На правах рукописи

Баранова Татьяна Витальевна

Флорентийская мозаика в России середины XIX - начала XXI веков: Петергоф, Екатеринбург, Колывань

Специальность 17.00. 04 – изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Екатеринбург – 2010

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Работа выполнена на кафедре архитектуры и дизайна

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Шишин Михаил Юрьевич

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения,
Лопато Марина Николаевна

кандидат искусствоведения

Будрина Людмила Алексеевна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусства»

Защита диссертации состоится « 8 » июня 2010 г. в ____ часов на заседании диссертационного совета Д 212.286.08 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, ком. 248.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

Автореферат разослан «__» мая 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор социологических наук
профессор Л. С. Лихачева

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

Искусство мозаики имеет длительную историю, восходящую к V в. до н.э. За истекшие тысячелетия мозаика как один из видов монументального искусства претерпела серьезные изменения. Мозаика усложнялась по средствам художественной выразительности, возникли ее разновидности – александрийская, римская, византийская, русская. В эпоху Возрождения во Флорентийской академии возникла новая разновидность, за которой закрепилось название «флорентийской мозаики». Флорентийская мозаика стала широко применяться в монументальных композициях и изделиях декоративно-прикладного искусства, прекрасные примеры ее обнаруживаются в синтезе с архитектурой. Ее широкое распространение и применение архитекторами и дизайнерами, мастерами декоративно-прикладного искусства разных стран привело к формированию специфических черт национальных и региональных школ.

Исследование процесса формирования и трансформации искусства мозаики в целом и флорентийской мозаики в частности в диахронии и синхронии локальных культур позволило выделить ряд вопросов, составивших проблемный каркас данной диссертационной работы и обусловивших ее актуальность.

К числу наиболее важных моментов, требующих теоретического осмысления, относятся:

- углубление искусствоведческих исследований, раскрывающих специфические черты национальных и региональных школ этого вида искусства;
- описание средств художественной выразительности, используемых мастерами флорентийской мозаики;
- практическое отсутствие искусствоведческого анализа деятельности камнерезов-мозаичистов Алтая;
- слабая разработанность наследия И.В.Соколова – основоположника использования техники флорентийской мозаики в России.

История становления и развития флорентийской мозаики в России восстанавливалась по архивным материалам РГИА, Алтайского краевого архива, архива ГРМ и Колыванского камнерезного завода. Исследовались памятники станкового и монументального искусства, труды историков и теоретиков искусства. Анализ источников убедительно показывает, что флорентийская мозаика остается недостаточно исследованным видом искусства, в то время как значение ее в художественной культуре в мире, России и в сибирском регионе неуклонно возрастает.

Степень разработанности проблемы.

Литература, посвященная истории мозаики, ее разновидностям, особенностям и перспективам развития принадлежит как отечественным, так и зарубежным авторам.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Обширный материал обобщен в трудах В.К. Макарова, описавшего историю отечественного и зарубежного камнерезного искусства в работах «Цветной камень в собрании Эрмитажа» (1938 г.), «Ломоносовские мозаики», «Художественное наследие М.В. Ломоносова. Мозаики». В исследовании «Цветной камень в собрании Эрмитажа» автор характеризует произведения XVIII – XIX вв., хранящиеся в Эрмитаже. Предметы разделены на группы – отечественную и зарубежную – и описаны в хронологическом порядке. В.К. Макаров анализирует ряд работ флорентийской мозаики итальянского мозаичиста Д. Раффаэлли, изделия русских камнерезов Петергофской и Екатеринбургской фабрик. В 1949, 1950-х гг. В.К. Макаровым издаются труды, посвященные творчеству М.В. Ломоносова, созданию им особого производства смальты и набору картин в технике римской мозаики: «Ломоносовские мозаики», «Художественное наследие М.В. Ломоносова. Мозаики». В 1963 г. выходит книга А.Н. Воронихиной «Малахит в собрании Эрмитажа». Эта книга интересна тем, что в ней дано описание изделий Екатеринбургской и Петергофской императорских гранильных фабрик, классификация разновидностей малахита и существовавших в XIX в. способов его набора. Автор вводит в научный оборот значительный и весьма ценный архивный материал. Особый интерес для нас имеют труды Е.М. Ефимовой «Западно-европейская мозаика XIII – XIX вв. в собрании Эрмитажа», «Русский резной камень в собрании Эрмитажа», которые посвящены анализу мозаичных изделий, хранящихся в Эрмитаже. Анализируя данные объекты (в основном, столешницы) итальянских мастеров, автор пишет об особенностях рисунка итальянских мозаик в соответствии с эпохой, исследует изделия Екатеринбургской гранильной фабрики, но не рассматривает отечественные изделия флорентийской мозаики. В.И. Лебединский в сборниках «В удивительном мире камня», «Камень и человек» рассказывает об особенностях камня, об уникальности каменных изделий, но приводит лишь примеры изделий флорентийской мозаики. Принципиально значимыми для диссертационного исследования являются каталоги коллекций камнерезного искусства, подготовленные Н.М. Мавродиной. Так, в 1990 г. в издательстве Эрмитажа выпущен каталог выставки «Работы камнерезов Колывани в Эрмитаже». В 2000 г. Н.М. Мавродина изданием «Искусство Екатеринбургских камнерезов» подводит итог исследованиям камнерезного искусства Урала. Полный обзор камнерезных изделий в коллекции Эрмитажа предложен Н.М. Мавродиной в каталоге коллекции «Искусство Русских камнерезов XVIII - XIX веков» (2007 г.). Автор дает характеристику каждому предприятию, анализирует изделия, уточняет исторические неточности в датировке, авторстве произведений, опираясь на архивные материалы. Первостепенное значение для нас представляет монография А.Е. Ферсмана «Очерки по истории камня», являющаяся итогом 35-летней работы, связанной с обработкой и исследованием архивных, литературных, музейных и исторических материалов. В основном, речь идет об истории русского камня, обследовании уральских месторождений драгоценных камней. Описываются драгоценности бывшего русского двора, создание треста «Русские

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

самоцветы». В книге представлен огромный фактический материал, доказывающий важную роль камня в истории материальной культуры и искусства.

