

Наследники флорентийских мастеров: от Карла Фаберже до Алексея Антонова

Автор: Будрина Людмила Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент, и.о. зав. отделом ДПИ, Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Полихромная наборная скульптура, или объемная мозаика – особый жанр камнерезного искусства – появилась в России чуть больше ста лет тому назад. За прошедший век это направление несколько раз переживало взлеты и падения, поколения мастеров совершенствовали технологические приемы, оттачивали мастерство исполнения отдельных фигур. Сегодня преемники пионеров русской объемной мозаики – мастеров Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского – продолжают развивать традиции старинного искусства и создают сложнейшие многофигурные композиции.

Корни полихромной наборной скульптуры из цветного камня уходят в глубины европейской цивилизации. Мастера Древнего Египта и античного Средиземноморья использовали инкрустацию контрастными материалами для усиления выразительности создаваемых образов.

Но только в эпоху Возрождения в придворной мастерской герцогов Медичи рождается техника объемной мозаики – reliefcommessodipietredure. Её появление связано с расширением палитры цветного камня: золото флорентийских банков позволяло закупать материал в соседних итальянских герцогствах и в Богемии, в Саксонии и землях Западной Германии, купцы привозили драгоценное сырье из дальних стран. Кропотливый труд итальянских резчиков превращал кусочки яшм, кварцев, лазурита в наборные фигуры. Первые фигуры апостолов, задуманные как часть архитектурного ансамбля алтаря капеллы Сан-Лоренцо, были связаны друг с другом лишь общей программой и местом в будущем архитектурном обрамлении. Закат династии Медичи не позволил реализовать амбициозный проект. Каменные скульптуры остались в герцогских кладовых, а оттуда попали в музей...

Вероятно, именно здесь с самыми ранними примерами объемной мозаики из цветного камня познакомился Карл Фаберже. Потребовалось не одно десятилетие, прежде чем в камнерезной мастерской его фирмы были созданы первые русские наборные фигуры. Постепенно усложняя композиционные приемы, с помощью ведущих скульпторов того времени мастера Фаберже ищут путь к многофигурным композициям. Результатом этой работы стало появление в 1915 году скульптуры «Ледовоз» – жанровой сцены, объединившей на одном постаменте фигуру ледовоза, его коня и сани.

На рубеже первого десятилетия двадцатого века к объемной мозаике обращается и выдающийся уралец – камнерез, художник, общественный деятель А.К. Денисов-Уральский. В петербургской мастерской Алексея Козьмича создаются наборные натюрморты и фигуры птиц. Здесь же в 1915–1916 годах рождается одна из самых необычных камнерезных серий. «Аллегорические фигуры воюющих держав» стали первым примером выражения политических взглядов создателя в истории камнерезного искусства. Прием объемной мозаики позволил Денисову-Уральскому добиться большой выразительности и убедительности созданных им образов. Среди аллегорий выделяется композиция «Германия»: на белой мраморной подушке, увенчивающей сложный пьедестал, возлежит карикатурная свинья из насыщенно-розового родонита, оседланная мозаичной фигурой кайзера Германии Вильгельма II. Ступенчатое сочетание деталей композиции усиливает эмоциональное воздействие произведения.

Естественное развитие русского камнерезного искусства было прервано событиями 1917 года и последовавшей Гражданской войной.

Лишь спустя три десятилетия в Советской России возрождается объемная мозаика. Происходит это в только что созданном в Свердловске художественно-ремесленном училище № 42. Группа учеников под руководством мастера Н.Д. Татаурова создает композицию «Урал кует победу». Впервые в одном произведении были использованы плоская, рельефная

и объемная мозаики из цветного камня. Впервые в русском искусстве создается столь масштабная наборная композиция.

Следует отметить, что именно в русском камнерезном искусстве складывается новое понимание возможностей объемной мозаики. Отечественные мастера смело выходят за рамки европейского шаблона, создают многофигурные динамичные композиции.

Благодаря традиции, заложенной первым выпуском училища, объемная мозаика сохраняется в программе учебного заведения все следующие годы. Однако трудоемкость техники, её требовательность к материалу и художественной подготовке создателя препятствуют развитию этого жанра.

