

ЖОСТОВО

прошлое
настоящее
будущее

Москва
Издательство АСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово	3
Истоки жостовского промысла	5
Искусство жостовской росписи	35
Мастера Жостово: прошлое и настоящее.	63
Жостово сегодня: традиции и инновации.	141
Благодарности	159

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Есть вещи, которые не поддаются времени. Они не устаревают, не теряют смысла — наоборот, с каждым годом становятся глубже.

Жостово — это любовь.

В мастерских Жостовской фабрики не существует точных копий. Каждый поднос создается вручную.

Уже более двухсот лет рождается роспись, которая остается узнаваемой и при этом всегда новой.

Художники берут в руки кисть и снова пишут цветы. Без эскизов. Опираясь на опыт — и на внутреннее чувство.

Каждый поднос рождается заново — в настроении, в движении руки, в выборе цвета.

В этом есть что-то очень настоящее. Живое. Честное.

Каждый поднос — это не просто предмет. Это момент. Настроение. Взгляд художника.

Мы часто говорим о традиции. Но для нас Жостово — это не прошлое, которое нужно сохранить

в неизменном виде. Это язык, на котором мы продолжаем говорить сегодня.

Жостовская фабрика — это место, где эта традиция не останавливается. Где рядом существуют опыт мастеров и поиск нового, бережное отношение к наследию и стремление вписать его в современную жизнь.

Меняются ритмы, формы, контексты — но остается главное: рука мастера, внимание к деталям и то особое ощущение, когда цветы на поверхности будто начинают дышать.

Эта книга — не только про историю. Она про людей, про процесс, про то, как создается жостовская роспись. Про то, как из краски, металла и вдохновения появляется красота.

Спасибо, что открываете для себя Жостово вместе с нами.

Андрей Климачев
Генеральный директор
ООО «Жостовская фабрика»

ИСТОКИ ЖОСТОВСКОГО ПРОМЫСЛА

XIX ВЕК: ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Апреля Жостово распускается цветами. Сады и огороды они украшают только весной и летом, но на подносах, которые здесь создают мастера уже двести лет, цветут круглый год. Холодный металл под заботливыми и чуткими руками жостовских художников становится теплее.

История жостовского промысла восходит к началу XIX века. Изначально о подносах речи не было: на пике популярности находились художественные лаки — преимущественно изделия из папье-маше. Родина художественных лаков — Дальний Восток. Со временем, по мере развития политических и экономических связей с Востоком, лаки начали проникать в Европу¹.

Первое в России производство расписных изделий, в том числе изящных табакерок, открыл под Москвой купец Петр Иванович Коробов (1752—1819). Это произошло в селе Данилково — сегодня оно стало частью села Федоскино. Мастерская

Коробова была основана в 1795—1798 годах². В начале XIX века лаковые мастерские начали появляться в Москве и Санкт-Петербурге. Настоящий расцвет пришелся на 1830—1840-е годы: качество изделий и росписи заметно выросло, а мастера объединились в собственную школу. В миниатюрах преобладали жанровые народные сюжеты — «Чашепитие», «Тройка», «Пляска»; копии с картин русских художников, натюрморты и пейзажи. После смерти П. И. Коробова в 1819 году лакировальная фабрика перешла сначала его дочери — Екатерине Петровне, в замужестве Лукутиной, а в 1824 году фабрику возглавил ее муж — Петр Васильевич Лукутин (1784—1863). При Лукутине уровень техники вырос, стал значительно виртуозней: в оформлении табакерок использовали перламутр, серебряные и золотые подкладки под живопись,

¹ Уханова И. Н. Русские художественные лаки XVIII—XX веков. Эрмитаж. СПб, 2009. 253 с.

² Каневская Н. А., Некрасова М. А. Художественные лаки // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. URL: <https://bigenc.ru/c/khudozhestvennye-laki-f9d30b/?v=3791167>. Дата публикации: 21.05.2022.

**Фрагмент счета Мастерской Вишняковых
1900–1912**

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

участвовали в мануфактурных выставках в Москве в 1831 году и в Петербурге в 1839 году¹.

