

Лончинская Т.Е., заведующий музейно-педагогической научной лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, Высшей школы народных искусств (академия), e-mail: lte05@mail.ru

Lonchinskaya T. E., head of the museum pedagogical science laboratory of the scientific research of traditional arts and crafts of Higher School of Folk Arts (academy); Federal State Educational Institution of Higher Education Higher School of Folk Arts (academy), e-mail: lte05@mail.ru

Предметно-художественное творчество деятелей русской культуры начала XX века как объект музейно-педагогического исследования
The subject-art creativity of the Russian cultural workers in the beginning of the twentieth century as the object of the museum and pedagogical studies

Аннотация. Статья посвящена изучению творческой деятельности, ориентированной на создание произведений материальной культуры. В статье рассматриваются художественные деревянные предметы, исполненные по эскизам русских художников начала XX века. Проведен анализ хранящихся в музеях произведений прикладного искусства, отражающих русские народные традиции. Показана актуальность проведения научных исследований музейных памятников студентами в художественном вузе.

Abstract. The article is devoted to the artists' creativity studies, directed to the making of the material culture pieces. The article staff studies the woodwork pieces of art designed by the Russian artists in the beginning of the twentieth century. The analysis of works of applied art, reflecting Russian folk tradition, are stored in museums. The article represents the current scientific researches of the museum objects led by the higher education students of arts.

Ключевые слова: предметно-художественное творчество, информация, материальная культура, музей, образование.

Key words: subject artistic creativity, information, material culture, museum, education.

Предметно-художественное творчество является продуктивной деятельностью человека, ориентированной на создание рукотворных предметов материальной культуры, призванных удовлетворить материальные потребности людей в определенные исторические времена. Художественные деревянные предметы представляют собой продуктивно-предметную составляющую материальной культуры русского народа. Памятники, хранящиеся в музеях, содержат информацию, относящуюся к конкретному историческому периоду, о жизни и материальной среде, которая окружает человека. Выбранное объектом музейно-педагогического исследования предметно-художественное творчество будет рассматриваться на примере произведений, выполненных в начале XX века в художественных мастерских в Талашкино и Сергиевом Посаде.

Применение историко-регионального подхода к изучению образцов прикладного искусства в музее способствует пониманию эстетических национальных ценностей. Условием их освоения служит знакомство с историей происхождения и создания исследуемых предметов. Следует отметить, что любая рукотворная вещь, как и любое художественное событие, рассматривается, прежде всего, во времени и в пространстве. Мы говорим: «Шкатулка. Начало XX в. Московская губерния, Сергиев-Посад», «Всероссийская кустарная выставка, 1913 г., Петроград». Для нас имеет важное значение культурный, общественный, художественный пространственно-временной континуум, в котором «ключом служит этническая отнесенность памятника; условия его возникновения схватываются как момент социокультурной и художественной эволюции этнической общности» [4, с. 276]. Обращение к художественным традициям прошлого, осознание себя представителем народа, отдельной культурной общности становится возможным при изучении национальной традиционной культуры.

В истории Российского государства на рубеже XIX–XX веков был отмечен повышенный интерес общества к национальному наследию, а возникший национальный подъем выразился в сохранении древних и в создании новых произведений декоративного прикладного искусства, отражающих особенности национальной культуры. Известным представителям русской интеллигенции принадлежит значимая роль в собирательстве предметов быта – вещей материальной культуры. Благодаря коллекционерам-просветителям музеи России владеют богатыми коллекциями произведений декоративного прикладного искусства. Особое место в музейных собраниях занимают деревянные предметы утилитарного характера, рассказывающие о предметно-художественном творчестве мастеров по эскизам которых вещи созданы.

Деятель искусства, меценат, коллекционер княгиня М.К. Тенишева собрала богатую коллекцию произведений искусства, идеей собирательства которой было сохранение и развитие традиций отечественного искусства. М.К. Тенишева на собственные средства при поддержке мужа организовала в Талашкине ремесленное училище для мальчиков, школу для девочек и музей. В письме, датированном 25 сентября 1903 года, адресованном княгине Н.Д. Рерих, вспоминая о Талашкинских школах и музее, пишет: «Глубокоуважаемая Мария Клавдиевна. Прежде всего не могу не выразить Вам того подавляющего впечатления, которое произвели на меня художественные учреждения Ваши. Только на почве таких центров с их чистою художественною атмосферою, с изучением исконного народного творчества, с примерами отборных образцов художества может расти истинно национальное наше искусство и занимать почетное место на Западе. От всего сердца позвольте сказать Вам – слава, слава!» [11]. Созданные по эскизам М.К. Тенишевой деревянные предметы свидетельствуют о поисках нового художественного решения. Так, в Талашкинских художественных мастерских