Среди трудов, непосредственно посвященных камнерезному искусству Урала, особого внимания заслуживают книги Б.В. Павловского, В.Б. Семенова и И.М. Шакинко, В.Б. Семенова и П.И. Тимофеева, В.В. Скурлова, Е.В. Семеновой, Г.Б. Зайцева, С. В.Семеновой, и др.

Первые фундаментальные труды по исследованию Урала принадлежат Б.В. Павловскому. В своих работах «Камнерезное искусство Урала», «Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала», «Из истории художественной культуры Екатеринбурга» автор представил историю художественной обработки камня на Урале с самых ранних этапов до советского периода, описал организацию камнерезного дела на Урале и технологический процесс обработки камня. Материалы, приведенные в этих книгах, существенно дополняют фактографические исследования. В русле исследуемой нами традиции изложен материал в книгах И.М. Шакинко и В.Б.Семенова, В.А. Скурлова «Завод «Русские самоцветы»», «Ювелиры и камнерезы Урала», в которых авторы воссоздают историю завода – преемника Екатеринбургской гранильной фабрики, публикуют статьи и архивные документы по истории камнерезного и ювелирного искусства. В.Б. Семенов книгой «Яшма» открыл серию монографий-альбомов Свердловского Средне-Уральского книжного издательства. В этой серии у многих авторов вышли монографии: «Агат», «Родонит», «Селенит», «Малахит». Альбомы посвящены определенному виду уральского цветного камня, представлены схемы расположения основных месторождений исследуемых пород, основные произведения екатеринбургских мастеров. Другой аспект искусствоведческих исследований посвящен ювелирному искусству дореволюционного Урала. Одно из самых полных исследований было предпринято в книге Г.Б. Зайцева «Ювелирное искусство дореволюционного Екатеринбурга». Важными для изучения мозаики являются труды А.П. Чубовой, посвященные истории античного искусства. Автор пишет о развитии крупных художественных центров, таких, как Афины, Родос, Рим и др., об античных мастерах: скульпторах, живописцах, мозаичистах. Интерес представляет книга, изданная на итальянском языке, «Демидовы во Флоренции и Тоскане» под редакцией Тонини Лючии.

История камнерезного искусства на Алтае привлекала к себе внимание специалистов различных областей: историков, искусствоведов, архитекторов, художников, писателей. Первое издание, посвященное 100-летию Колыванской шлифовальной фабрики, было выпущено в 1902 г. архивариусом главного управления Алтайского округа Н.С. Гуляевым и управляющим фабрикой П.А. Ивачевым. В его первой части дается история поиска и обработки камней на Алтае до 1802 г., во второй части – краткое описание столетнего существования Колыванской шлифовальной фабрики.

Среди работ, рассказывающих о камнерезах Сибири и, в частности, о камнерезах Алтая в дореволюционный период, можно выделить труды Н.С. Гуляева и П.А. Ивачева «Колыванская шлифовальная фабрика на

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Алтае», Э.Г. Лаксмана, Г.И. Спасского «Письма из Сибири». В советский период о камнерезном искусстве писали: С.М. Буданов, А.Н. Воронихина, Е.А. Ефимова, В.И. Лебединский, Л.П. Ивич, Н.М. Мавродина, В.К. Марков, А.В. Онников, Б.В. Павловский, А.М. Родионов, Н.Я. Савельев, В.Б. Семенов, С.В. Семенова, Е.В. Семенова, И.В. Сорокин, В.В. Скурлов, Т.М. Степанская, А.Е. Ферсман, И.М. Шакинко, Н.И. Тимофеев и др.

С.М. Буданов в работах «Русское камнерезное искусство на Алтае в конце XVIII – первой половине XIX в.», «Каталог выставок произведений и биографический справочник о художнике» впервые дает научное описание изделий колыванских мастеров, характеризует особенности вазоваяния местных мастеров. В особый раздел можно выделить книги Н.Я. Савельева. В 1954 г. сибирский историк-архивариус Н.Я. Савельев издает книгу «Филипп Васильевич Стрижков», а в 1956 г. «Алтайские камнерезы», где автор рассказывает о судьбе основателя Колыванской шлифовальной фабрики, его роли в становлении камнерезного искусства на Алтае. А.М. Родионов – геолог, поэт, писатель, человек разносторонних интересов в книгах «Красная книга ремесел», «Колывань камнерезная», «На крыльях ремесла» рассказывает об истории Алтая, о его мастерах, резчиках по дереву и камню, об истории камнерезного дела на Алтае, Колывани, Об истории Колыванского камнерезного завода пишет Т.М. Степанская в книге «Архитектура Алтая XVIII-XX вв.». В книге дается характеристика памятника архитектуры XVIII-XIX вв. Колыванской шлифовальной фабрики, а также представляется жизнь и творчество архитекторов и мастеров: Ф.В. Стрижкова, С.В. Лаулина и др. Статьи А.В. Онникова, И.А. Леденевой, О.В. Жуковой, А.П Ивич, В.С. Слободчикова посвящены истории Колывани, Колыванского камнерезного завода, мастерам-камнерезам, выдающимся произведениям, принесшим славу Алтаю, и о современном состоянии развития камнерезного искусства на Колыванском камнерезном заводе.