Однако наиболее успешным из всего многочисленного семейства Вишняковых оказался Осип (Иосиф) Филиппович Вишняков. Позже именно он привлек к промыслу своих сыновей: Петра, Василия и Андрея. В 1825 году Осип (Иосиф) Филиппович Вишняков совместно с местным крестьянином открыл мастерскую в Жостово. Вместе они и начали изготавливать первые изделия из папье-маше — расписные табакерки и, возможно, первые подносы. В прејскуранте Вишняковых значилось: «Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч... существует с 1825 г.»²

Параллельно с Вишняковыми производством изделий из папье-маше с художественной росписью занимались и крестьяне других деревень по соседству: Гаврила Иванов, Иван Митрофанов, Тимофей Беляев и Василий Леонтьев в Жостове, Кузьма Благоев в селе Осташково, Захар Петров в деревне Сорокино, Степан Филиппов в Новосильцеве, Андрей Зайцев

в селе Троицкое³. Спустя два века уже непросто установить доподлинно, кому из них первому пришла в голову мысль совместить в одном изделии лак и железо. Принято считать, что это были Вишняковы: в указателе Всероссийской промышленной выставки 1839 года впервые были упомянуты подносы крестьянина Филиппа Никитича Вишнякова с сыном⁴.

Со временем дело расширялось и менялось под влиянием разных факторов, в результате которых появились хорошо знакомые нам сейчас знаменитые жостовские чернолаковые подносы. Так, на ранних подносах хорошо прослеживается влияние федоскинской лаковой миниатюры (фабрика Лукутина). Но, если изначально Вишняковы в Жостово шли след в след за Лукутиным — производили шкатулки, табакерки, коробочки, кошельки и другие небольшие предметы из папье-маше, украшенные живописными миниатюрами, то со временем некоторые изделия из папье-маше перестали отвечать запросам населения, к тому же они оказались менее функциональными. Из папье-маше производили и подносы разных размеров. Они тоже были расписаны — сначала жанровыми композициями, а чуть позднее декоративными цветочными букетами.

К сожалению, подносы из папье-маше были непрочными и не очень удобными в использовании. А потребность в более долговечных, но при этом изящных декоративных подносах росла — этому мы обязаны возросшей в XIX веке популярности чая.

Впервые чай появился в России в XVII веке: в 1638 году царь Михаил Федорович в качестве подарка получил чай из Китая. Китай был главным монополистом на чайном рынке, и технологии производства держал в строжайшей тайне. Возможно, поэтому чай распространился не так быстро: до конца XVII века его употребляли преимущественно как лекарство, да и возить чай было делом опасным — караваны часто грабили. Несмотря на все препятствия, поставки чая в Россию стремительно росли. Если в конце XVIII века они составляли 30 % от китайского импорта, то к середине XIX века достигли

³ Коромыслов Б. И. *Жостовская роспись. М.: Изобразительное искусство, 1977. 87 с.*

⁴ *Всероссийская промышленная выставка (1839; Петербург). Указатель Выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в С.-Петербурге в 1839 году. Санкт-Петербург, 1839. С. 126.*

¹ Уханова И. Н. *Русские художественные лаки XVIII–XX веков. Эрмитаж, СПб, 2009*

² Жостово: сайт. URL: <https://zhostovo.ru/>

уже 90 %. Чай быстро распространился не только среди элиты — аристократии, высшего купечества и духовенства, но и среди менее зажиточных сословий — крестьян и даже городской бедноты¹.

Когда напиток стал популярным, появились особые традиции чаепитий, которые требовали дополнительных атрибутов. Чаепитие было своего рода театральной постановкой с богатым реквизитом: самоварами, которые в богатых домах зачастую были серебряными; роскошной посудой, красивыми изящными чайницами, некоторые из которых даже закрывались на замок. Важной частью чаепития были угощения — «пустой» чай не одобряли². Но куда ставить все эти чайные роскошества? Конечно же на поднос! Большое количество предметов для чаепития, частенько достаточно тяжелых самоваров и сервизов, требовало более прочного материала, чем папье-маше. Скорее всего, так и появились первые металлические подносы, на которых позднее расцветут роскошные жостовские букеты.

Но даже без этой яркой декоративной диковинки подносы не были новинкой, они уже бытовали в России. На Урале в это же время бурно развивалась металлургия, а местные мастера ковали подносы из тонкого кровельного железа. Их расписывали птицами, цветами и бабочками, а потом покрывали прочным прозрачным лаком. Такой поднос, в отличие от предшественника из папье-маше, мог выдержать более серьезную нагрузку и уже не боялся высоких температур.

