

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

ГЖЕЛЬ

Русский промысел XVIII-XXI века

Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ
стр. 6

Раздел 1.

МАЙОЛИКА И ПОЛУФАЯНС
XVIII–XIX ВВ.
стр. 10

Раздел 2.

ФАРФОР И ФАЯНС ЧАСТНЫХ
ЗАВОДОВ ГЖЕЛИ XIX ВЕКА
стр. 22

Раздел 3.

ГЖЕЛЬСКИЕ АРТЕЛИ
1920–1940-Х ГГ.
стр. 46

Раздел 4.

**ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫСЛА.
ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ
1940–1950-Х ГГ.**
стр. 54

Раздел 5.

**ХУДОЖНИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГЖЕЛЬ».
ФАРФОР И МАЙОЛИКА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**
стр. 70

ПОСЛЕСЛОВИЕ
стр. 100

ПРИЛОЖЕНИЕ

Каталог стр. 102

Справочник производств стр. 192

Художники и авторские
подписи стр. 200

Словарь терминов стр. 210

Список сокращений стр. 211

Библиография стр. 213

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

При слове «Гжель» большинство из нас представляют синие цветы на белом фоне. И действительно, кобальтовая роспись на фарфоре стала классикой для современного поколения. Но искусство гжельской керамики гораздо многообразнее и многоцветней. Цель этой книги – найти формулу вневременного успеха Гжели. Для этого рассмотрим уникальные элементы, приемы и техники, которые создают узнаваемый гжельский стиль. На протяжении нескольких веков гжельские мастера и художники создают оригинальные изделия, в которых черты местного своеобразия нашли яркое выражение.

Гжель – подмосковный регион¹ с богатейшими керамическими традициями. Первое письменное упоминание сельца Гжель относится к XIV веку². Позже это название распространилось на весь окрестный, богатый залежами гончарных глин, район, насчитывавший около тридцати сел и деревень. Глинистые почвы были малопригодны для земледелия, а близость к столице открывала широкие торговые возможности. Эти обстоятельства определили главное занятие

гжельских жителей – гончарство. Неослабевающий спрос на гончарную посуду способствовал развитию мастерства местных гончаров. В XVII веке при царе Алексее Михайловиче³ Гжельская волость была приписана к Аптекарскому приказу для поставки гончарных глин «...которая годится к тем аптекарским алхимическим делам»⁴. Во второй половине XVIII века Гжель, уже известная своей многоцветной майоликой, стала крупнейшим керамическим центром России. Пришедшая с Востока в Европу, а затем и в Россию, технология изготовления майоликовых изделий, получила в Гжели самобытное воплощение, сделав гжельскую керамику истинно народными произведениями декоративного искусства.

В самом начале XIX века в Гжели освоили производство полуфаянсовых изделий, белизной и тонкостью черепка напоминавших фарфор. Мода на фарфор, распространившаяся в России в XVIII веке, побуждала мастеров совершенствовать технологию и искать материалы по своему свойству и качеству приближенные к столь желанному и драгоценному материалу, доступному только царскому двору и аристократии.

¹ В настоящее время – Раменский район Московской области.

² Первое письменное упоминание сельца Гжель – в духовной грамоте Ивана Калиты 1339 года. РГАДА Ф.135 «Государственное древлехранилище хартий и рукописей». Отделение I. Рубрика I. Ед.х. I. л. 1.

³ Алексей Михайлович (1629–1676) – второй русский царь из династии Романовых, годы правления 1645–1676 гг.

⁴ Салтыков А. Б. Избранные труды. М., 1962. С.203.

Тонкий, легкий и полупрозрачный фарфор, отличавшийся прочностью и звонкостью¹, был изобретен в Китае в VI-VII веке н. э. и ценился выше золота. Рецепт изготовления фарфоровой массы долгое время держался в секрете и тщательно охранялся. Попав в Европу, китайские фарфоровые изделия вызвали небывалый ажиотаж.

Изготовление собственного фарфора стало вопросом престижа государства. Европейский фарфор был изобретен в 1710 году в Саксонии. В России эксперименты по созданию фарфоровой массы привели к основанию в 1744 году фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Именно гжельская белая глина послужила основой для первого русского фарфора.

Самим же гжельцам получить секрет изготовления фарфора удалось только в начале XIX века. И с того времени фарфоровые изделия начали производиться практически на всех частных фабриках Гжели.

