

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖОСТОВСКОГО ПОДНОСА В XIX - XXI СТОЛЕТИЯХ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кузнецова Анастасия Игоревна

студент федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Высшая школа народных искусств (академия), РФ, г. Санкт-Петербург

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE ZHOSTOVSKY TRAY IN THE XIX-XXI CENTURIES: TRADITIONS AND MODERNITY

Anastasia Kuznetsova

Student of the federal state budgetary educational institution of higher education Higher School of Folk Arts (Academy), Russia, St. Petersburg

Аннотация. Статья посвящена истории развития жостовского подноса в XIX-XXI столетиях. Автор на примере анализа известных произведений мастеров Жостова исследует феномен традиции и современности в прикладном искусстве, выявляя «эволюцию» технико-технологических и художественно-стилистических особенностей подносов. Рассматривается вопрос определения эстетического и утилитарного значения жостовского подноса в современной культуре, использования в повседневной жизни людей.

Abstract. The article is devoted to the history of the development of the Zhostovsky tray in the XIX-XXI centuries. The author uses the example of the analysis of famous works by Zhostov masters to explore the phenomenon of tradition and modernity in applied art, revealing the «evolution» of technical, technological, artistic and stylistic features of trays. The article considers the issue of determining the aesthetic and utilitarian significance of the Zhostovsky tray in modern culture, use in people's daily lives.

Ключевые слова: жостовский поднос, народные художественные промыслы, традиции, современность, технико-технологические и художественно-стилистические особенности, современное культурное пространство; жостовская роспись по металлу

Keywords: zhostovsky tray, folk art crafts, traditions, modernity, technical and technological, artistic and stylistic features, modern cultural space; zhostovskaya metal painting

Жостовская роспись по металлу – уникальный традиционный художественный промысел, «лицом» которого были и остаются чернолаковые железные подносы с яркой и выразительной росписью. Эти произведения – достояние русского традиционного прикладного искусства, обладающие не только самобытным стилем, но и интересной историей бытования.

Развитию жостовского подносного промысла посвящено множество научных трудов. Исследования рубежа XIX – XX вв. – А.А. Исаева «Промыслы Московской губернии» [1]; В.Л.

Боруцкого «Кустарное производство лакированных вещей из папье-маше» [2]; советского периода – Т.М. Разиной «Русский художественный металл» [3]; И.Я. Богуславской и Б.В. Графова «Искусство Жостова» [4]; Б.И. Коромылова «Жостовская роспись» [5]. В этих работах проанализирована эволюция жостовского подноса с точки зрения формирования его технико-технологических и художественно-стилистических особенностей.

В XXI столетии искусствоведы продолжают изучать жостовскую декоративную роспись по металлу. Н.О. Крестовская в исследовании «Искусство Жостова» выявляет истоки становления исторических художественных традиций жостовского подноса [6].

Анализ перечисленных трудов показал, что в истории развития жостовской росписи по металлу существует ряд проблем, требующих более пристального изучения. Одна из них – вопрос соотношения традиции и современности. Так, в эпоху технического прогресса, смены жизненного уклада, эстетических и художественных предпочтений, особую актуальность приобретают аспекты, связанные с выявлением «эволюции» технико-технологических и художественно-стилистических особенностей жостовского подноса в контексте времени; спецификой его бытования в современном культурном пространстве и повседневной жизни людей [7].

Традиция – исторический коллективный опыт, передаваемый из поколения в поколение и являющийся основой для успешного существования народных художественных промыслов в XXI столетии. Проанализируем основные традиционные стилистические особенности жостовского подноса, сформировавшиеся на протяжении XIX-XX веков.

Производство жостовских подносов принято связывать с деятельностью династии Вишняковых, основавших «лакерную» мастерскую в деревне Осташково в начале XIX столетия. Она выпускала различные бытовые предметы: сахарницы, шкатулки, портсигары, альбомы, выполненные из папье-маше [8, с. 281].

