный характер, по сути своей были все-таки сакральны. Иконописные образки воспринимаются в одних случаях как символ-оберег, в других как искусство, а чаще и то, и другое восприятие переплеталось. И в этом есть также свой особенный смысл различий понятий светского и сакрального в финифти. В XX веке соотношение светского и сакрального резко изменилось: финифть стала светской.

Многожанровое развитие эмальерного искусства в нашей стране в XX столетии – одно из наиболее характерных черт данного временного отрезка. Испытывая после революции 1917 года, так же как и как Палех, Мстера и Холуй, мучительные поиски новой сюжетно-образной системы, финифть в

XX веке, находит себя в тематической миниатюре, нередко заимствуя сюжеты у Федоскино, и станковой живописи, но, в конце концов, ей удается определить свой круг сюжетов и жанров.

Заслуженный художник России А.Г. Алексеев является самобытной фигурой в эмальерном искусстве России. В ростовском Государственном музее-заповеднике с 1972 года формируется коллекция произведений мастера. А.Г. Алексеев – экспериментатор, он расширил рамки замкнутой домашней мастерской финифтяника. Художник самостоятельно конструирует печи для обжига и плавки, ищет свои способы выплавки эмали. А. Г. Алексеев, как живописец, выезжает на пленэр со специальной палаткой, переносной печью – и пишет эмалями. Художник хочет запечатлеть образ мгновения, передать живое состояние окружающего мира.

А.Г. Алексеев работает в двух направлениях – монументальном и миниатюрном. Художник создает произведения в различных жанрах: лирические пейзажи, натюрморты, наполненные воздухом, портреты. Через эмали художник выражает свои мысли, переживания. В его творчестве проходит мотив личности в истории, любви к стране, городу, близким. Работы А.Г. Алексеева выразительны, живописны, колорит выстроен на тонких отношениях. Мастер применяет полупрозрачные эмали и серебряную фольгу. Он возродил традицию создания к своим произведениям уникальных в художественном отношении рам, они являются как бы продолжением миниатюры. Творчество А.Г. Алексеева – это связующая нить от традиций народного искусства к современному времени. Работы мастера представляют большую ценность, так как они помогают сохранить уникальный вид декоративно-прикладного искусства, который является не только украшением металла, но имеет широкие возможности в техничном исполнении, позволяющие создавать глубокие, захватывающие образы и не только в миниатюре, но и в монументальном жанре.

Исследуя историю ростовской финифти мы пришли к выводу о том, что на эволюции этого искусства отразились общие судьбы русской

культуры. Вместе с тем, исследуемый материал дает основание утверждать, что русское эмальерное искусство – целостное художественное явление, развивавшееся по собственным законам, решавшее свои собственные творческие и функциональные задачи, опиравшееся на свои формообразующие принципы. Памятуя о своей генетической связи с народной художественной средой, финифть выступает хранителем традиционных принципов творчества. Факт полного возрождения в 1990-е годы в финифти иконописания, есть доказательство тому, что финифть вновь обрела свою исконную почву.