В повести Владимира Александровича Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления», которая впервые вышла отдельным изданием в 1843 году, уже упоминается металлический поднос, предназначенный для чаепития: «Этот погребец, обитый снаружи тюленьей шкурой щетиной вверх, перетянутый жестяными обручами, включает в себе целый чайный прибор — изобретение, без сомнения, полезное, но вовсе не замысловатой отделки. Откройте его: под крышкой поднос, а на подносе перед вами красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца».

Подмосковские подносы сложились в самостоятельную традицию, с собственным художественным языком и узнаваемыми чертами. Очертания подмосковных подносов были особенно пластичными и цельными — в жостовском промысле, например, не отмечено сборных клепаных подносов, как это было на Урале³.

На жостовскую роспись повлияло много разных традиций. Мастера заимствовали идеи как из русского народного искусства, так и из восточных узоров, которые попадали в Россию по торговым путям. Например, китайские и японские утонченные узоры, которые часто фигурировали на чайных коробках и посуде, вдохновили жостовских мастеров на создание тонких линий и сложных, причудливых цветочных композиций уже на металлических подносах. Течение шинуазри, вдохновленное восточными мотивами, тоже оказало немалое влияние на художников и привнесло экзотические мотивы в жостовскую роспись. Еще в XVIII веке, когда техника жостовской росписи только формировалась, с Дальнего Востока и из Европы пришла мода на цветочные мотивы.

Наибольшее влияние, вероятно, оказала Европа. С одной стороны, ее географическая близость влияла на обмен культурными идеями, особенно после военных походов, когда в Россию массово привозили европейские подносы и другие бытовые и декоративные предметы с художественной росписью. С другой — невозможно представить жостовские цветочные подносы без классического для европейского изобразительного искусства жанра — натюрмортов. Так, голландские мастера привнесли технику многослойной живописи, в которой подмалевки писали плотными красками, а лессировки, наоборот, делали прозрачными. Эти методы стали близки и понятны жостовским мастерам и нашли свое отражение в технике, которая используется до сих пор. Внешние идеи адаптировались под жостовское производство. Это позволяло сформировать собственный неповторимый стиль, который отличает жостовскую роспись от других народных декоративных промыслов.

Основной мотив жостовской росписи — пышный цветочный букет на черном фоне, который

¹ Краткая история чая в России // Арзамас: сайт. URL: arzamas.academy/materials/2229

² Там же.

³ Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. М.: Изобразительное искусство, 1977.

Поднос «Вальс цветов»

Композиция «Венок»

Московская область, дер. Жостово, 1973

Автор росписи Н. Н. Гончарова

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

Поднос «Геральдический»

Композиция «Букет в раскидку»

Московская область, дер. Жостово, 1976

Автор росписи В. Н. Пыжов

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

символизирует природное изобилие и красоту. В русской культуре цветы всегда играли большую роль — они олицетворяли гармонию, уют, национальную красоту. В подборе и трактовке букетов жостовские художники ориентировались на цветочную культуру центральной России. Садовые декоративные цветы были популярны в аристократической дворянской среде XVIII века. Дворяне, всю жизнь проводившие в роскошных усадьбах, не мыслили себя без парков, цветочных клумб и оранжерей. Даже внутри помещений все было заполнено богатыми цветочными орнаментами! Они красовались на потолочных плафонах, пилястрах, штофных обоях, мебели обивке и вазах. В XIX веке цветочная пестрота проникла в дома старосветских помещиков, и цветочные фресковые орнаменты заполнили потолки и стены не только в аристократических жилищах. Живопись соседствовала с росписью под гризайль, печи были украшены цветочными изразцами с вазонами, пышными гирляндами и букетами. Казалось, цветы украшали все — от павловских ярких шалей до фарфоровой посуды подмосковных фабрик.

Жостовская роспись стала отражением богатства, представлений о красоте и природном изобилии. Она

стала символом русского декоративного искусства, которое гармонично сочетает в себе как элементы локальных традиций, так и детали внешних влияний.