В XIX веке в России широкое распространение получает традиция чаепития; увеличивается число городов, а с ними – гостиниц и трактиров, поэтому особым спросом пользуются подносы. По назначению их можно разделить на две группы:

- *бытовые*, которые использовали повседневно – для подачи пищи, чашек, самовара, в качестве «скатерти» / «столешницы» (ставили в углубление стола) [7];
- *декоративные*, которые применяли в качестве украшения интерьера в домах знатных купцов, трактирах и гостиницах; в особых случаях на них могли поднести пищу или торжественно и красиво вынести визитки дорогим и почётным гостям.

Наряду с подносами из папье-маше Вишняковы и владельцы других мастерских в Осташкове и окрестных деревнях – Новосильцево и Жостове, выпускали железные лакированные подносы. Однако популярность они приобрели только в середине XIX века.

Жостовские подносы отличались не только высоким техническим уровнем выполнения, но и ярким, самобытным стилем. Наиболее художественные произведения, сохранившиеся до настоящего времени, датируются второй половиной XIX столетия. Это подносы с жанровой живописью, выполненные крупными предприятиями, такими как: мастерские О.Ф. Вишнякова, Е.Ф. Беляева, В.Л. Леонтьева, Е.Ф. Цыганова [7; 9].

Произведения очень лаконичные, имеют простые формы: овальную, круглую, прямоугольную, восьмигранную, фестончатую – они позволяли художникам придумывать интересные композиционные решения [10, с. 284]. Основная композиция – уравновешенная, гармоничная, очень условная, располагается на чёрном фоне, что придаёт ей глубину и особую выразительность; колорит – сдержанный.

Самыми распространёнными в художественном оформлении произведений были темы чаепитий, мчащихся троек лошадей, крестьянских девушек у околицы, народных гуляний – сюжеты простые, понятные, близкие народу. Роспись выполнялась масляными красками в технике многослойной живописи, в чём прослеживается влияние федоскинской лаковой миниатюры (рис. 1).

Рисунок 1. Поднос. Мастерская В.О. Вишнякова. Осташково Московской губ. 1880-е гг.

Для жостовской росписи второй половины XIX века характерно изображение различных «ландшафтов» – интерпретации пейзажей. Художники в своих произведениях обращались к мотивам экзотических замков, руин на берегах водоёмов [10, 11 с.]. Изображение имело декоративный, отвлечённый характер; дополненный мягкостью и плавностью линий, в чём прослеживается влияние «большого» стиля романтизм (рис 2).

Рисунок 2 Александров И. А. Поднос «Пейзаж» Мастерская О.Ф. Вишнякова с сановьями. Жостово Московской губ. 1880-е гг.

Наряду с жанровой живописью, «ландшафтами» в оформлении жостовских подносов в конце XIX века активное развитие получает цветочная роспись. Один из таких подносов создан мастерской Вишняковых в 1870-е годы (рис. 3). Имеет несложную форму, лаконичную, ясную композицию. В центре подноса расположен компактный букет роз, выюнков, георгинов, окутанных листьями и травками. Нежные оттенки розовых, голубых, сиреневых цветов, зелени листьев гармонируют с фоном цвета слоновой кости, придавая букету воздушность и изящность. Объединяет и завершает композицию золотистый узор из виноградных листьев и гроздей, мягко стелющийся с борта подноса на его поле.

*Рисунок 3 Поднос. **Мастерская О.Ф. Вишнякова с сановьями. Жостово Московской губ. 1870-е гг.***

В первой половине XX столетия, цветочная роспись определила стиль жостовского промысла, получив новое творческое прочтение в произведениях советских художников – И.С. Леонтьева, А.И. Лезнова, П.С. Курзина, Д.С. Клёдова. Работы имеют традиционно ясную, минималистичную, но в отличие от Вишняковских, детализированную, живописную, реалистичную композицию (рис. 4).

Рисунок 4. Леонтьев И.С. Поднос «Букет на синем фоне». 1930-е гг.

Цветочные мотивы расположены легко, свободно, непринуждённо, что придаёт им особую одухотворённость, народность и условную декоративность. Нередко букет располагался среди птичек и бабочек, что делало композицию произведений динамичной, сюжетной и образной [11, с. 10, 11]

Во второй половине XX столетия традиции жостовской росписи продолжают развиваться и совершенствоваться. В своих произведениях художники обращаются к мотивам натюрморта, сюжетам, отображающим советскую идеологию. Так, в работах Н.П. Антипова, Е.П. Лапшина, Н.Н. Гончаровой, Н.Н. Мажаева, Б.В. Графова встречаются изображения Кремля, символики советских республик, портреты общественных деятелей, сюжеты, посвящённые торжественным событиям (рис. 5, 6).