в 1900 годы по проекту княгини, наряду с мебелью и деталями интерьера, были выполнены шкатулка, ковш-ендова и ручное зеркало. Пирамидальная крышка шкатулки украшена резным геометрическим орнаментом, на торцевых стенках изображен резной стилизованный цветок василька с крупными листьями-завитками (ил. 1). Для росписи использованы синий, зеленый и желтый цвета. Сохранившаяся на дне шкатулки бумажная наклейка свидетельствует о принадлежности к Тенишевскому музею, также имеется клеймо Талашкинских мастерских и магазина «Родник», созданных княгиней Тенишевой для продажи изделий мастерских.

Занимательна история связана с ручным зеркалом (ил. 2), выполненным по проекту М.К. Тенишевой. Резная рамка-восьмигранник с раздвоенной ручкой украшена стилизованным орнаментом с подкраской. Зеркало было использовано как реквизит в спектакле Талашкинского театра – опере Н.П. Фомина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». В фондах Российского государственного архива литературы и искусства хранится постановочная фотография 1904 года, на которой запечатлена сцена из оперы и среди боярынь изображена М.К. Тенишева в роли царицы, смотрящейся в зеркало.

Рис. 1. Шкатулка. Выполнена по проекту М.К. Тенишевой. 1900-е. Талашкинские художественные мастерские. Дерево, резьба, подкраска. ГИМ

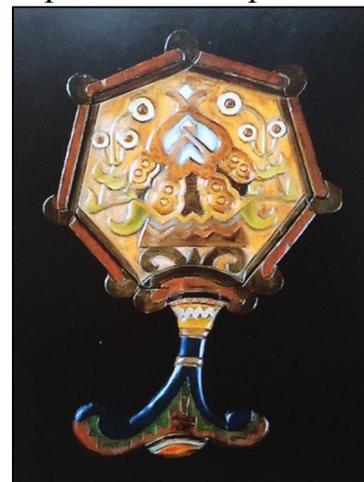

Рис. 2. Зеркало ручное. Выполнено по проекту М.К. Тенишевой. 1900-е. Талашкинские художественные мастерские. Дерево, резьба, подкраска. СПГИХМЗ

Особый интерес представляет проект ковша-ендовы, созданный художницей и выполненный в Талашкинских художественных мастерских, предмет – образец русской деревянной посуды (ил. 3, 4). Ендова, или яндова (древнерусское название), представляет собой плоскую чашу «с носиком или рыльцем для слива жидкости – была широко распространена в древней Руси. Ендова употреблялась для хранения и приноса к столу пива и других напитков» [10, с. 43]. В Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Двинской, Вологодской губерниях мастера изготавливали ендовы различных размеров, большие вмещали несколько ведер. Ковш-ендова по проекту Тенишевой имеет полусферическую форму, чаша установлена на фигурные ножки. В ендове резная рукоятка заканчивается ярко раскрашенной головой петуха с закрытым клювом, поднимающейся над сосудом. По

внешней поверхности чаши располагается резная орнаментальная полоса, на синем фоне изображены рыбы с игриво приподнятыми красными головами и хвостами. Внутренняя часть вещи украшена геометрическим узором. Хотя краски росписи немногочисленны: синий, красный и желтый, такая раскраска придает предмету жизнерадостный колорит. Проведение сравнительного анализа, созданного художницей акварельного проекта и исполненного в материале предмета, входит в музейно-педагогическое исследование.