Серьезной теоретико-методологической базой для анализа системы художественной выразительности изделий, выполненных в технике флорентийской мозаики, стали для нашего исследования труды Б.Р.Виппера, А.Г. Габричевского, В.А.Фаворского, А.А. Дейнека.

История становления и развития флорентийской мозаики в России восстанавливалась по архивным материалам, в том числе и на Колыванском камнерезном заводе.

В целом, можно резюмировать, что исследование флорентийской мозаики, при достаточном объеме посвященных этой теме трудов, в основном сосредоточено на фактографическом материале. Таким образом, требуется углубление искусствоведческого анализа камнерезного искусства в России и, в частности, флорентийской мозаики.

Исходя из всего сказанного, вырисовываются следующие объект, предмет, цель и задачи настоящей работы.

Объект исследования – флорентийская мозаика.

Предмет исследования – региональная специфика развития флорентийской мозаики в России и на Алтае.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цель – выявить региональную специфику развития флорентийской мозаики, ее средства художественной выразительности и связь с развитием других видов искусств.

Задачи:

1. Рассмотреть особенности техники флорентийской мозаики;
2. Определить этапы и особенности формирования флорентийской мозаики в России в период середины XIX- начала XXI вв.;
3. Осуществить сравнительный искусствоведческий анализ римской, русской, флорентийской мозаики;
4. Выявить особенности средств художественной выразительности и техники исполнения флорентийской мозаики в центрах камнерезного искусства России (Петергофа, Екатеринбурга, Алтая);
5. Обосновать авторский подход к анализу средств художественной выразительности во флорентийской мозаике;
6. Исследовать жизнь и творчество И.В. Соколова, определить его вклад в развитие флорентийской мозаики в России;
7. Дать искусствоведческую характеристику флорентийской мозаике на Колыванском камнерезном заводе: выявить традиционные и инновационные аспекты.

Хронологические рамки:

Хронологическими рамками исследования является середина XIX – начало XXI вв. Исходная точка отсчета связана с расцветом мозаичного искусства в России. Очень популярна в это время работа в технике «русской мозаики», в основном из малахита и позднее из лазурита. Произведения флорентийской мозаики, начатые на Петергофской гранильной фабрике еще в конце XVIII в., были невысокого качества. Для усовершенствования приемов работы в данной технике в 1847 г. и Италию отправляется на обучение мастеровой Петергофской гранильной фабрики И. Соколов. Приобретенные им знания и навыки позволили мозаичному производству стать ведущим направлением в камнерезном искусстве, а техника флорентийской мозаики отличается живописностью, тонкой цветовой гаммой, великолепным качеством изделий. Изготовление мозаик продолжается до начала XX в. и угасает с упадком камнерезного производства. Возрождение мозаики начинается в советский период, с образованием концерна «Русские самоцветы». Самыми ярким произведениями данного периода являются: «карта СССР» и работы по оформлению станций метрополитена. На Алтае флорентийская мозаика появляется во второй половине XX в., активно развивается с 1980-х г., и в настоящее время это ведущее направление деятельности на Колыванском камнерезном заводе.

Методологические основы исследования:

Сравнительно-исторический и описательно-исторический метод были применены при исследовании мозаики в историческом аспекте, выявлении этапов развития флорентийской мозаики, начиная с XVIII в., с первого появления этого вида искусства в России. При рассмотрении и описании

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

произведений камнерезного искусства использованы культурологический, искусствоведческий, аксиологический, интерпретационный методы.

При изучении архивных материалов использовался метод анализа документов: личных документов — писем, и общественных документов – приказов, распоряжений, публикаций.

Теоретико-методологическую базу разработки авторского подхода в анализе произведений флорентийской мозаики составили труды искусствоведов, художников, философов искусства: Б.Р. Виппера, А.Г. Габричевского, А.А. Дейнека, Е.М. Ефимовой, В.Н.Лазарева, В.К.Маркова, Н.М. Мавродиной, А.Е. Ферсмана, В.Б. Семенова, П.М. Шакинко и т.д.

Источники исследования:

В процессе работы изучалось и анализировалось несколько видов источников: материальные источники, архивы, научные труды.

Материальные – артефакты из фондов музеев: государственного Эрмитажа, государственного Русского музея, музея камнерезного дела в с. Колывань, музея Колыванского камнерезного завода, произведения с выставок камнерезного искусства.

Архивные материалы Российского государственного исторического архива, архива Русского музея, архива Колыванского камнерезного завода.

Научные труды из фондов библиотек: Российской государственной библиотеки (г.Москва), библиотеки Русского музея (г. Санкт-Петербург), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Алтайской краевой государственной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул), библиотеки художественного музея Алтайского края г.Барнаула, библиотеки картинной галереи г. Рубцовска.

Научная новизна исследования.

1. Проведен сравнительный искусствоведческий анализ произведений ведущих художественных школ флорентийской мозаики (Петергофа, Екатеринбурга, Алтая). Выявлены этапы становления этих школ, названы специфические черты и особенные творческие подходы мастеров.

2. Описана история развития флорентийской мозаики на Колыванском камнерезном заводе; предложен авторский вариант анализа монументальных и станковых произведений флорентийской мозаики .

3. Осуществлено комплексное исследование жизни и творчества И.В. Соколова. Введен в научный оборот значительный архивный материал.

4. Изучены и описаны специфические особенности синтеза архитектуры и флорентийской мозаики в произведениях монументальной живописи России и колыванских мастеров.