Быстро и легко приспосабливаясь к стремительно меняющейся общеевропейской моде, гжельский фарфор поражает своим стилистическим и жанровым многообразием. Следуя всем модным веяниям, гжельцы смогли в короткий срок заполнить своим товаром практически все рынки центральной европейской части России и, благодаря массовости и относительной дешевизне производства, сделать фарфор доступным широкому кругу потребителей. Этому способствовала и политика государства, которая вводила защитительные меры на импортные товары для поддержки собственной экономики, что стало стимулом для распространения гжельского фарфора.

К середине XIX века в Гжели также было налажено производство тонкого фаянса, позволявшего массово производить посуду с простым печатным рисунком, это дало возможность разнообразить и удешевить продукцию.

Знаменитая фарфоро-фаянсовая империя Кузнецовых также берет свое начало на Гжельской земле. Основатель династии, Яков Васильевич Кузнецов, организовал первый завод в деревне Ново-Харитово. Следующие поколения семьи Кузнецовых расширили производство до невероятных масштабов, присоединив к семейному делу целый ряд фарфоровых и фаянсовых фабрик в разных регионах России². Однако Кузнецовы никогда не прерывали связь с родным краем – на многих кузнецовских заводах работали гжельские мастера, в управляющие также нанимались выходцы из Гжели. Хорошо

владевшие технологическим процессом фарфорового производства гжельцы стали одним из залогов успеха Кузнецовской империи.

К концу XIX века небольшие полукустарные гжельские производства не могли выдерживать конкуренции с крупными, поставленными на промышленные рельсы, хорошо технически оснащенными предприятиями Кузнецовых, и впоследствии были вытеснены с рынка.

На рубеже XIX–XX веков промысел в своем естественном развитии практически угас. Оставшиеся небольшие фабрики занимались выпуском продукции низкого художественного уровня, технического фарфора, глиняной игрушки. После Революции 1917 года молодое Советское государство было вынуждено заново организовывать художественную промышленность в духе нового времени. Гжель стала одним из первых керамических промыслов, восстановлением которого занялось руководство страны. Для поднятия качества и художественного уровня изделий предпринимались меры, которые включали в себя научную и техническую поддержку, оптимизацию производств, помощь в реализации продукции. Начавшийся процесс возрождения промысла прервала Великая Отечественная война.

Новая глава истории Гжели началась в середине XX века. Сотрудники Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП) проделали огромную работу по переосмыслению творческого наследия Гжели. Опираясь на традиционные образцы майолики XVIII века и бело-синего полуфаянса XIX века, они создали новый стиль гжельского фарфора с синей подглазурной росписью. Чутко восприняв все тонкости мастерства, профессиональные художники стали хранителями и продолжателями традиций гжельского искусства. Длившийся почти полвека период советской сине-белой Гжели сформировал узнаваемый во всем мире образ оригинального русского фарфора.

В многовековой истории Гжели случались как яркие периоды расцвета, так и сложные кризисные моменты, но промысел смог сохранить свою самобытность. Решительно осваивая новые технологии и стилистику, гжельский промысел всегда шел вперед, развиваясь в едином русле общемирового керамического искусства.

Этот альбом является первым в своем роде репрезентативным печатным изданием значительной части коллекции гжельской керамики Всероссийского музея декоративного искусства, отражающим исторический путь развития промысла. Коллекция музея

¹ Фарфоровая масса по своим свойствам и составу близкая к современной.

² Среди заводов Товарищества М. С. Кузнецова самыми известными являются производства в Дулеве, Дмитрове, Твери, Риге и др.

насчитывает около 1700 единиц хранения и позволяет последовательно проследить этапы развития гжельского искусства с середины XVIII века до начала XXI века и составить ясное представление о его самобытности.

Собрание Музея объединяет коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и переданные в 1999 году художественные,

библиотечные и архивные фонды Научно-исследовательского института художественной промышленности, в состав которого вошел Музей народного искусства, бывший Кустарный музей. Гжельская керамика, фотоматериалы, эскизы и зарисовки художников, рукописи и научные труды искусствоведов-сотрудников НИИХП органично дополнили уже имеющееся собрание, позволяя представить полную картину истории искусства Гжели.