В букете органично сочетается реалистичное ощущение живой формы цветов и фруктовых плодов с декоративной обобщенностью, присущей русской народной кистевой росписи на сундуках, прялках и берестяных туесах¹. Роспись делалась в несколько этапов с использованием как широких, так и совсем тонких изящных кистей. Это позволяло создать ощущение одновременно натуралистичности и пышной декоративности букета, который за счет созданного объема словно бы выступал из глубины черного фона. Еще объем создается благодаря мелким цветам по краям, которые даже не всегда просто различить на темном фоне. Классический стиль жостовского подноса предполагает несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с угла». В этих композициях в гармоничном единстве выступают крупные и мелкие цветы, листья, бутоны, стебли.

Главная особенность жостовских цветочных композиций — отсутствие шаблонов и практически

¹ Жостово: сайт. URL: zhostovo.ru/

Поднос «Петербургский»

Санкт-Петербург, середина XIX в.

Мастерская Лабутина

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

полная импровизация при росписи. Благодаря этому появляются поистине уникальные экземпляры. Даже при близости композиций жостовские подносы всегда отличаются деталями и манерой письма. Пусть даже в крошечных деталях, но они будут различаться. От других видов художественной росписи жостовская отличается также техникой и выразительностью. Ее особенность — декоративная передача цветов и объема, которые создаются при помощи многослойного наложения красок, «оживляющих» композицию.

Традиционно создание жостовских подносов — процесс сложный и многэтапный, требующий мастерства, опыта и большого внимания к деталям. Работа была тяжелой и на тот момент исключительно мужской. Производство самих подносов исторически осуществляли с помощью ручнойковки (холодной выколотки). Мастер-коваль вручную вырезает ножницами по металлу форму будущего подноса, выколачивает специальными молотками борт, затем выравнивает

поле подноса, а на специальном станке подгибает край. Такая технология была основной, пока процесс создания форм не был автоматизирован, однако и сейчас существует множество форм подноса, которые по традиции делаются вручную — уж больно причудливы изгибы бортиков. Таким образом для стандартных использовали станки, а более сложные создавались методом холодной выколотки, в процессе которой форма подносу придается ударами молотка.

Далее на изделие наносили грунтовочный слой. Он обеспечивал ровную и гладкую основу для росписи. После его высыхания поверхность тщательно шлифовалась. За шлифовкой шло покрытие подноса фоновым цветом, обычно черным — он создавал удачный контраст для росписи, которую художник выполнял вручную без трафаретов и шаблонов; реже на фон наносилась красная, синяя или бежевая эмаль. Затем эти блестящие заготовки попадали к художникам, каждый из которых расписывал в день

пять-десять подносов. Удивительно, что техника письма дошла до наших дней практически в неизменном виде.

Кисти для росписи делают вручную из беличьих хвостов — подрезать и обламывать волоски нельзя¹. Основу, которая называется «подмалевок», обычно делают вечером. Чтобы было удобнее, художник ставит поднос на колено, а широкой кистью из беличьего ворса набирает разведенную льняным маслом и белилами краску, и всего за один отточенный взмах кистью получается лепесток. Далее поднос поворачивается вокруг своей оси, к лепестку движением кисти добавляется еще один. Несколько таких взмахов — и готова роза, один из главных, можно сказать, классических жостовских цветов. Затем художник добавляет другие цветы и листья, как бы собирая букет. Изображение цветов у жостовцев реалистичное, однако художники не часто воспроизводят точные формы настоящего растения, хотя, разумеется, знают все его цвета, оттенки и особенности строения. Цветы у жостовцев выходят сочнее, пышнее и красочнее, чем те, что мы можем видеть в саду или в поле. Яркость усиливается также благодаря контрасту с черным фоном изделия, на котором распускается роскошный букет. Но магия происходит не сразу: после первого этапа поднос с еще плоским, пока что одномерным рисунком отправляют на ночь в сушильный шкаф.

С утра, после того как «подмалевок» высох, художник полупрозрачной краской накладывает тени и светлые блики, и рисунок постепенно начинает приобретать объем. Далее в ход идут самые тонкие кисти: ими художник прочерчивает контуры, добавляет «семенца» — тычинки в середине цветка, и, конечно, заполняет пространство мелкими травинками — «привязкой». После этого рисунок вновь отправляется в сушильный шкаф. Далее поднос ждет нанесение декоративных элементов — узоров по бортику, но их чаще всего пишет другой мастер, художник-орнаменталист, который специализируется исключительно на этой операции. После этого изделие покрывают двумя слоями лака, тщательно просушат, поставят на обратной стороне штамп. Так рождается классический жостовский поднос.