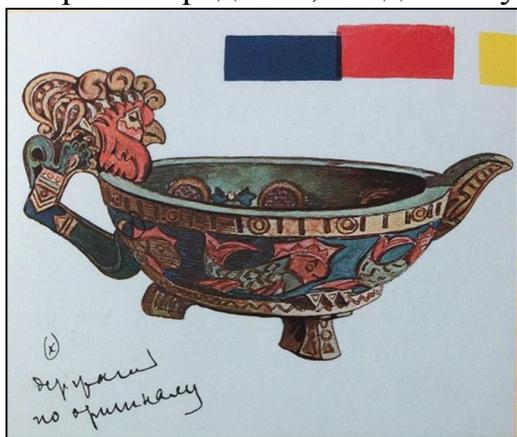

Рис. 3. М.К. Тенишева. Проект ковша-ендовы для Талашкинских мастерских. 1900-е гг. Бумага, акварель. Собрание А. Брокардо. Париж, Франция

Рис. 4. Ковш-ендова. Выполнен по проекту М.К. Тенишевой. 1900-е гг. Талашкинские художественные мастерские. Дерево, резьба, подкраска. ВМНДПИ

В Талашкино – культурном художественном и духовном центре творили лучшие художники Серебряного века. Плодотворно работал в Талашкино С.В. Малютин, которым в 1901 году были исполнены эскизы шкатулок, украшенные резьбой с подкраской. На одной шкатулке в ветви растительного орнамента вписано изображение рыбы радиально расположенные плавники которой повторяют форму волшебного цветка (ил. 5), а на другой изображена сказочная птица с распростертыми крыльями, украшенными геометрическими рисунками (ил. 6).

Рис. 5, 6. Шкатулки. Выполнены по эскизам С.В. Малютина. 1900-е г. Дерево, резьба, подкраска. Смоленский музей-заповедник

В 1904 году самим художником была выполнена шкатулка «Битва быка и медведя» (ил. 7). Следует отметить, что тему схватки быка и медведя художник ранее использовал в проекте интерьера сени-кабинета в рабочей комнате в Талашкино и на фасаде дома Перцевых в Москве. Искусствовед С.В. Горожанина отмечала, что излюбленные «мотивы и образы С.В. Малютина –

«светила», фантастические животные. Цветы подсолнуха и тюльпана – украшали не только предметы мебели, но и настольные принадлежности. Так, солонка превратилась в бревенчатый флёновский «Теремок» с богатым резным наличником, увенчанным фигуркой лебедя, шкатулка – в жар-птицу; на пирамидальной крышке появилась белочка с орехом с фасада дома Перцовых» [5, с. 209]. Высокий уровень владения мастерством резьбы по дереву, выполняемой в русле народных традиций, указывает на знание С.В. Малютиным свойств материала, что дало ему возможность раскрыть декоративность и выразительность дерева в утилитарных предметах быта. Материал, являясь средством образного мышления и выражения художника, способствует воплощению замысла в реальной художественной форме.

Рис. 7. Шкатулка. Выполнена С.В. Малютиным по эскизу, созданному в Талашкине. 1904 г. Дерево, резьба, подкраска. ГТГ

К сюжетам русского народного искусства обращались многие художники, гостившие у М.К. Тенишевой в Талашкино. Княгиня в письме, адресованном В.П. Шнейдер, пишет: «Мы в Талашкино с конца мая, Рерих прогостил около трех недель, делаем с ним массу проектов на будущее. Ездили на раскопки под проливным дождем, но весна все искупает – было все там хорошо!» [7] В работе, посвященной Талашкинским мастерским княгини М.К. Тенишевой, искусствовед О.Б. Стругова указывала, что к первым работам Н.Д. Рериха в области декоративно-прикладного искусства относится проект ларца для денег, декорированного резьбой с росписью и медными накладками [12, с. 114-118]. Исследователь А.Д. Алехин говорил, что для библиотеки усадьбы художником были созданы эскизы мебельного гарнитура, «скатерти, а также пять рисунков для резьбы по дереву и несколько – для вышивки» [1, с. 19]. В Талашкинских художественных мастерских по проекту Н.К. Рериха в 1900-е годы была выполнена деревянная резная шкатулка «Остров Буян» (ил. 8). На крышке – асимметричная композиция с рельефным изображением острова и расходящимися от него морских волн, торцы же шкатулки украшены плоской

резьбой. На малых торцевых поверхностях находятся условные изображения воинов с мечами и копьями, на большой – вид крепости с четко прорисованной каменной кладкой. По воспоминаниям художника развитию интереса к национальному искусству и культуре способствовал В.В. Стасов, познакомивший юношу с древними рукописями, грамотами, старинными русскими миниатюрами, хранящимися в Публичной библиотеке.