5. Составлен научный каталог произведений флорентийской мозаики, выполненных на Колыванском камнерезном заводе.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.Флорентийская мозаика, пройдя ряд этапов становления, достигла значительного уровня развития как разновидность монументального и станкового вида искусства.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

2. Три центра развития флорентийской мозаики в России – Петергофская, Екатеринбургска и Колыванская школа флорентийской мозаики достигли высокого уровня развития в этой форме монументального и декоративно-прикладного искусства с ярко выраженными самобытными чертами.

3. И.В. Соколов является основоположником и пропагандистом этого вида искусства в России.

4. Флорентийская мозаика играет важнейшую роль в синтезе различных видов искусств: архитектуры, дизайна. Ключевыми принципами этого синтеза являются: принцип стилистического единства, пространственно-тектонический и композиционно-колористический.

5. На Колыванском камнерезном заводе флорентийская мозаика – одно из ведущих направлений художественной обработки камня, в котором нашли отражение специфические черты творчества местных художников, в частности, в переходе от монументальных к станковым формам, технике прямого набора и сюжетах, отражающих региональную специфику.

Апробация полученных результатов.

Результаты диссертационного исследования отражены в статьях, опубликованных в научных сборниках и журналах, а также в докладах и сообщениях, прочитанных на научно-практической конференции «Формирование единого образовательного пространства в регионе Большого Алтая: проблемы и перспективы» (г. Рубцовск, 2005 г.), на научно-практическом семинаре «Философские проблемы русской культуры» (г. Рубцовск, 2005 г.)

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут являться базой для деятельности реставрационных учреждений по сохранению и реконструкции произведений в технике флорентийской мозаики; а также способствуют популяризации флорентийской мозаики в среде художников, искусствоведов, дизайнеров; в процессе создания объектов на Колыванском камнерезном заводе. Материалы исследования могут быть использованы в учебных курсах по специальностям «история» и «искусствоведение»; для музейной экспозиционной работы.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 4–х глав, заключения, списка литературы и приложений.

Общий объем диссертации 214 страниц; текст сопровождают и иллюстрируют приложения, каталог.

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, анализируется степень разработанности связанных с ней проблем, определяются цели и задачи исследования, демонстрируется новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

В Главе I «Общие и специфические черты разновидностей мозаичного искусства. Флорентийская школа мозаики» рассматривается история появления, развития и распространения мозаики, формирование итальянской школы флорентийской мозаики.

В первом параграфе первой главы «История, виды и техники мозаики. Терминологическая проблематика» прослеживается процесс развития искусства мозаики. Зародившись на Востоке, мозаика играла большую роль во времена античности и возрождения в Риме, Венеции, Византии. Она была известна в Египте, откуда проникла в Грецию, перешла в Рим; в Византии мозаика играла ключевую роль в монументальном искусстве и с принятием христианства пришла в Россию.

В данной главе характеризуется этап расцвета мозаики в России, связанный с деятельностью М.В. Ломоносова (с разработкой способов изготовления и набора смальтовой мозаики) и организацией «Императорского мозаичного отделения» при Академии художеств. Исследуются различия в технике изготовления мозаики: мозаика наборная (византийская и античная или римская) и пластинчатая или штучная (флорентийская и русская). Анализ истории развития и теоретических работ в области флорентийской мозаики позволяет сделать вывод, что флорентийская мозаика — это разновидность пластинчатой мозаики, при которой из шлифованных пластинок камня монтируется конкретный рисунок, изображение. При этом пластинки могут покрывать всю поверхность украшаемого предмета, или рисунок выкладывается (инкрустируется) на фоне камня. Пластинки должны быть тщательно подогнаны друг к другу без видимого невооруженным глазом «шва» (место стыковки пластин). Каменные пластинки могут быть любой геометрической формы, но должны быть расположены в одной плоскости. Художественный эффект флорентийской мозаики основан на идеальном подборе оттенков камней с использованием их естественного рисунка.

Во втором параграфе первой главы «Итальянская школа флорентийской мозаики» описана история развития флорентийской мозаики в Италии с момента зарождения по настоящее время. В XVI в. во Флоренции была выработана особая техника флорентийской мозаики в мастерской в Уффици, основанной в 1580 г., принадлежащей семье Медичи. Ее традиции, сложившиеся на рубеже XVI – XVII вв., существуют вплоть до наших дней в практике мозаичистов всего мира.

На примере ряда произведений раскрываются изменения в стиле итальянских мозаичистов, связанные с особенностями живописи XV–XVI вв. (постепенный переход от условного изображения к иллюзорной передаче пространства, объема и т.д), при этом техника мозаики за ее долгую историю не претерпела почти никаких изменений. В изделиях флорентийской мозаики, хранящихся в Эрмитаже, отмечаются характерные черты итальянской школы, выражающиеся в живописности, тонких тональных переходах, высоком качестве изделий. Выделяется ряд работ, выполненных Д. Раффаэлли. Прослеживаются традиции мастерской, принадлежащей

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Медичи, во флорентийских мастерских Буонинсеньи и Бьянкини, которые существовали до 1860-х г.

Сегодня, возрожденные традиции мастерской Медичи используют во Флоренции мозаичисты мастерской «Opificio delle Pietre Dure e Laborati di Restauro».

Глава II «Развитие флорентийской мозаики на Петергофской шлифовальной фабрике в контексте основных стилевых тенденций второй половины XIX в.» посвящена особенностям исторического периода в России, на который приходится расцвет камнерезного производства, а также истории развития Петергофской шлифовальной фабрике, появлению флорентийской мозаики, роли И.В. Соколова и особенностям творчества мастеров Петергофа.

