

Bryuzgina, Olga Ivanovna

*All-Russian Decorative Art Museum,
Moscow, Russian Federation*

Брюзгина Ольга Ивановна

*Всероссийский музей декоративного искусства,
г. Москва, Российская Федерация*

**WAYS TO REVIVE TRADITIONS
OF THE ZLATOUST ENGRAVING ON STEEL
IN THE LATE 1950S
(A STUDY OF THE CREATIVE
HERITAGE M.D. RAKOV)**

**ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ГРАВЮРЫ
НА СТАЛИ В КОНЦЕ 1950-Х ГОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ М.Д. РАКОВА)**

DOI 10.46748/ARTEURAS.2022.01.006

УДК 76(470.54)

Научная статья / Original article

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена развитию и современному состоянию ведущих художественных производств Урала и в частности деятельности Научно-исследовательского института художественной промышленности, специалисты которого принимали активное участие в создании образцов декоративных изделий для массового производства и выставочных программ. Детально рассмотрена история традиционной златоустовской гравюры; показано, что на протяжении всего XX столетия задачи ее сохранения и планы по расширению производства товаров народного потребления массового ассортимента периодически входили в противоречия друг с другом. Отмечено, что важным этапом в истории златоустовской гравюры стало сотрудничество предприятия с ведущими специалистами института и художником М.Д. Раковым, предложившим ряд эскизов, которые заслужили высокую оценку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гравюра по стали, миниатюра, художественные промыслы, холодное оружие, М.Д. Раков, Научно-исследовательский институт художественной промышленности.

ABSTRACT

The article is devoted to the development and current state of the leading art industries in the Urals and, in particular the activities of the Research Institute of the Art Industry, whose specialists took an active part in creating samples of decorative products for mass production and exhibition programs. The history of traditional Zlatoust engraving is considered in detail; it is shown that throughout the 20th century, the tasks of its preservation and plans to expand the production of consumer goods of a mass assortment periodically came into conflict with each other. It is noted that an important stage in the history of the Zlatoust engraving was the cooperation of the enterprise with the leading specialists of the Institute and the artist M.D. Rakov, who proposed a number of sketches, which were highly appreciated.

KEYWORDS: engraving on steel, miniature, art crafts, edged weapons, M.D. Rakov, Research Institute of Art Industry.

Введение

Творческой лабораторией промыслов называл Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) Виктор Михайлович Василенко.¹ Специалисты института принимали активное участие в создании образцов декоративных изделий для массового производства и выставочных программ.² По словам В.М. Василенко, это был «особый тип художника, всецело посвятившего себя развитию народного искусства и как бы растворившегося в нём» [3, с. 135]. Именно такой и была творческая деятельность М.Д. Ракова в системе НИИХП. На протяжении 1920–1960-х гг. он активно сотрудничал с мастерами промыслов, а с 1947 года был членом ученого и художественного советов института [9, с. 42]. Его авторские произведения высоко ценили известные специалисты и коллеги [2, с. 336].

Обсуждение

Культура златоустовской гравюры на стали возникла и развивалась как авторское искусство украшения личного холодного и огнестрельного оружия. Это был вид жанровой миниатюры, который предполагал особые композиционные и художественные принципы и законы. На протяжении всего XX столетия задачи сохранения традиционной златоустовской гравюры и планы по расширению производства товаров народного потребления массового ассортимента периодически входили в противоречия друг с другом.

В начале XX века, в годы Первой мировой и Гражданской войн и особенно в первые десятилетия советской власти массовое холодное оружие было необходимо армии, но оно не предполагало обязательного художественного оформления, в котором во всём великолепии было бы представлено традиционное искусство златоустовских художников и гравёров. В середине 1940-х годов художественное оружие вновь обрело творческую и личностную персонификацию: «В годы Великой Отечественной войны художники Златоуста создавали много наградного оружия для Героев Советского Союза... Златоустовские клинки с изображениями, отражающими тематику боевых сражений, стали символами воинской чести, доблести и героизма», — писал об этом времени ведущий научный сотрудник и художник НИИХП Пётр Иванович Уткин [8, с. 21; 11, с. 94].