Н.К. Рерих подчеркивал, что «ремесленник древности чувствовал инстинктивную потребность оригинально украсить всякую вещь, выходящую из его рук» [11, с. 56]. В усадьбе семьи Рерихов в Изваре, где прошли юношеские годы художника, в мастерской среди подлинных документов, первых этюдов, трофеев «археологической охоты» интереснейшим экспонатом является декоративный шкафчик-полочка, выполненная учащимися мастерской княгини М.К. Тенишевой в Талашкино (ил. 9).

Рис. 8. Шкатулка «Остров Буян». Выполнена по проекту Н. К. Рериха. Талашкинские художественные мастерские. 1900-е гг. Дерево, резьба, тонировка. Собрание Арт-центра «Александровское подворье»

Рис. 9. Шкафчик-полочка. Талашкинские художественные мастерские. Дерево, металл, слюда, стекло, резьба, чеканка. Музей-усадьба Н.К. Рериха

Резной деревянный шкафчик в виде древнерусской избышки декорирован металлом, слюдой и стеклом, прикреплен к массивной резной доске в форме птиц. Две смотрящие друг на друга фантастические птицы с изогнутыми длинными шеями, высокими хохолками на головах и богатым оперением дополняют сказочную композицию [6, с. 18]. Изделия Талашкинских художественных мастерских, выполненные по эскизам известных художников, хранятся в музеях и знакомят исследователей с материальной культурой России начала XX века.

Познавательным в данном исследовании является предметно-художественное творчество Н.Д. Бартрама. Художник, собиратель-энтузиаст, педагог, знаток русского народного искусства и игрушки, основатель Музея

игрушки – Н.Д. Бартрам создал много эскизов предметов материальной культуры – кукол укладок, игрушек солонки, копилки. Александр Бенуа в статье «Игрушки» опубликованной в журнале «Аполлон» в 1912 году указывал: «И все же не лучше ли, чтобы стояли кустарные изделия «Бартрамовского» периода по полкам и этажеркам гостиных, нежели те роскошные «парижские» *objets de luxe*, которые сверкают и прельщают буржуа из-за саженных стёкол больших магазинов на Невском. Если так взглянуть на дело, то дай Бог ему процветать, и это лишний шаг в сторону от заедающей все пошлости» [3, с. 49-55].

Признавая значимость процесса изготовления предметов декоративного искусства, Н.Д. Бартрам и «сам изучал производственные процессы, работая в качестве мастера по дереву, росписи». Знание технологических особенностей изготовления игрушек способствовало работе над образцами, отмечала Е.С. Овчинникова [7, с. 66]. Первые игрушки художника, сделанные в 1900-х годах на историко-бытовые и поэтически-сказочные темы, отражают черты русского модерна. Художник много трудился над разработкой игрушечной формы, близкой детскому восприятию. Дочь художника А.Н. Изергина отмечала «чисто утилитарное назначение» многих игрушек. «Боярыни и богатыри были укладками, боярин – копилкой, "Земля на трех китах" – солонкой, кутафья и Аника-войн – спичечницами, Баба-Яга – щелкала орехи» [2, с. 73]. Духовный опыт, заключенный в сказке помогал Н.Д. Бартраму глубокому раскрытию художественного образа в предметах утилитарно-декоративного применения.

Остановимся подробнее на утилитарном предмете – деревянном сосуде для соли. На Руси существовало много его названий – солило, солонка, солоница, сольница. В быту хлеб и соль всегда почитались нашими предками, ставились на особое почетное место в праздничных торжествах, поэтому солоницу издревле украшали резьбой или росписью, заключающей в себе глубокий смысл. Пословицы сохранили почтительное отношение к предмету – «Один глаз на полицу (хлеб), другой в солоницу», «В сольницу хлеба не мокают (крошки остаются)», «Без соли стол кривой», «Без хлеба несытно, а без соли не сладко». Неслучайно и обращение художника к этой утилитарной вещи.

В собрании Государственного Эрмитажа и Художественно-педагогическом музее игрушки имени Н.Д. Бартрама хранится игрушка, выполненная по проекту Н.Д. Бартрама – деревянная солонка-коробочка «Земля на трех китах», изготовленная в форме полушария (ил. 10). Игрушка снабжена надписями: «Земля» и «Вода». На отодвигающейся крышке, изображающей землю, расположены солнце, луна, крепость и фигурка человека. Возможно, присутствие человека в композиции несет глубокий религиозный философский смысл – муж и есть «соль земли».