В первом параграфе второй главы «Основные художественные тенденции в русском искусстве середины XIX в. Эпоха историзма» проводится анализ источников, посвященных стилю «историзм», раскрывается его влияние на камнерезное искусство, так как именно в это время разворачивается деятельность основоположника флорентийской мозаики в нашей стране И. Соколова.

Для выявления стилистических особенностей камнерезного искусства анализируется ряд изделий, выполненных камнерезными фабриками России. Отмечаются причины появления негативного следствия «историзма»— эклектики. В параграфе рассматривается творчество архитекторов И.А. Монигетти, А.Л. Гуна, А.И. Кракау, связанное с деятельностью камнерезных фабрик, обозначается их роль в искусстве России данного периода. Демонстрируется проявление стиля «историзм» в странах Западной Европы.

Важным выводом исследования является то, что становление искусства флорентийской мозаики приходится в России на период расцвета стиля «историзм». Обоснованию этого вывода посвящен следующий параграф, где на примере Петергофской шлифовальной фабрики исследуется, как в произведениях декоративного искусства воплотились основные особенности этого стиля.

Во втором параграфе второй главы «Петергофская школа флорентийской мозаики. Деятельность И.В. Соколова» описывается история становления Петергофской гранильной фабрики. В 1725 г. по указу Петра I была основана мастерская для полирования стекла. В 1735 г. было принято решение о полировке в этой мастерской всех найденных на территории России поделочных камней. При Екатерине II Петергофская гранильная мельница готовила мастеров для Екатеринбургской гранильной фабрики, основанной в 1755 г. В 1830 г. при ней также была открыта школа для детей мастеровых, в которой, кроме грамоты, дети учились лепке и рисованию и таким образом подготавливались к практической работе на фабрике. Особенное внимание в этот период уделяется мозаичным работам.

Анализ архивных документов демонстрирует, что развитие и становление флорентийской мозаики в России связано с именем русского мастерового Петергофской гранильной фабрики И.В. Соколова, который с

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

1847 по 1849 гг. учился технике флорентийской мозаики у итальянских мастеров. Вернувшись из Италии, И.В.Соколов творчески развил приемы итальянских мастеров на Петергофской гранильной фабрике, что позволило делать работы быстрее и с большим мастерством. Анализируются особенности его творчества на примере изделия, украшенного флорентийской мозаикой. Устанавливается его вклад в развитии техники флорентийской мозаики в России.

Раскрываются причины упадка камнерезного дела на Петергофской гранильной фабрике в начале XX в., которые выражались не только в сложном экономическом и политическом положении России, но и в техническом старении оборудования фабрики. С началом Первой Мировой войны постоянный состав мастеров Петергофской гранильной фабрики эвакуируется в Екатеринбург на гранильную фабрику для продолжения исполнения заказов.

Глава III «Екатеринбургская гранильная фабрика» излагает историю становления камнерезного дела на Урале, развитие своеобразной техники мозаики из малахита, а позднее и лазурита, яшмы, так называемой «русской мозаики»; появление на Урале флорентийской мозаики и сохранение этой традиции вплоть до современности в монументальных и станковых произведениях.

В первом параграфе третьей главы «Екатеринбургская школа мозаики» рассматривается история становления Екатеринбургской гранильной фабрики и ее мозаичной школы. В ранний период на фабрике выполняли изделия мелкой пластики. Устанавливается, что первая половина XIX в. – это период расцвета производства уральского камнерезного искусства. Выделяются причины, способствующие открытию месторождений поделочного камня. Екатеринбургская гранильная фабрика ориентировалась на изготовление изделий из твердых камней, главным образом для царского двора, и на огранку драгоценных камней. В параграфе рассказывается о развитии Екатеринбургской гранильной фабрики. В 1836 г. была создана специальная рисовальная школа. После отмены крепостного права встал вопрос о закрытии Екатеринбургской гранильной фабрики как нерентабельного предприятия, но выдающееся мастерство камнерезов стало причиной сохранения этого художественного центра.

В первой половине XIX в. на Урале наибольшего расцвета достигает «русская мозаика» из малахита и лазурита. К 1840 г. осваивается техника флорентийской мозаики, в которой господствовали орнаментальные мотивы. Известны примеры творческих удач камнерезов Урала в соединении русской и флорентийской мозаик. В начале XX в. в России наблюдается упадок камнерезного производства, чему способствовала политическая и экономическая ситуация. Восстановление камнерезного дела начинается в двадцатые годы XX в. с образованием концерна «Русские самоцветы». Мозаичное искусство получило признание в СССР, особенно в монументальных композициях станций метро (например, станции «Чеховская», «Тимирязевская» и др. в московском метрополитене). Приемы мозаики использовались при изготовлении крупных изделий из камня:

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

каменных гербов Союза СССР и Союзных Республик и др., речь о которых пойдет в следующем параграфе.

Во втором параграфе третьей главы «Монументальные и станковые произведения флорентийской мозаики Урала» предлагается обзор камнерезного искусства с 1920-х г. XX в. по настоящее время. Рассматриваются изделия флорентийской мозаики; определяются особенности данной камнерезной школы. С образованием концерна «Русские самоцветы» мозаичные картины получают второе рождение, особенно в архитектуре.

Самым грандиозным проектом, после 35-летнего перерыва работы над мозаичными произведениями (1900 г. «карта Франции»), было выполненное в 1937 г. огромное панно флорентийской мозаики – «Карта Советского Союза». Мастера из Свердловска и Ленинграда работали над ее созданием. Два центра камнерезного искусства активно взаимодействовали в работе над общим проектом. Сохранившиеся традиции ювелирно тонкой обработки камня, стремление к живописности в передаче сюжетов объединились с опытом исполнения монументальных композиций.