Рисунок 5. Поднос с изображением Кремля

***Рисунок 6. Н.Н. Мажсаев. Поднос «Флаги СССР»
1972 г.***

Произведения имеют ясную, проработанную композицию – основной сюжет, раскрывающий советскую идеологию, располагается в центре, его органично дополняет традиционный цветочный мотив, придавая торжественность. Композиция работ сочетает реалистичность и условную декоративность форм – в них прослеживаются графичность и монументальность, дополненные выразительностью колорита.

Таким образом, в XIX-XX столетиях в жостовском промысле формируется уникальная художественная система – канон, являющийся основой исторической традиции, в которую вошли приемы многослойной живописи по цветным и металлизированным фонам, а также инкрустации перламутром. Разнообразные формы подносов оформлялись простыми, жизненными сюжетами, цветочными мотивами, имели ясную композицию, лаконичный, но

выразительный колорит. Именно эти технико-технологические и художественно-стилистические особенности стали «классическим» образцом для художников жостовского промысла в XXI веке.

В XXI столетии жостовские подносы мало соотносятся с формами современного быта, потребностями и эстетическими предпочтениями людей, поэтому их декоративная функция является преобладающей. Анализ продукции Фабрики жостовской росписи показал, что в современной художественной культуре жостовские подносы по предназначению можно разделить на две группы:

- *подносы-экспонаты*, которые применяются в музеях как средство знакомства с историей развития и бытования уникального традиционного художественного промысла жостовской росписи по металлу, его технико-технологическими и художественно-художественно-стилистическими особенностями;
- *декоративные (коллекционные)*, которые применяют в качестве украшения интерьера в частных домах, квартирах; используют как предмет коллекционирования; в качестве корпоративного подарка на торжественные события [12].

Современные произведения жостовской росписи по металлу, выполненные вручную, имеют разнообразные новые, сложные формы, что позволяет художникам решать интересные, многогранные композиции [12], при этом опираясь на традиционные мотивы и сюжеты. Самые распространённые – цветочная роспись, сюжеты чаепитий, мчащихся троек, что обусловлено проявлением в них искренности, душевности, простоты – качеств народного характера – одной из основ традиционности современных народных художественных промыслов.

Исторически цветочные мотивы располагались на чёрном, реже красном фоне. В настоящее время, художники используют большое разнообразие фонов – сереневый, голубой, синий, серый, кофейный, они придают цветочной росписи новое звучание. Яркий пример такого произведения – работа Н. Соломатиной (рис. 7). Произведение имеет форму пятиугольника, не типичную для жостовского подноса, но позволившую художнице по-новому интерпретировать традиционный цветочный мотив. Отсутствует центральный пышный букет; цветы ритмично располагаются по форме подноса, а центр остаётся свободным. Подобное решение позволило основную композицию сделать простой, но при этом, очень гармоничной, детализированной, живописной; сереневый фон зрительно «приподнимает» в воздухе цветочный мотив, тем самым усиливая его лёгкость и изящность.

Рисунок 7.Н. Соломатина. Поднос с цветочным мотивом. Жостовская фабрика декоративной росписи

Необычно решён цветочный мотив на подносах из коллекции «Моё Жостово», созданной дизайнером Юлией Герасимовой совместно с художниками Жостовской фабрикой декоративной росписи в 2019 году [13].

Произведения традиционно лаконичны, простые по своей форме, имеют необычное художественное оформление. Так, один из коллекционных подносов отличается минималистичностью композиции (рис. 8). Внизу расположен монобукет в виде одиночного цветка пиона, выполненный очень натуралистично. Слегка развёрнутое положение цветка подчёркивает круглую форму подноса; серый фон, придаёт ему загадочность и таинственность. Подобное решение цветочной росписи нетрадиционно, но в то же время, очень органично «вписывается» в исторический канон жостовского промысла, делая произведение необычным, оригинальным и современным.