Интересны игрушки, выполненные по рисункам Н.Д. Бартрама на национально-исторические темы в 1900-1904 годы. Образцы стрельцов, вельмож, всадников, сцены выезда царицы, боярина были выполнены кустарями по лубочным картинам и старинным гравюрам. Игрушка боярин –

укладка. Укладками игрушечных дел мастера называли, фигурки, которые представляли собой коробочки, шкатулки, предназначенные для хранения мелких предметов-мелочей. Несмотря на небольшой размер фигурки 17,4 x 9,8 x 11 см, игрушка боярин кажется большой, монументальной и очень тяжелой. Резаная скульптурная форма с четкой пластикой окрашена и точно представляет боярскую одежду. Костюмы игрушек – боярина и стрельца, созданные П.Б. Ламбиным, – так же переданы столь тщательно, как будто сошли с книжных иллюстраций (ил. 11). Статичны и монументальны игрушки-укладки «Богатыри». В многообразии узоров, создаваемых художником, находит отражение все богатство русского уклада жизни и быта. Следует отметить, что простота конструкции, яркое декоративное оформление, тематика игрушек, созданных Н.Д. Бартрамом в начале XX века, отвечала познавательным и образовательным функциям, и одновременно соответствовала новым модным направлениям в искусстве.

На сказочную тему создана по рисунку Н.Д. Бартрама игрушка-копилка «баба-яга» (ил. 13). По мнению В.Я. Проппа сказка знает три разные формы яги: первый – яга-дарительница, второй тип – яга-похитительница, третий – яга-воительница [8]. «Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирается, помелом след замечает». Баба-яга сказочный персонаж, ведьма, обитающая в дремучем лесу. Игрушка «Баба-яга» – в темном сарафане, в белый горох в темной рубаше с пышными рукавами и высоким головном уборе. Скульптурно-декоративная композиция бабы-яги статична. Фигура вызывает чувство необыкновенной устойчивости. На котомке бабы-яги изображен зверь с поясняющей надписью «ТИГР». Смотри на старуху как будто, слышится ворчливый голос: «Носи, да наблюдай, да в коробейку запирай!».

К утилитарным предметам следует также отнести разъемные игрушки – яйца (матрос, франт с моноклем, испанец и лыжник), датируемые 1912-1913 гг. Автор этих игрушек Н.Д. Бартрам указывал, что «Для исследователя, историка – бытовика игрушка города имеет свою особую ценность как материал, отражающий быт как «зеркало жизни» [2, с. 50]. Действительно, почему были выбраны именно эти типажи? Например, игрушка лыжник. Оказывается, первая организация, руководившая лыжным спортом, Всероссийский союз лыжников был официально признан царским правительством именно в 1912 году, а до этого занятия лыжами в России носили больше развлекательный характер. Следовательно, тема, затронутая художником, была актуальна и понятна современникам, а черты модерна в деревянной игрушке приобрели свое самостоятельное творческое прочтение.

Рис. 10. Игрушка-солонка «Земля на трех китах». По рисунку Н.Д. Бартрама. Начало XX в. Дерево; резьба, роспись. ХПМИ им. Н.Д. Бартрама

Рис. 11. Н.Д. Бартрам. Игрушка «Боярин» – укладка. 1900-1904 гг. П.Б. Ламбин. Игрушки «Боярин» – укладка, «Стрелец» – укладка. 1900-1910. Дерево, масляные краски; токарная работа, роспись. ХПМИ им. Н.Д. Бартрама

Рис. 12. Игрушки-укладки «Богатыри». По рисункам Н.Д. Бартрама. 1900-1907 гг. Дерево, масляные краски; резьба, роспись. ХПМИ им. Н.Д. Бартрама

Рис. 13. Игрушка-копилка «Баба-Яга». По рисунку Н.Д. Бартрама. 1900-1904 гг. Дерево; резьба, роспись. ХПМИ им. Н.Д. Бартрама

Рассматриваемая нами область человеческой деятельности – предметно-художественное творчество ориентировано на эстетизацию утилитарных вещей. Предметы, окружающие человека в повседневной жизни, многое могут поведать о его эстетическом вкусе – «способности судить о прекрасном» и художественных предпочтениях, подвластных как времени, так и социальной среде. Следует отметить, что мастера прошлых столетий, всегда, не просто украшали простые хозяйственные вещи из дерева. Эти вещи были очень важны: каждый кувшин, миска, солонка. Они были вместилищем пищи, питья – основы жизнеобеспечения и представляли связь с мифологическими