Вторая половина XX в. отражает интенсивное строительство общественных сооружений, что требовало украшения интерьеров больших размеров. Сюжеты картин разнообразны, например, станции метро Екатеринбурга отражают революционные дни Урала. Следует отметить, что ранние работы имели ярко выраженную патриотическую направленность, в них нет живописности, четкости, мягких тональных переходов, характерных для данной техники. Картины характеризует изломанность очертаний, некоторая резкость, налет абстракционизма, что может быть связано с объективными условиями: большой объем работы и короткие сроки выполнения. К сожалению, флорентийская мозаика в таких условиях теряет свою особенность и превращается в способ облицовки стен.

Рассмотрено творчество современных мастеров флорентийской мозаики В. Карманова, А. Светикова, Ю. Мандаганова. В. Карманов (единственный специалист в Пермском крас) к 65-летию Победы готовит мозаичный портрет А.Невского. Его А. Невский словно перед боем, в глазах мужество, в душе патриотизм. К 55-летнему юбилею Победы автор выложил портрет маршала Г. Жукова. В своих работах он использует гальки различных цветов, яшму разнообразных оттенков. Работа кропотливая, «без швов», практически ювелирная. Работы В.Карманов готовит по собственным проектам, уже подготовлена серия портретов в технике флорентийской мозаики: П.П.Бажова, П.И. Чайковского, Николая Второго и др. Из сказанного можно сделать вывод, что в настоящее время флорентийская мозаика востребована, практически все камнерезные компании работают в этой технике. Монументальность, использование приемов «русской мозаики», работу со специфическими породами камней, например, малахитом, следует считать отличительными особенностями Екатеринбургского центра художественной обработки камня.

Глава IV «Колыванская шлифовальная фабрика. Актуальные проблемы флорентийской мозаики XX века» прослеживает историю

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Колыванского камнерезного завода. Здесь анализируется роль Ф.Стрижкова в построении и развитии Колыванского камнерезного завода; рассказывается об образовании первой школы для подготовки рабочих кадров, условиях выполнения заказов на Колыванском камнерезном заводе. Приводится оценка изделий и отзывы с международных выставок, дается описание современного состояния Колыванского камнерезного завода, перспектив развития. Проводится анализ синтеза искусств архитектуры и флорентийской мозаики, рассматриваются особенности монументальной и станковой живописи в технике флорентийской мозаики.

В первом параграфе четвертой главы «Колыванский камнерезный завод» рассматривается история Колыванского камнерезного завода с момента его зарождения (1802 г.) до первой половины XX в. Описываются условия постройки фабрики, анализируются особенности колыванских изделий; рассказывается об их участии в выставках; появлении флорентийской мозаики на заводе; условиях ее набора; основных темах произведений; анализе работ и значении деятельности завода для развития искусства в России. Рассказывается об исследовании по истории возникновения завода, первое описание которого было сделано к ее столетию, в 1902 г. П.А. Ивачевым и Н.С. Гуляевым в книге «Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае». Продолжил данную тему в 80-е г. XX в. А.М. Родионов в книге «Колывань камнерезная». В параграфе характеризуются особенности работы завода, раскрываются основные направления его деятельности, показывается изменение и разделение производства. Так, в 1802 г. шлифовальная мельница была пущена в действие, а штат служащих был расширен. Вскоре дети рабочих и мастеровых стали прикрепляться к «камнедельному» производству. В 1838 г. была построена и открыта первая школа, где преподавались специальные дисциплины — разбор руд и линейное рисование. Лучшие ученики отправлялись в Барнаульское горное окружное училище, все остальные поступали на завод подростками или подмазчиками. Настоящими рабочими они становились только с 18 лет.

Установлено, что XIX в. – «золотой» век для Колыванской шлифовальной фабрики. За этот период было изготовлено 886 крупных изделий, среди них были подлинные шедевры, украшающие залы государственного Эрмитажа, интерьеры и фасады дворцов, церквей и особняков. Особенностью и уникальностью Колывани была работа над большими художественными вещами, сделанными из местного камня. Изделия Колыванской фабрики удостаивались неоднократных наград на различных выставках.

Во втором параграфе четвертой главы «Синтез искусств архитектуры и флорентийской мозаики» рассматриваются особенности понятия «синтез искусств» и его формы в историческом аспекте. Анализируются монументальные полотна в технике флорентийской мозаики для станций метрополитена. Исследуются возможности мозаики в организации архитектурного пространства, передаче эстетических и художественных ценностей.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Проблема синтеза архитектуры и монументального искусства может рассматриваться как на уровне интерьера, так и городской среды. В 1985 г.в г. Трире, в Германии, состоялся Первый Международный симпозиум по современной мозаике, в рамках которого были выявлены различные точки зрения монументалистов: одни считали, что мозаику необходимо рассматривать как декор; другие, что мозаика остается искусством дорогостоящим, и нет необходимости заполнять ею большие плоскости, достаточно небольших, акцентирующих важнейшие узлы архитектурной композиции; третьи полагали, что мозаика должна развиваться только в ее станковом варианте – в рамках, как украшение для интерьеров. Симпозиум показал, что мозаика развивается во многих странах мира и достигает высокого технического и художественного уровня.