В XIX веке одним из главных секретов жостовской росписи был лак. Его состав держался в тайне, хотя основа была известна — это копал, пальмовая смола из Африки и Азии. Именно благодаря этому лаку жостовские подносы хранятся в своем первоизданном виде, а краски не выцветают и на протяжении десятилетий и даже веков! Старые мастера так говорили про жостовский уникальный лак: «Не боится ни жара, ни холода, получше аглицкого будет и равняется только с... китайским»². Сейчас лак используется готовый, но это не умаляет его способности сохранять изделия и придавать поверхности почти характерный голубой блеск. Весь процесс создания жостовского подноса, начиная от заготовки основы и завершая финальной лакировкой, мог занимать от двенадцати дней до нескольких недель — в зависимости от сложностиковки формы и росписи подноса.

Интересно, что даже ранние мастера XIX века использовали разнообразные техники, которые могли сильно друг от друга отличаться. Например, следующая техника, которая стала затем привычной и знакомой в Жостово, использовалась при изготовлении шкатулок: мастера выкладывали лепестки из тончайших, полупрозрачных пластинок перламутра или латунной фольги; делали фон золотистым или серебристым, втирая в поднос металлический порошок.

Существовали и необычные декоративные техники, получившие распространение среди мастеров. Вот одна из них: художник вместе с подносом забирался в печь (чтобы избежать лишнего движения воздуха), поднос помещался сверху, лицевой стороной вниз, и мастер сосредоточенно водил под ним рукой с зажженной свечой. Так появлялся как бы черепаховый узор — пятна копти на золотистом фоне складывались в черные орнаменты, создавая рисунок, напоминающий черепаший панцирь. В обиходе такой стиль называли «под червячка». Два таких уникальных и необычных подноса до сих пор можно увидеть в усадьбе Льва Толстого в Москве — это великолепное и ценное зрелище, ведь дореволюционных подносов сохранилось очень мало. В основном они были вещь утилитарной, чисто функциональной, и от частого использования лак на них царапался, портился рисунок, и поднос за смешные деньги отдавали на поновление: его шкурили, грунтовали по новой и писали новый рисунок.

¹ Яркие цветы на черном поле. Лучшая пара для самовара. 10 фактов о Жостово // Культура.РФ: сайт. URL: www.culture.ru/materials/75582/yarkie-cvety-na-chernom-pole-luchshaya-para-dlya-samovara-10-faktov-o-zhostovo?ysclid=17z4evazw411831215

² Там же.

Поднос «Гарем»

Московская область, дер. Жостово,
середина — конец XIX в.

Мастерская Беляевых

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

Поднос «Чаепитие»

Московская область, дер. Жостово,
середина — конец XIX в.

Мастерская Вишняковых

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

Жостовская роспись — символ уникального художественного наследия России. Она олицетворяет преемственность традиций, передаваемых из поколения в поколение. Роспись жостовских подносов — это про красоту и изобилие природы, в ней сочетаются декоративная выразительность, живописность и внимание к форме, что делает жостовское искусство узнаваемым и любимым как в России, так и за ее пределами. Цветочные композиции, которые согревают своим теплом холодные металлические подносы, подчеркивают связь человека с природой, стремление привнести ее богатство и изящество в повседневную жизнь.

Первые из дошедших до нас изделий жостовского промысла датируются 1870–1880-ми годами¹. В это время в Троицкой волости (ныне — городской округ Мытищи), которая уже славилась своими подносами, было несколько основных мастерских подносного дела: Осип Филиппович Вишняков, Егор Федорович Беляев и Ефим Федорович Цыганов. Вишняков в 1860-х годах построил в селе Осташково, которое находится буквально в паре километров от Жостова, два кирпичных здания. В одном из них размещалась кузница и массивная печь для сушки изделий, а в другом работали живописцы. Помимо шестерых членов семьи Вишняковых, здесь постоянно находились 43 наемных мастера (из них 10 подростков). Кроме того на Вишнякова работали на дому еще десять мастеров. В 1870-х годах вишняковская мастерская выпускала изделий на 12 тысяч рублей в год².

В Жостове основной была мастерская Беляева, основанная в 1830 году. В 1870-х в ней было занято уже 50 человек, а изделий выпускалось на 20 тысяч рублей в год — значительный объем производства для своего времени. Другая крупная мастерская принадлежала Цыганову и находилась в деревне Новосильцево. Она была создана в 1860 году, однако всего за десять лет хозяин сумел собрать вокруг себя 47 наемных рабочих, включая учеников. Изделий выпускалось на 16 тысяч рублей в год. Остальные мастерские Троицкой волости были значительно меньше.

Эти три крупные мастерские в Жостове, Новосильцево и Осташкове возникли за счет поглощения

¹ Коромыслов Б. И. *Жостовская роспись*. М.: Изобразительное искусство, 1977.

² Там же.

Внешний вид мастерской одного из Вишняковых
1913

более мелких производств. В Троицкой волости, так называемом «подносном округе», их стали называть фабриками или фабричками. Продавались жостовские подносы чаще всего в Москве и на ярмарках в разных губерниях — в основном, в Нижегородской. Часть подносов отправляли на юг России и в Среднюю Азию, где они соперничали с уральскими. Лучшие изделия отправляли в Петербург¹.

В крупных мастерских было распространено ученичество. Например, сохранились сведения о методе обучения ремеслу жостовской росписи в мастерской Осипа Вишнякова. Обучение проходило так: опытный мастер давал ученику бумагу и карандаш и велел перерисовывать какую-нибудь лубочную картинку. Два-три месяца спустя, как только «мысль мальчика была приучена к искусству», бумага и карандаш заменялись на железо и кисть. Тогда он начинал писать красками крупные цветы, листья, букеты и прочие «незамысловатые узоры». «Более мелкое письмо» ученику поручали позже — скорее всего, это были изображения мотивов и сюжетов из федоскинской миниатюрной живописи. Так, юноша, который

начинал учиться у опытного художника с самого детства, только к семнадцати годам достигал «полного искусства» — овладевал всеми приемами многослойной живописи и свободного кистевого письма.

В мастерской Вишнякова художники работали бок о бок: мастера, которые занимались подносами, сидели совсем рядом с миниатюристами, которые расписывали разнообразные изделия из папье-маше. Такой режим работы можно заметить на фотографиях, иллюстрирующих статью В. Боруцкого в сборнике «Кустарная промышленность в России»: мастера по лакировке подносов работают рядом с мастерами по лакировке изделий из папье-маше, а один из них декорирует подвешенный поднос под черепаший панцирь удивительным методом копчения свечой, о котором мы рассказали ранее — так называемая техника «червячок»².

С первого века существования и развития жостовской росписи до нас дошло не так много работ, а на тех, что сохранились, нет подписей конкретных

¹ Коромыслов Б. И. *Жостовская роспись*. М.: Изобразительное искусство, 1977.

² Кустарная промышленность России. Разные промыслы: очерки: в 2 т. СПб., 1913. Т. 2: Разные промыслы в очерках А. С. Пиралова, А. Н. Леонтовича, д-ра К. Бенни, В. Боруцкого, Ф. Туркина и В. Крапивина. С. 497–498.

Поднос «Букет»

Московская область, село Осташково, конец XIX в.
© Русский музей, Санкт-Петербург

Поднос «Бабочка и колибри»

Московская область, село Осташково, конец XIX в.
© Русский музей, Санкт-Петербург

художников: на клеймах подносов и в описаниях выставок упоминали только имена фабрикантов, а вот подлинники их создатели зачастую оставались неизвестными. Их имена тем не менее сохранились в народной памяти: Осип Ефимович Бурбышов (1867—1919), Константин Васильевич Грибков (1860—1926), Василий Прокопьевич Карулин, Иван Андреевич Картышев, Василий Петрович Грачёв, Иван Степанович Леонтьев (1875—1945), Алексей Ильич Лёзов (1886—1946), Дмитрий Степанович (1874—1940) и Никита Степанович (1879—1947) Клёдовы, Матвей Родионович Митрофанов (1889—1975).

Очень заметно влияние лаковой лукутинской миниатюры в подносной росписи мастерской Вишнякова. Там создавались пейзажные композиции¹ и классические федоскинские «Чаепития» и «Тройки» как раз в формате миниатюры. В цветочной росписи конкретные черты также преобладали над условными и декоративными. Посмотрите, например, на гитаровидный поднос, созданный на вишняковской фабрике в конце XIX века²: из глубины

насыщенного чернолакового фона выступают натуралистичные, как будто настоящие, фрукты, цветы, а наверху порхает юркая птичка.

Несмотря на обилие фруктов и цветов, композиция выглядит скромной и аккуратной, она словно светится изнутри. На черном фоне много свободного места, и благодаря этому все внимание сосредоточено на центральных объектах — именно они притягивают взгляд. Неизвестный мастер, работавший над подносом, писал осторожно, но изящно. Цвета подмалевка приглушены прозрачными слоями краски, что создает мягкую и спокойную гамму. А по краю изгибающейся змейкой тянется тонкий золотистый узор — он завершает композицию и придает ей особое изящество. Настоящий натюрморт, схожий с известными в то время натюрмортами художника Ивана Фомича Хруцкого (1810—1885) и его художественной школы.

А вот еще один поднос, выполненный в мастерской Вишнякова в Осташкове в 1880-х годах. Ныне он хранится в собрании Русского музея, его можно посмотреть во флигеле Росси. По изделию заметно, что производство подносов в Жостове в последней трети XIX века достигло своего расцвета:

¹ Рис. 1. И. А. Александров. «Пейзаж». 1880-е гг. Мастерская В. О. Вишнякова. Поднос. 31 × 38*. Музей народного искусства (МХП—2499). URL: artyx.ru/books/item/f00/s00/z00000076/pic/0000001.jpg

² Рис. 2. «Бабочка и колибри». Конец XIX в. Мастерская Вишняковых. Поднос гитаровидный. 45 × 60. Государственный Русский музей (р—1546). URL: artyx.ru/books/item/f00/s00/z00000076/pic/0000002.jpg

Рис. 1. И. А. Александров. «Пейзаж». 1880-е гг. Мастерская В. О. Вишнякова. Поднос. 31 × 38*. Музей народного искусства (МХП—2499). URL: artyx.ru/books/item/f00/s00/z00000076/pic/0000001.jpg

Поднос «Венок»

Московская область, дер. Жостово, 1980-е

Автор росписи Р. А. Вишнякова

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

Поднос «Восход»

Композиция «Ветка с угла»

Московская область, дер. Жостово, 1976

Автор росписи Е. П. Лапшин

Коллекция Жостовской фабрики декоративной росписи

только взгляните на этот изящный раскинутый букет розовых цветов на белом фоне! Форма подноса простая и гармоничная. Он выглядит одновременно прочным и гибким — видно, что мастер хорошо постарался, выковывая его вручную. На светлом фоне изображен букет из роз, выюнков и георгинов — популярных в то время цветов. Их окружают мягкие линии листьев и трав. Нежные розовые, голубые и сиреневые оттенки сочетаются с зеленью на фоне цвета слоновой кости, создавая спокойную и красивую палитру. Золотой узор с виноградными листьями и гроздьями плавно переходит с края подноса к центру, связывая композицию воедино. А тонкая кайма по краю — так называемая уборка — подчеркивает легкость и естественность цветочной росписи. Неудивительно, что даже ранние жостовские подносы мастерской Вишнякова были удостоены престижных наград: золотой медали на выставке 1882 года и серебряной — на выставке 1885 года¹.

Правда, наравне с высокохудожественными сложными подносами в мастерской Вишнякова выполняли

и более расхожие и дешевые изделия. Например, встречались подносы довольно простые по композиции, где букет из двух роз выполнен, вероятно всего, в два или три приема по гризайльному подмалежку. Существовала градация подносов по сортам. Высший сорт — это роспись в три слоя по тщательно подготовленной поверхности, которая иногда была богато покрыта цветным мерцающим колером. Первый сорт представлял собой также довольно добротную роспись, но уже по черному фону, второй сорт — роспись в два слоя, третий — тоже два слоя, однако поднос при этом грунтуют только с лицевой стороны. Мотив букета, скорее всего, тоже изменялся и упрощался в зависимости от сорта изделия.

К концу XIX века популярность жостовских цветочных подносов, которая, казалось, только-только набрала обороты, пошла на спад. Тем не менее подносы вместе с другими кустарными и промысловыми изделиями продолжали возить по всемирным выставкам. В «Письмах со всемирной выставки» (Париж, 1900) художник Александр Николаевич Бенуа писал: «... кустарный отдел остается и по своему внешнему виду, и по тем коллекциям народного производства, которые размещены в нем, нашим самым интересным и самым художественным экспонатом.

¹ Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. М.: Изобразительное искусство, 1977.