КУМГАН
«СИНИЙ ГОРОДОК»
1985
Автор формы С. М. Симонов,
автор росписи Е. С. Осташкова
Производственное объединение
«Гжель»
Московская обл.,
Раменский р-он, дер. Турыгино

Р А З Д Е Л I

МАЙОЛИКА И ПОЛУФАЯНС

XVIII–XIX вв.

МАТЕРИАЛ:

майолика – цветная
обожженная
глина с пористым
«черепком», покрытая
эмалью

ТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
гончарный круг,
ручная лепка, обжиг,
роспись по сырой
эмали

ФОРМЫ: квасник,

кумган, блюдо
и др. посудные формы

ОРНАМЕНТЫ:
геометрический,
растительный

ВИДЫ ДЕКОРА:
роспись, скульптура

ЦВЕТА: белый фон,
роспись зеленой,
желтой, лилово-
коричневой, синей
красками

**СЮЖЕТЫ
РОСПИСИ:**
архитектурные
мотивы, пейзажи,
птицы, растительные
орнаменты

Рис. 1

КВАСНИК

Последняя треть XVIII в.
Московская губ., район Гжели

Рис. 2

Во второй половине XVIII столетия Гжельский район был известен не только как место изготовления простой гончарной посуды, но, прежде всего, как центр художественной керамики. Местные мастера овладели искусством создания майолики, что позволило им производить оригинальные художественные изделия, выгодно отличавшиеся от бытовой продукции других многочисленных гончарных центров. Расцвет гжельской майолики приходится на 1770–1780-е годы. О масштабе распространения керамического производства говорит тот факт, что в эти годы в регионе существовало уже 25 предприятий¹.

Технологию производства майолики гжельские мастера освоили на находившемся в Москве первом российском майоликовом заводе купца Афанасия Гребенщикова, куда были приглашены как умелые ремесленники, работавшие с глиной. После возвращения в родные края, они наладили в Гжели производство майоликовых изделий из цветной глины, покрытых непрозрачной белой эмалью. Сложность заключалась в том, что мастер должен был быстро и точно наносить рисунок по сырой эмали. Роспись делалась пигментами желтого, зеленого, синего и лилово-коричневого цветов по намеченному контуру.

Отметим, что по качеству яркие многоцветные гжельские изделия превосходили продукцию московского завода и пользовались популярностью у покупателей.

В 1774 году завод Гребенщикова не выдержал конкуренции и закрылся, оставив Гжель единственным центром по производству майолики в России.

Из майолики изготавливался практически весь ассортимент привычной домашней посуды и предметов обихода. Наряду с простыми гончарными изделиями, мастера создавали сосуды необычной формы – кvasники и кумганы с дисковидным туловом, поставленным на ребро. Взяв за основу русскую керамическую флягу, гжельские мастера добавили четыре ножки

¹ Салтыков А. Б. Майолика Гжели. М.: Искусство, 1956. С. 19.

в виде звериных лап, длинный изогнутый носик, ручку из растительных завитков и высокое узкое горло-чашу, увенчанную куполообразной крышкой. Горло и носик соединяются разнообразными фигурными перемычками в виде колец, цветков, птичек, спиралевидных завитков и др. Квасник отличается от кумгана наличием круглого сквозного отверстия в тулове, в которое, по мнению некоторых исследователей, закладывался лед для охлаждения напитка. Эти сосуды изготавливались на гончарном круге по частям, а затем собирались в единое целое, что требовало от мастера особого профессионализма. По моде того времени квасники и кумганы обильно украшались лепным декором и скульптурой, дополнялись характерной плоскостной росписью с яркими цветовыми пятнами.

Редким и интересным предметом в собрании музея является квасник, расписанный геометрическим и растительным орнаментом и украшенный скульптурными фигурами отдыхающих кавалеров и птиц (рис. 1, 2).

Его широкое дисковидное тулово разделено внутренней перегородкой на две камеры, а затейливо изогнутый носик имеет раздвоенный вылив. Рифленое горло в форме чаши на столбике внутри имеет два круглых отверстия и соединено плоской ажурной перемычкой с широким носиком. Такой квасник использовался для подачи двух разных напитков одновременно или в качестве сосуда-шутихи¹.

Еще одной характерной разновидностью гжельских сосудов были кувшины со сферическим туловом на кольцевой ножке, с высоким широким горлом с отогнутым треугольным выливом и петлевидной ручкой. В отличие от квасников и кумганов, где под роспись отводились дисковидные плоскости, на кувшине изображение размещалось на тулове и носило панорамный характер. Центр подобной композиции располагался под выливом носика.