Рисунок 8. Поднос «Пион». Из коллекции «Моё Жостово» Ю. Герасимовой совместно с Жостовской фабрикой декоративной росписи. 2019 г.

Необычны интерпретации сюжетов чаепитий. К ним в своих работах обращаются такие современные художники промысла как И. Юрасова, Т. Шолохова. Сюжет простой, понятный, в современном прочтении имеет различные вариации: муж с женой пьют чай, беседа мамы с сыном за чашкой чая. Характерный пример такого произведения – работа И. Юрасовой. Основная композиция располагается на фоне кофейного цвета, что делает её особенно выразительной и подчёркивает народность сюжета (рис. 9). В центре подноса расположен стол с самоваром, за ним сидят муж с женой, пьют чай. При всей проработанности композиции, персонажи изображены стилизованно, сказочно. Композицию удачно дополняет ёмкая, тематическая пословица: «Не пил бы, не ел бы, всё на милую смотрел бы. За чаем не скучаем, по три чашки выпиваем», ещё больше раскрывая сюжет произведения. Завершает композицию орнаментальное оформление фигурного борта, объединяя в одно целое, тем самым усиливая ощущение простоты и душевности.

Оригинально творческое переосмысление сюжета троек в современных произведениях жостовской росписи по металлу. Так, художники Н. Фралова, О. Кошкина представляют тройку не на традиционном чёрном фоне, а на фоне летнего или зимнего пейзажа (рис. 10).

Рисунок 10. Н. Фралова. Поднос «Зимняя тройка». Жостовская фабрика декоративной росписи

Фон – это не просто локальная плоскость, это часть композиции, удачно дополняющая тройку лошадей, придавая ей сюжетность и образность.

Таким образом, можно утверждать, феномен традиции и современности жостовских подносов выражается в гармоничном сочетании художниками в своих произведениях исторических традиций промысла и новых творческих решений. В современных произведениях жостовской росписи по металлу художники, с одной стороны, обращаются к традиционным мотивам и сюжетам – цветочной росписи, мчащихся троек, чаепитий, сюжетам, отображающим реалии современной жизни; с другой – экспериментируют, варьируя формы их воплощения – применяют оригинальные композиционные, колористические решения, что делает произведения эстетичными, актуальными в современной культурной среде. По сути, жостовский поднос в XXI столетии – это не только бытовой предмет, но и огромный пласт

художественной культуры, рассказывающий историю русского народа.

Список литературы:

1. Исаев А.А. Промыслы Московской губернии. – В 2-х тт. – Москва: Моск. губ. земская управа, 1876. – 3 т. ил.
2. Боруцкий В.Л. Кустарное производство лакированных вещей из папье-маше // Кустарная промышленность России. Разные промыслы. – Т. III. – Санкт-Петербург 1913. – 75 с.
3. Разина Т.М. Русский художественный металл. – Москва: КОИЗ 1958
4. Богуславская И. Я., Графов Б. В. Искусство Жостова. – Ленинград: Искусство 1979. –150 с., ил.
5. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. – Москва: Изобразительное искусство, 1977. – 88 с.
6. Крестовская Н.О. Искусство Жостова: Альманах. – Вып. 25. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2016. – 72 с. ил.
7. Волшебный сад Жостова. – URL: <http://pravoslavie.ru/32259.html> (дата обращения: 23.10.2021)
8. Добрых рук мастерство: сборник / Под ред. Богуславской И.Я. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Ленинград: Искусство. 1981. – 311 с., ил.
9. Живая традиция расписных подносов. Белгородский государственный художественный музей. – URL: <http://belghm.ru/o-muzee/nauka-i-publikacii/stati/zhivaya-dusha-zhivopisnykh-podnosov/> (дата обращения: 23.09.2021)
10. Жостово. Современные мастера / Сост. И.А. Романова. – Москва: Советская Россия, 2007. – 208 с.
11. Маёрова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. – Москва: Русский язык, 1990. – 269 с., ил.
12. Жостовская фабрика декоративной росписи. – URL: <https://zhostovo.ru/page/jostovo> (дата обращения: 23.10.2021).
13. Дизайн-ателье Юлии Герасимовой. – URL: <https://www.ug-arthomedesign.ru/catalog/podnosy/> (дата обращения: 06.11.2021).