познаниями народа, аккумуляцию позитивных знаний, передающихся от поколения к поколению. В процессе проведения музейно-педагогического исследования наше внимание привлекают вещи: скульптура, материал и размер которых, гармонично объединены и представляют завершённый художественный образ. Художники-профессионалы, используя преимущества более простых и рациональных форм, создавали интересные образцы деревянных резных предметов, ставшие впоследствии произведениями декоративного прикладного искусства, доставляющими эстетическое наслаждение своим мастерством исполнения, своеобразием форм и декоративных решений. Виртуозами, творившими в начале XX века, предметно-художественное творчество которых стало объектом данного исследования, в основу русского национально-романтического варианта модерна была положена авторская переработка, стилизация декоративных мотивов народного искусства, приведшая к созданию рукотворных предметов, сочетающих в себе красоту и пользу.

Изучение творческого наследия деятелей русской культуры начала XX века будет содействовать художественно-творческому развитию студентов. Возможность освоения произведений предметно-художественного творчества мастеров прошлого студентами Высшей школы народных искусств (академия) в Художественно-педагогическом музее игрушки имени Н.Д. Бартрама и применения этих сведений в образовательной практике автор видит в проведении научно-исследовательской деятельности в реновационном формате. Осуществив историко-культурное погружение в эпоху; проведя атрибутирование исследуемого музейного произведения; сделав анализ технологических особенностей и художественных традиций соответствующего исторического периода; выявив связи с современной для произведения искусства эпохой; изучив свойства материала, из которого изготовлена вещь; усвоив технологию и техники исполнения деревянного резного предмета; выполнив произведение в материале студенты расширят свой общекультурный и профессиональный кругозор, приобретут в освоенном музейном пространстве ценный опыт проведения научных изысканий.

Выполнение студентами Высшей школы народных искусств (академия) научных исследований музейных предметов в Художественно-педагогическом музее игрушки имени Н.Д. Бартрама будет способствовать формированию исторического сознания, приобретению навыков «извлечения» знаний из исторических источников и воспитанию ценностного подхода к культурно-историческому наследию страны.

Литература

1. Алехин А.Д. Николай Константинович Рерих. – Л.: Художник РСФСР, 1973. – 72 с.
2. Бартрам Н.Д. Избранные статьи. Воспоминания о художнике. – М.: Советский художник, 1979. – 174 с.

3. Бенуа А. Игрушки // Аполлон, 1912. № 2. – С. 49-55.
4. Бернштейн Б.М. Несколько соображений в связи с проблемой «искусство и этнос» // Советское искусствознание `78 второй вып. сборник статей / Советский художник, 1979. – С. 274-294.
5. Горожанина С.В. Мастерские Талашкина и Сергиева Посада. К вопросу о взаимодействии / С. В. Горожанина // Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века. – М.: Научно-издательский отдел ГИМ, 2008. – С. 205–211.
6. Дворцы и усадьбы. Еженедельное издание, выпуск №107, 2013.
7. ИРЛИ, Ф. 340, оп.1, д. 124.
8. Овчинникова Е.С. Николай Дмитриевич Бартрам // Музей народного искусства и художественные промыслы: сб. тр. НИИХП. Вып. 5. / отв. ред. Л. К. Козлова. – М.: Изобразительное искусство, 1972. – 295 с.
9. Пропп В. Я. Русская сказка. – М.: Лабиринт, 2005. – 378 с.
10. Просвиркина С.К. Русская деревянная посуда. – М.: Гокультпросветиздат, 1957 – 55 с. с ил.
11. Рерих Н.К. Глаз добрый / Вступ. Ст. В. Сидорова. – М.: Худож. лит., 1991. (Забытая книга) – 223 с.
12. Стругова О.Б. Талашкинские мастерские княгини Тенешевой // Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века. – М.: Научно-издательский отдел ГИМ, 2008. – С. 113-118.
13. Тенишева М.К. Письма Н.К. Рериха к М.К. Теншиевой [Электронный ресурс]: Переписка / М.К. Тенишева. – 1905. – 6 с. – Публицистика. – URL: <https://ruscont.ru/efd/11413> (дата обращения 30.03.2019).
14. Уханова И.Н. Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа / И.Н. Уханова – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011. – 200 с.