Иной подход к размещению декора демонстрируют тарелки и блюда. Их плоское зеркало и прямой борт идеально подходят для нанесения рисунка. Главный мотив всегда располагался в центре зеркала и выделялся своим размером. Изящный растительный орнамент по борту обрамлял центральное изображение, наподобие рамы картины, превращая изделие из утилитарного в декоративное (рис. 3).

Роспись гжельской майолики гармонична и уравновешена: на белом фоне доминируют один-два цвета, остальные цвета деликатно их дополняют. Мастера воспроизводили на предметах окружающий мир, нередко заимствовали сюжеты и образы из лубочных картинок и книжных миниатюр. Частыми мотивами росписи были птицы во всевозможных позах: стоящие на земле, шагающие, сидящие на ветвях, парящие в небе, клюющие зерна, птицы-оглядыши² (рис. 4, 5).

Рис. 3

**БЛЮДО
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ЗАЙЦА**

Последняя треть
XVIII в.
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 4

**БЛЮДО
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ПТИЦЫ**

Последняя треть
XVIII в.
Московская губ.,
район Гжели

КВАСНИК

Последняя треть XVIII в.
Московская губ., район
Гжели

Рис. 5

¹ Сосуд особой конструкции, устройство которого несет в себе элемент игры, розыгрыша, шутки. Потешные кубки, кружки-шутихи и сосуды стали популярны в Европе и в России с XVII–XVIII века.

² Оглядыш – устоявшийся образ в декоративном искусстве, представляющий собой птицу, повернувшую голову назад.

КВАСНИК
Последняя треть
XVIII в.
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 6

Архитектурные пейзажи и природные мотивы при всей своей схематичности разнообразны и узнаваемы: расположенные ярусами постройки с шатровыми крышами и башенками, с дымящимися трубами и развевающимися флагами предстают то сказочным городком, то крепостными стенами, то деревней, то дворцом (рис. 6). Сюжетная роспись дополнялась растительными узорами и геометрическими орнаментами – трельяжными сетками, спиралевидными завитками, вертикальными полосками, имитирующими каннелюры² (рис. 7).

Роспись сосудов зачастую сопровождалась авторскими подписями, дарственными надписями и датами, что говорит о заказном характере таких произведений и выделяет их из ряда похожих изделий. Примером может служить квасник из музейной коллекции, который датирован 1786 годом и имеет надпись, расположенную по кругу у основания горла: «Илья Андреева сына Лабанова» (рис. 8).

Примечательно, что на большинстве кувшинов дата создания предмета располагается на горле и написана крупными цифрами, фактически являясь частью декора, как, например, на кувшине 1806 года с изображением шагающей по земле птицы-оглядыша в окружении пышной растительности (рис. 9).

² Каннелюры – вертикальные желобки на стволе колонны.

КВАСНИК
Вторая половина
XVIII в.
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 7

КВАСНИК
1786
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 8

Производство майолики просуществовало всего несколько десятилетий – к началу XIX века на смену ей пришли полуфаянсовые изделия из светлой, почти белой глины, покрытые прозрачной глазурью. Особенностью полуфаянса было использование кобальтовой росписи. Сочетание белого фона черепка и синей росписи стало характерным признаком гжельского полуфаянса первой половины XIX века. Еще с XVIII века, со времен Петра I, в России был хорошо известен китайский фарфор с кобальтовой росписью и подражавший ему европейский фаянс. Развиваясь в одном русле с европейской модой, русские мастера-керамисты постоянно находились в поиске формулы собственного фарфора – дорогого и изысканного материала. Полуфаянс стал следующей после майолики, ступенью на пути освоения гжельцами фарфора. Пришедший на смену барокко классицизм нашел свое отражение в строгой ясности форм и монохромной росписи.

Представленные в музее полуфаянсовый кумган и несколько кувшинов относятся к первой половине XIX века, три из них датированы 1819, 1823 и 1850 годами (рис. 10, 11). По форме они близки майоликовым сосудам, но роспись их отличается и по колориту, и по манере выполнения – один-два цвета, рисунок более упрощен-

КУВШИН
1823
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 11

Рис. 9

КУВШИН
1806
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 10

КУВШИН
1850
Московская губ.,
район Гжели

КУМГАН
Первая треть XIX в.
Московская губ.,
район Гжели

Рис. 12