В этом наградном оружии яркая триумфальная историко-героическая тема войны и совершенная классическая форма клинка позволили воскресить приемы классической златоустовской гравюры по стали и ее историческую сюжетную драматургию. После войны необходимость восстановления экономики мирного времени привела к возврату ассортимента и технологии массового

производства довоенного периода.³ К середине 1950-х годов руководству отрасли стало очевидно, что эта ситуация мешает не только современному развитию производства, но и творческому становлению нового поколения художников [8, с. 23].⁴

В 1956 году по распоряжению Министерства местной промышленности ученый совет НИИХП поручил известному ученому, искусствоведу и ведущему сотруднику института В.М. Василенко изучить художественное и техническое состояние златоустовского производства и подготовить развернутую аналитическую справку [4; 5]. Целью было оценить технический ресурс и профессиональный уровень художников и мастеров промысла. Подведя итоги выставочной практики и обсудив результаты исследования В.М. Василенко, специалисты института пришли к выводу, что коллектив готов к инновациям и для расширения златоустовского производства необходимо только изменить ассортимент, сделав его более актуальным и эргономичным, разработать новый тип декора, который соединил бы традицию промысла и современность.

В 1958 году по решению ученого совета НИИХП началось сотрудничество М.Д. Ракова с художниками Златоуста. Совместно с П.И. Уткиным он не только проводил в Челябинске семинары с художниками и мастерами завода, но и принял участие в разработке новой стратегии развития этого старинного производства.⁵

Первые эскизы М.Д. Ракова были приняты в работу уже в 1959 году.⁶ Позже художник выполнил еще несколько рисунков для новых образцов изделий.⁷ Они кардинально отличались от стандартного ассортимента не только сюжетами изображений, но и техникой исполнения. Рисунок носил обобщенный, очень лаконичный, откровенно стилизованный характер. Его выразительность строилась на остром контрасте глубокого черного фона и сияющих, золотистых силуэтных изображениях зверей и птиц. Раков предложил ассортимент, созвучный современному образу жизни и стилю эпохи [7]. Главный акцент был сделан на эргономичную форму предметов и художественную выразительность авторского оригинального рисунка.

Работа над серией эскизов нового ассортимента для Златоустовского завода стала не только вехой в истории этого художественного производства, но и очень важным периодом в жизни самого художника. В начале 1950-х годов он уже не мог сам работать как исполнитель, и основным занятием в этот период для него была методическая работа с мастерами промыслов и проектирование новых изделий и вариантов декоративной росписи.⁸ Проекты этого заключительного этапа в его творческой деятельности можно рассматривать как вершину профессионального опыта

1. Сотрудники НИИХП
П.И. Уткин и М.Д. Раков
на семинаре
с художниками
Златоустовского
завода.

Челябинск.

1959 год.

Фотография из частного

архива.

Москва

и мастерства. Работа над эскизами для Златоустовского завода позволила Ракову реализовать идеи, которые разрабатывались им еще в 1930 — начале 1950-х годов.⁹ Анализ подготовительных эскизов показывает, что художник видел свою задачу в создании особого типа силуэтного рисунка, выразительного и сравнительно легко применимого в любом художественном производстве.¹⁰

По мнению художественного совета НИИХП, задача по разработке нового массового ассортимента, рентабельного и современного по стилю, для Златоуста была М.Д. Раковым выполнена блестяще. Но на самом предприятии изделия по проектам художника выпускались малой серией только в конце 1950-х и начале 1960-х годов.

Вероятно, в этом случае на практике сработал принцип, о котором в работе с промыслами, по словам В.М. Василенко, настаивал А.В. Бакушинский еще на заре становления научно-практической деятельности НИИХП. Ученый был убежден, что любой промысел будет живым художественным производством только в том случае,

если созданием новых современных образцов займутся сами мастера и художники этих производств, выросшие на местной художественной и культурной традиции. По мнению А.В. Бакушинского, авторские произведения и эскизные проекты художников института для мастеров промыслов должны были играть роль всего лишь эталонных образцов, иллюстрировать инновационные идеи, служить «методическим материалом», который позволил бы художникам промысла самим воплощать в жизнь собственные авторские идеи [3, с. 131].