Отмечено, что мозаику, применяемую в архитектуре и градостроительстве, можно рассматривать по двум составляющим: во-первых, как новый вид художественной облицовки, и, во-вторых, как традиционно-изобразительную, по аналогии с живописью, фигуративную мозаику. Отечественная мозаика — произведения А. Дейнеки, П. Корина, Н. Чернышева, В. Фаворского и А.Васнецова, Ю. Королева, В. Замкова, И. Абдуллаева, В. Кулакова, В.Васильцова и Э. Жареновой, и других, почти целиком относится ко второму виду. Сотрудничество с художниками и размещение произведений изобразительного искусства в залах метро было частью архитектурного поиска.

Установлена и доказана ведущая роль флорентийской мозаики в советское время для украшения станций метро (станции «Маяковская», «Автозаводская», «Нагатинская» и др. московского метрополитена). Данный опыт был продолжен и в других городах страны: Санкт–Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и др. В Новосибирском метро станции, оформленные флорентийской мозаикой, выполнены мастерами Колыванского камнерезного завода. Оформление интерьеров флорентийской мозаикой применяется в декорировании стен вокзалов, санаториев, домов отдыха, спортивных комплексов.

Предлагается раскрыть проблему синтеза флорентийской мозаики и архитектуры с опорой на теоретическое наследие отечественных искусствоведов и художников в частности П.А.Флоренского, А.А.Дейнеки, В.А. Фаворского и других. Ключевой категорией, через которую осуществляется раскрытие данного вопроса, становится художественное пространство. Таким образом, делается вывод, что флорентийская мозаика, пройдя ряд этапов становления, достигла значительного уровня развития как разновидность монументального и станкового вида искусства; она играет важнейшую роль в синтезе различных видов искусств: архитектуры, дизайна и флорентийской мозаики, ключевыми принципами которого являются: функционально-стилистическое, пространственно-тектоническое и композиционно- колористическое единство.

В третьем параграфе четвертой главы «Флорентийская мозаика в монументальном искусстве Алтая» описывается становление монументального искусства на Алтае. Характеризуются памятники и

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

основные монументальные произведения Алтая. Впервые анализируется творчество художников, работающих в данном направлении. Рассматривается их приход на Колыванский камнерезный завод и произведения, созданные в этот период. Анализируются монументальные произведения флорентийской мозаики.

Во второй половине XX в. на заводе появляются новые тенденции, новые технологии. В параграфе приводятся имена ведущих мастеров этого вида искусства, характеризуются их методики, особенности работы. В 1975 г. в Барнаул приехали выпускники академии художеств имени Репина Ольга и Георгий Алексеевы – молодые монументалисты, владеющие необходимым мастерством и обладающие ценным даром – композиционным мышлением. Ими создан ряд значительных монументальных композиций, среди которых работы, выполненные в технике флорентийской мозаики (например, на проходной объединения «Химволокно», г. Барнаула). Они активно участвовали в краевых, зональных, и др. выставках. Создали ряд крупных работ, в которых большое внимание уделяли вопросам организации интерьера, экстерьера средствами монументального искусства, проблемам связи с архитектурой. В 1982 г. Алексеев Г.А. предложил художникам-камнерезам Колыванского камнерезного завода сделать картину флорентийской мозаики большого формата. Так появились панно для метро станции «Сибирская» в г. Новосибирске, панно для речного вокзала г. Барнаула «Труд и природа Алтая» (1984 г.), несколько панно для радиозавода г. Барнаула). В 1982 г. на Алтай приехал Битер А.А., который, как и Алексеев Г.А. внес большой вклад в развитие флорентийской мозаики на Колыванском камнерезном заводе. Ему принадлежит ряд работ по монументально-декоративному оформлению г. Заринска Алтайского края, несколько мозаичных панно для санатория «Обь» г. Барнаула. Им было выполнено самое крупное произведение флорентийской мозаики «Подводный мир» для бассейна санатория «Обь», где каждый кессон имел размер 70х60 см.

В параграфе анализируются работы этих художников, выявляются особенные средства художественной выразительности, которые применял каждый из них в раскрытии художественного образа.

Отмечается, что Алексеевы Г.А. и О.М. создали ряд крупных работ, в которых был достигнут синтез флорентийской мозаики и архитектуры. К наиболее удачным и получившим общественное и профессиональное признание стоит отнести работы в новосибирском метро и на речном вокзале г. Барнаула.

В четвертом параграфе четвертой главы «Флорентийская мозаика в станковых произведениях» рассматривается флорентийская мозаика на Колыванском камнерезном заводе в станковых произведениях, анализируются ее традиционные и инновационные аспекты. Дается анализ станковых произведений флорентийской мозаики и декоративно-прикладных произведений с применением флорентийской мозаики.

Во второй половине XX в. на заводе появляются новые тенденции, новые технологии, создаются произведения в технике флорентийской

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

мозаики. Устанавливается, что станковый вид работ в технике флорентийской мозаики на Колыванском камнерезном заводе был самым распространенным. Основное число изделий, выполненных в конце XX в., относятся к этому виду. Выявлены основные темы работ в технике флорентийской мозаики: это пейзажи, натюрморты («Бабочки», «Лилии», «Цветы», «Водопад»). Выполнялись и крупные изделия: столешницы («Глухарь», «Букет») и ряд икон для часовни «Всех Святых» г. Барнаула. Изучен специфический способ набора мозаики. Мастера используют прямой набор, т.к. он упрощает процесс изготовления изделия. Основные материалы — алтайские яшмы и порфиры. Отмечено, что во второй половине XX в. традиции и династии камнерезов Колывани частично разрушены, но ведущие мастера пытаются восстановить забытые приемы обработки камня. С конца XX в. способные молодые рабочие направлялись на учебу в Новоалтайское художественное училище.