Изменение условий работы уральских камнерезов, произошедшее на рубеже XX–XXI веков, создало предпосылки к появлению нового поколения художников – преемников традиции Фаберже и Денисова-Уральского. Резчики начала нового столетия не только создают отдельные фигуры, но и решаются на создание сложнейших многофигурных композиций.

Особая роль в этом направлении принадлежит Творческой мастерской Алексея Антонова.

Ее основателю, выпускнику художественно-профессионального училища № 42, повезло с учителями: Юрий Владимирович Рысин и Надежда Николаевна Сухачева были убежденными сторонниками сохранения объемной мозаики в программе училища, сами создавали произведения в этой технике и умели привить ученикам чувство камня – залог правильного подбора необходимых материалов. С благодарностью Алексей Антонов вспоминает и мастера Валерия Залиева, не мешавшего ученикам реализовывать собственные идеи.

Родившаяся в лихие 90-е мастерская Антонова постепенно выросла из чуланчика в просторное ателье, она помогла многим резчикам сохранить профессию в смутное время. Сегодня в ней не только создают сложнейшие произведения камнерезного искусства. Большое внимание руководитель творческого объединения уделяет совершенствованию профессионализма мастеров, повышению художественного уровня работ. На это направлены уроки рисунка, занятия по лепке, семинары по истории искусства – все то, что способствует превращению резчика в художника.

Творческая мастерская Алексея Антонова последовательно развивает традиции русской объемной мозаики, обеспечивая преемственность в сложнейшем её направлении – создании многофигурных композиций.

Ярким примером этого стала серия «Былины», созданная на сюжеты русского народного эпоса. Трактовка образов былинных героев и их врагов опирается на классические произведения национального направления в искусстве России конца XIX – начала XX века – живописные полотна Виктора Васнецова, книжную графику Ивана Билибина.

Известно, что интерес к русскому стилю рубежа веков проявляли художники фирмы Фаберже. Сохранились камнерезные произведения, фотографии ювелирных работ и сведения о предметах мебели, созданных в этой стилистике А. К. Денисовым-Уральским.

Серия состоит из пяти композиций, созданных в 2010–2012 годах и иллюстрирующих кульминационные моменты основных произведений былинного цикла: встречи Микулы Селяниновича с Вольгой и Святогором, сражения Ильи Му-

ромца с Соловьем-Разбойником, Алёши Поповича с Тугарином Змеем и Добрыни Никитича со Змеем Горынычем.

Работы отличаются непривычными для объемной мозаики монументальным размером и редкой многофигурностью. Авторы моделей – Иван Голубев, Владислав Ожегов, Тимофей Паус, Алексей Антонов – успешно справились со сложной задачей пространственной компоновки человеческих фигур и элементов анималистики. Тактичная работа резчиков позволила избежать излишней пестроты в подборе каменных фрагментов. Нельзя не отметить характерную для уральских произведений объемной мозаики лаконичность драгоценной металлической нагрузки, исполненной Павлом Ветровым. Там, где это было возможно, детали вооружения, аксессуары костюмов и элементы упряжи выполнены из поделочного камня. В этих произведениях резчики не только блестяще справились со сложнейшей технической задачей подбора и соединения элементов объемной мозаики из разных поделочных камней. Создателям композиций удалось раскрыть внутреннюю динамику образов, передать эмоциональный накал изображенных сцен.

Обращение к народным сюжетам – характерная черта преемственности русских традиций камнерезного искусства. Серия наборных фигурок «Русские типы» прославил резчиков фирмы Фаберже, экспрессивные лубочные образы военного плаката обусловили уникальность серии «Аллегорических фигур воюющих держав» А. К. Денисова-Уральского.

В следующем году Екатеринбург ждет знаменательная дата – в феврале исполнится 150 лет со дня рождения Алексея Козьмича. За последние годы интерес к его творчеству и общественной деятельности существенно вырос: появились новые исследования, произведения мастера демонстрируются на престижнейших выставках. Готовится и масштабная монографическая выставка на родине художника.

Но по-прежнему актуальны вопросы, волновавшие патриота Урала сто лет тому назад: рациональное использование самцветных месторождений, повышение профессионального мастерства резчиков и ювелиров региона, создание условий для роста художественного уровня работ. К этим проблемам сегодня добавились вопрос престижа профессии и поиски регионального бренда.

Возможным путем для решения этих сложных вопросов может быть создание нового творческого объединения камнерезов, ювелиров и художников – Фонда А. К. Денисова-Уральского. Задачами этой организации должны стать популяризация и продвижение уральской школы художественной обработки цветного камня и металла, сохранение и публикация наследия этой отрасли декоративно-прикладного искусства, всесторонняя помощь молодым мастерам, возрождение интереса к уральским месторождениям поделочного камня.

Успешная работа Фонда Денисова-Уральского станет опорой для трансформации Екатеринбурга из «третьей столицы» в «Столицу каменную» – город, осознающий, сохраняющий и развивающий колоссальный потенциал, доставшийся нам в наследство.

Эти вопросы волновали сто лет назад нашего выдающегося земляка, об этом болела душа уральца. Создание фонда в преддверии юбилейного года должно стать замечательным памятником патриоту Урала.

«Алёша Попович и Тугарин Змей».
 «Творческая мастерская Алексея Антонова»
 2012 г.
 Размеры: 800 мм на 320, высота: 450 мм.
 Макетирование: А. Антонов, работа по
 камню: А. Антонов, К. Кожухов, В. Бабинцев,
 И. Голохвастов, ювелир П. Ветров.
 Камни: родонит, кварцит, яшма, халцедон,
 окаменелое дерево, уваровит, лабрадорит,
 долерит.
 Металл: бронза, серебро и золото.

«Илья Муромец и Соловей Разбойник».
«Творческая мастерская Алексея Антонова»
2012 г.

Размеры: 700 мм на 400 мм, высота: 600 мм.
Макетирование: Т.Павс, работа по камню:
Е.Васьков, С.Черкасов, бронза А.Миркурьева,
ювелир П.Ветров.

Камни: кварцит, халцедон, пирит, гематит
кровавик, яшма, пегматит, лазурит,
окаменелое дерево, тигровый глаз.
Металл: золото и серебро.

«Святогор и Микула».

«Творческая мастерская Алексея Антонова» 2011 г.

Размеры: 700 мм на 400 мм, высота: 500 мм.

Макетирование: И. Голубев, работа по камню:

Ф. Хайрланамов, Н. Скрипин, И. Голохвастов, бронза

А. Миркурьева, ювелир П. Ветров.

Камни: пирит, халцедон, яшма, лазурит, кварцит, нефрит, окаменелое дерево, хрусталь, шайтанский переливт, долерит.

Металл: золото и серебро.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

«Творческая мастерская Алексея Антонова» 2010 г.

Размеры: 450 мм на 500 мм. высота: 550 мм.

Макетирование: Т. Паус, работа по камню: Ф. Хайрланамов,

О. Кошелев, ювелир П. Ветров.

Камни: кварцит, пирит, яшма, тигровый глаз, долерит, родонит, халцедон.

Металл: золото и серебро.

«Микула Селянинович и Вольга».
 «Творческая мастерская Алексея Антонова»
 2012 г.
 Размеры: 900 мм на 600 мм, высота: 520 мм.
 Макетирование: И. Голубев, мастера по
 камню: И. Колбин, В. Ожегов, О. Кошелев,
 Н. Скрипин, ювелир П. Ветров.
 Камни: Микула – кварцит, яшма, сердолик,
 тигровый глаз, мрамор. Конь Микулы – яшма,
 холцедон, окаменелое дерево. Вольга – яшма,
 халцедон, тигровый глаз, пирит.
 Конь Вольги – кварцит, халцедон, яшма,
 тигровый глаз. Подставка: лабрадорит,
 уваровит, малахит, окаменелое дерево.
 Металл: бронза, золото и серебро.

«Кощей».

«Творческая мастерская
Алексея Антонова» 2013 г.

Размеры: диаметр подставки – 320 мм,
высота: 400 мм.

Макетирование: В. Ожегов, мастера по
камню: Ф. Хайрланамов, Н. Скрипин.

Металл: бронза А. Миркурьева, золото
и серебро – ювелир П. Ветров.

Камни: яшма, долерит, пирит, гематит
кровавик, окаменелое дерево, тигровый
глаз, авантюрин.