Особенность проектов М.Д. Ракова заключалась в их универсальном и технологичном способе художественного проектирования. Еще в 1930-е годы, в начале сотрудничества с предприятиями народных промыслов, художник предложил использовать для создания новых декоративных решений метод прагматичного «мозаичного набора». Он позволял мастерам освоить изображение всего нескольких объектов модельного ряда и, пользуясь ими как мозаикой, самостоятельно

2. Подготовительный рисунок к эскизу «Тревожная переправа».

1959.

Фотография из частного архива, Москва

создавать новые сюжетные композиции, варьируя одни и те же персонажи в разных ситуациях и сочетаниях.¹¹

Художник видел свою задачу не только в создании нового ассортиментного ряда, но и в разработке особого типа силуэтного рисунка, применимого в системе массового производства. Однако именно в этой простоте и таилась главная проблема и сложность. За внешней легкостью должно было стоять мастерство опытного гравера и рисовальщика. Но к середине 1950-х годов декоративное оформление основной массы изделий выполнялось по печатному трафарету, и эта практика, вероятно, не позволяла без потери художественного качества переводить элегантные и изящные рисунки М.Д. Ракова на тиражные изделия.

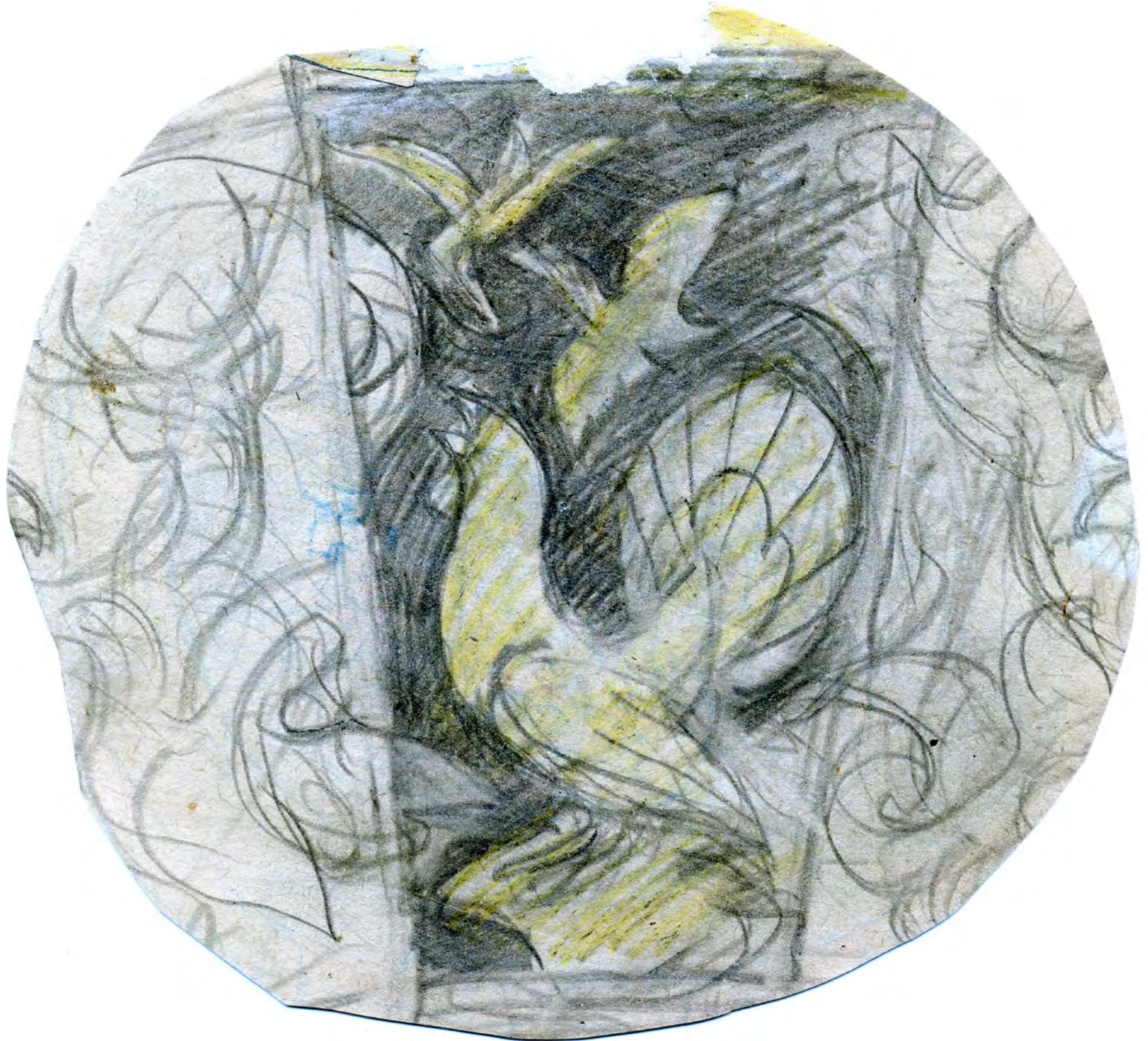
В то же время на протяжении десятилетий художник успешно работал как скульптор-миниатюрист, и ему предстояло не только возродить оригинальные принципы златоустовской миниатюры, но и редуцировать их на объемную, почти посудную, форму бытовых предметов. А ассортимент, который предложил М.Д. Раков, не предполагал использования гравюры на стали в качестве миниатюры, которая органично смотрелась бы на ювелирных изделиях. Хотя именно в бижутерии и сувенирах она могла бы стать одним из перспективных направлений в деятельности завода. В камерном размере брошки или декоративного украшения она воспринималась бы более естественно и органично, чем в утилитарных предметах стандартного размера: стаканах, шкатулках

3. Эскиз декоративного
стакана

для карандашей
«Глухарь на току».

1959.

Фотография из частного
архива,
Москва

и подносах. Может быть, поэтому в процессе производства постепенно терялась выразительность рисунка, что и послужило причиной недолгого выпуска предметов по эскизам М.Д. Ракова.

Заключение

Несмотря на возможность свободно интерпретировать предложения художника и использовать их в своих авторских проектах, не все художники Златоуста приняли эти новаторские проекты единодушно. Но инициатива отрасли и специалистов НИИХП стала для них мощной мотивацией активнее заняться созданием своих оригинальных авторских проектов. Пришло осознание, что златоустовская гравюра может развиваться и обрести свое современное лицо, опираясь исключительно на собственные достижения и традиции этого старинного уральского искусства. Со временем удалось вернуть на производство уникальную

культуру классической златоустовской гравюры, ее роскошь и красоту. И до сих пор на производствах златоустовских художников продолжают охотиться сеттеры, выходить из сумрака олени и расправлять крылья потомки глухарей и уток с эскизов М.Д. Ракова.

Примечания

1. Василенко Виктор Михайлович (1905–1991) — искусствовед, доктор наук, ведущий специалист НИИХП [3, с. 131].

2. НИИХП (Институт) — Научно-исследовательский институт художественной промышленности, основан в 1932 году на базе Московского кустарного музея (с 1949 года Музей народного искусства).

3. В 1956 году холодное оружие было снято с вооружения Красной Армии и массового производства, что значительно осложнило экономическое состояние промысла.

4. Выставки: конкурс Управления промысловой кооперации на лучшее изделие (Москва, 1947), Всесоюзная выставка художественной промышленности и народных ремесел (Москва, 1948), «Изделия народных художественных промыслов» (ВДНХ, Москва, 1950), Республиканская художественная выставка-конкурс к 40-летию Советской власти (Москва, 1957) [12].

5. Раков Михаил Дмитриевич — художник, скульптор, миниатюрист. С 1925 по 1970 год ведущий художник-методист НИИХП по работе с предприятиями народных художественных промыслов [10].

6. Когда предложения М.Д. Ракова рассматривались на художественном совете предприятия, то и руководство, и художники отмечали

их технологичность и современность, простоту рисунков и удобство формы. По мнению специалистов НИИХП, М.Д. Раков сделал «ряд интересных предложений», в которых «мотивы природы с изображением животных, птиц преподносятся как символические пейзажи, говорящие о вечности жизни, о ее развитии». В материалах открытой печати авторы ссылаются на выступление ведущего художника производства Г. Берсенёва, который на обсуждении эскизов М.Д. Ракова высоко оценил не только художественный уровень рисунков, но и их техническую сторону, заметив, что «...они не трудоемки в производстве» [10].

7. Он выполнил для завода 15 рисунков, предназначенных для воспроизведения на небольших вещах из стали — туалетных наборах, состоящих из лоточков, тарелочек, блюдец, стаканчиков разного размера [1; 8; 12].

8. В 1952 году М.Д. Раков, возвращаясь с рыбалки, упал и сломал ногу, что больше не позволило ему работать на механическом косторезном станке. В это же время у него обострились старые болезни легких и глаз [12].

9. Эскизы с силуэтным изображением животных и птиц были предложены художником великоустюгской артели «Северная чернь» в период подготовки к выставке в Париже в 1936–1937 гг., но они не были реализованы в материале [6].

10. В частной коллекции (Москва) сохранилось 215 подготовительных зарисовок к эскизам для Златоустовского завода.

11. Этот принцип широко применялся в художественном производстве металлических и фарфоровых изделий еще в XIX — начале XX столетия. Сегодня он используется в детских развивающих играх.

4. Подготовительный рисунок к эскизу «Лебединое озеро».

1959.

Фотография из частного архива, Москва

Литература

1. Архив семьи художника.
2. Бакушинский А.В. Малые формы скульптуры // Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М.: Советский художник, 1981. С. 325–336.
3. Василенко В.М. НИИХП — творческая лаборатория художественных промыслов // Народные художественные промыслы. Теория и практика (Сборник научных трудов к 50-летию Научно-исследовательского института художественной промышленности) / отв. ред. Н.В. Черкасова. М.: НИИХП, 1982. С. 131–139.
4. Всероссийский музей декоративного искусства. Архивный фонд № 10 В.М. Василенко. Отчет В.М. Василенко о результатах обследования Златоустовского производства в архиве НИИХП.
5. Всероссийский музей декоративного искусства. Архивный фонд. Протоколы заседаний Ученого Совета НИИХП 1956–1960-х гг.
6. Всероссийский музей декоративного искусства. Отдел печатных источников ВМДИ. Эскизы ювелирных серебряных украшений 1934–1936 гг. Ракова М.Д. для артели «Северная чернь».
7. Всероссийский музей декоративного искусства. Фонд архивных документов. Архив НИИХП. Стенограмма заседания художественно-экспертного совета по декоративно-прикладному и художественно-промышленному искусству Министерства культуры РСФСР от 30 сентября 1958 года.
8. Глинкин М.Д. Златоустовская гравюра на стали. [Челябинск]: Южно-Уральское книжное издательство, 1967. 95 с.
9. Ильин М.А. Михаил Дмитриевич Раков. М.: Искусство, 1956. 43 с.
10. Ракова М.М. Скульптор Михаил Дмитриевич Раков (1892–1971). М.: НИИ теории и истории Российской академии художеств, 1992. 118 с.
11. Уткин П.И. Кузнец. Ювелир. Художник. М.: Легкая индустрия, 1978. 115 с.
12. Художественные промыслы РСФСР. Справочник / сост.: В.Г. Смолицкий, З.С. Скавронская. М.: Легкая индустрия, 1973. 302 с.

References

1. Archive of the artist's family. (In Russian).
2. Bakushinsky A.V. Malyye formy skul'ptury [Small forms of sculpture]. Bakushinsky A.V. *Issledovaniya i stat'i. Izbrannyye iskusstvovedcheskiye trudy* [Research and articles. Selected works of art history]. Moscow, Sovetskiy khudozhnik Publ., 1981, pp. 325–336. (In Russian).
3. Vasilenko V.M. NIIXP — tvorcheskaya laboratoriya khudozhestvennykh promyslov [NIIXP — creative laboratory of art crafts]. Cherkasov N.V. (ed.). *Narodnyye khudozhestvennyye promysly. Teoriya i praktika* [Folk arts and crafts. Theory and practice]. Moscow, Scientific Research Institute of the Art Industry, 1982, pp. 131–139. (In Russian).
4. *Vserossiyskiy muzey dekorativnogo iskusstva* [All-Russian Museum of Decorative Arts]. Archival Fund No. 10 V.M. Vasilenko. Report by V.M. Vasilenko on the results of a survey of the Zlatoust production in the archive of the Scientific Research Institute of the Art Industry. (In Russian).
5. *Vserossiyskiy muzey dekorativnogo iskusstva* [All-Russian Museum of Decorative Arts]. Archival Fund. Minutes of the meetings of the Scientific Council of the Scientific Research Institute of the Art Industry in 1956–1960s. (In Russian).
6. *Vserossiyskiy muzey dekorativnogo iskusstva* [All-Russian Museum of Decorative Arts]. Department of Printed Sources of the All-Russian Museum of Decorative Arts. Sketches of silver jewelry 1934–1936 by M.D. Rakov for the artel “Northern blackening”. (In Russian).
7. *Vserossiyskiy muzey dekorativnogo iskusstva* [All-Russian Museum of Decorative Arts]. Fund of archival documents. Archive of the Scientific Research Institute of the Art Industry. Transcript of the meeting of the artistic and expert council on decorative, applied and artistic and industrial art of the Ministry of Culture of the RSFSR, September 30, 1958. (In Russian).
8. Glinkin M.D. Zlatoustovskaya gravюра na stali [Zlatoust engraving on steel]. Chelyabinsk, Yuzhno-Ural'skoye knizhnoye izdatel'stvo, 1967. 95 p. (In Russian).
9. Ilyin M.A. *Mikhail Dmitriyevich Rakov*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1956. 43 p. (In Russian).
10. Rakova M.M. *Skul'ptor Mikhail Dmitriyevich Rakov (1892–1971)* [Sculptor Mikhail Dmitriyevich Rakov (1892–1971)]. Moscow, Research Institute of Theory and History of the Russian Academy of Arts, 1992. 118 p. (In Russian).
11. Utkin P.I. *Kuznets. Yuvelir. Khudozhnik* [Blacksmith. Jeweler. Painter]. Moscow, Legkaya industriya Publ., 1978. 115 p. (In Russian).
12. Smolitsky V.G., Skavronskaya Z.S. (comp.). *Khudozhestvennyye promysly RSFSR. Spravochnik* [Artistic crafts of the RSFSR. Reference book]. Moscow, Legkaya industriya Publ., 1973. 302 p. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Брюзгина Ольга Ивановна — искусствовед, заведующая отделом драгоценных металлов, Всероссийский музей декоративного искусства, г. Москва, Российская Федерация, obi5@rambler.ru

ABOUT AUTHOR: Bryuzgina, Olga Ivanovna — art historian, Head of Precious Metals Department, All-Russian Decorative Art Museum, Moscow, Russian Federation, obi5@rambler.ru

Для цитирования | For citation:

Брюзгина О.И. Пути возрождения традиций златоустовской гравюры на стали в конце 1950-х годов (на примере творческого наследия М.Д. Ракова) // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2022. № 1 (24). С. 62–69.
DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.01.006> URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/847>

Bryuzgina O.I. Ways to revive traditions of the Zlatoust engraving on steel in the late 1950s (a study of the creative heritage M.D. Rakov). *Iskusstvo Evrazii — The Art of Eurasia*, 2022, No. 1 (24), pp. 62–69. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.01.006>. Available at: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/847> (In Russian).