Проведен анализ ряда станковых произведений флорентийской мозаики. Опыт рассмотрения произведений колыванских мастеров показывает, что известные приемы анализа станковых произведений могут быть эффективно применены с соответствующей доработкой и в анализе панно выполненных в технике флорентийской мозаики.

Отмечено, что наряду с монументальными и станковыми произведениями на Колыванском камнерезном заводе флорентийская мозаика активно применяется в изделиях декоративно-прикладного искусства. Предельной тонкости мозаика достигла в миниатюрах, которыми украшались предметы мелкой пластики. Определена преемственность использования флорентийской мозаики в произведениях декоративно-прикладного искусства уральских и колыванских мастеров.

Установлено, что вторая половина XX в. – новый этап в развитии Колыванского камнерезного завода. Появляются новые тенденции, технологии, в частности, флорентийская мозаика. Новое направление в искусстве колыванских мастеров получает высокую оценку на региональных, российских и международных выставках, о чем свидетельствуют полученные награды (золотые и серебряные медали). Несмотря на то, что камнерезное производство в настоящее время находится в тяжелом положении, изделия флорентийской мозаики имеют спрос и становятся основным видом художественного творчества на Колыванском камнерезном заводе.

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы. На основании изучения архивных материалов установлена основополагающая роль И.В.Соколова в развитии флорентийской мозаики в России. В результате сравнительного анализа установлены особенности художественного творчества трех главных центров флорентийской мозаики – Петергофа, Урала, Колывани. Отмечено, что Петергофский центр наследовал традиции Италии, где изучал этот вид искусства И.В. Соколов. Ему присущи живописность, выполнение небольших произведений из дорогих пород камня, в основном, для отделки мебели и интерьера. Уральский центр развивал монументальность в искусстве флорентийской мозаики и соединил ее с традициями «русской мозаики». Колывань синтезировала эти две

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

традиции и создала свой стиль, в котором алтайские мастера работают с монументальными и станковыми произведениями. Отмечается, что становление и наивысшее развитие искусства флорентийской мозаики приходится в России на период расцвета стиля «историзм», и именно в это время разворачивается деятельность основоположника флорентийской мозаики в нашей стране И. Соколова. Большой вклад в развитие стиля историзма внесли в России архитекторы, сотрудничавшие с камнерезными производствами: А.Л. Гун, А.И. Кракау, И.А. Монигетти, который оставил о себе память в истории русского искусства не только как архитектор, но и как орнаменталист и сочинитель рисунков для художественно-промышленных производств.

В камнерезных изделиях 1830-1860-х гг. наибольшее развитие получает стиль «неогрек». Постепенно влияние историзма все больше сказывается на изделиях. В 1870-1890-е гг. изделия из камня соединяют в себе элементы различных стилей: греческий, романский, восточный, японский и китайский, стили Людовика XV и Людовика XVI. Это произведения новые по форме, плоские, украшенные многослойной резьбой. На рубеже XIX – XX вв. (время поздней эклектики) изделия отличаются стремлением к нарядности, при этом часто теряется чувство меры; стилевое единство, характерное для камнерезных изделий, исчезает.

На основании авторского подхода названы, раскрыты и охарактеризованы работы каждого камнерезного центра.

Камнерезное искусство в России с момента зарождения и до настоящего времени прошло долгий путь: от работ кустаря-камнереза до образования крупных региональных центров. Изделия флорентийской мозаики активно используются в украшении интерьеров и экстерьеров зданий, а некоторые стали шедеврами русской культуры.

Положения диссертации нашли свое отражение в следующих публикациях автора.

Статья, опубликованная в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном ВАК РФ:

1. Баранова, Т.В. Итальянские традиции в русской школе флорентийской мозаики / Т.В. Баранова // Мир науки, культуры, образования (искусствоведение) / под ред. А.В. Петров. – Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2008. – № 3. – С. 39 - 42.- 0,6 п.л.

Научные статьи в сборниках и периодических изданиях, тезисы докладов и выступлений:

2. Баранова, Т.В. Специфические черты европейских культурных традиций монументального искусства во флорентийской мозаике / Т.В. Баранова // Философия образования, специальный выпуск № 1 (философия) / под ред. Н.В. Наливайко. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. С. 228 - 231. – 0,5 п.л.

3. Баранова, Т.В. Флорентийская мозаика на Колыванском камнерезном заводе / Т.В. Баранова // Духовные истоки русской культуры: материалы

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

научно-практической конференции ч. 1. Рубцовский индустриальный институт, - Рубцовск: РИО, 2003 - С. 37 – 41. – 0,4 п.л.

4. Баранова Т.В. Становление техники флорентийской мозаики в России / Т.В. Баранова // Архитектура. Градостроительство. Дизайн: Материалы международной научно-методической конференции / под ред. С.Б. Поморова, М. Ю. Шишина - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. - С. 9 - 13.- 0,5 п.л.

5. Баранова Т.В. Творческая и педагогическая деятельность мастера флорентийской мозаики И. В. Соколова / Т. В. Баранова // Архитектура, градостроительство, дизайн, изобразительное искусство: вопросы теории и истории / под ред. С.Б. Поморова, М.Ю. Шишина. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006. - № 1. - С. 8 - 12.- 0,5 п.л.

6. Баранова Т.В. Современное состояние и флорентийская мозаика на Колыванском камнерезном заводе / Т.В. Баранова // Формирование единого образовательного пространства в регионе Большого Алтая: проблемы и перспективы: Материалы научной конференции. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. - С. 129 - 132.- 0,3 п.л.

Подписано в печать 29.04.2010 г.
Усл.-печ. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ 172.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru