

При поддержке
Правительства
Москвы

Царицыно
музей-заповедник

СОСТАВЛЯЮЩИЕ САМОПРАТУРОЙ

ИЗ ИСТОРИИ
УБРАНСТВА СТОЛА
XVIII–XIX ВЕКОВ

ЦАРИЦЫНО.
МАЛЫЙ ДВОРЕЦ

27 АПРЕЛЯ –
30 СЕНТЯБРЯ
2016

Выставка посвящена одному из ярких и занимательных явлений в европейской культуре – художественным «обманкам», создающим иллюзию реальных объектов природы. Мода на trompe-l'œil («обман глаз» в переводе с фр.яз.) в керамике берет свое начало в изделиях французского мастера XVI века Бернара Палисси, который декорировал блюда и тарелки точными слепками с рыб, земноводных и рептилий. Эти изображения приобретали очень естественный вид благодаря покрывающим их цветным глазурям, изобретенным самим автором.

В эпоху барокко, в XVII–XVIII веках, искусство trompe-l'œil получило необычайное распространение в станковой живописи, а также в росписях церковных интерьеров и дворцовых залов. После того как европейскими мастерами XVIII столетия был открыт секрет производства фарфора, куртуазная культура эпохи обрела блестящие возможности для воплощения своих роскошных затей и художественных причуд.

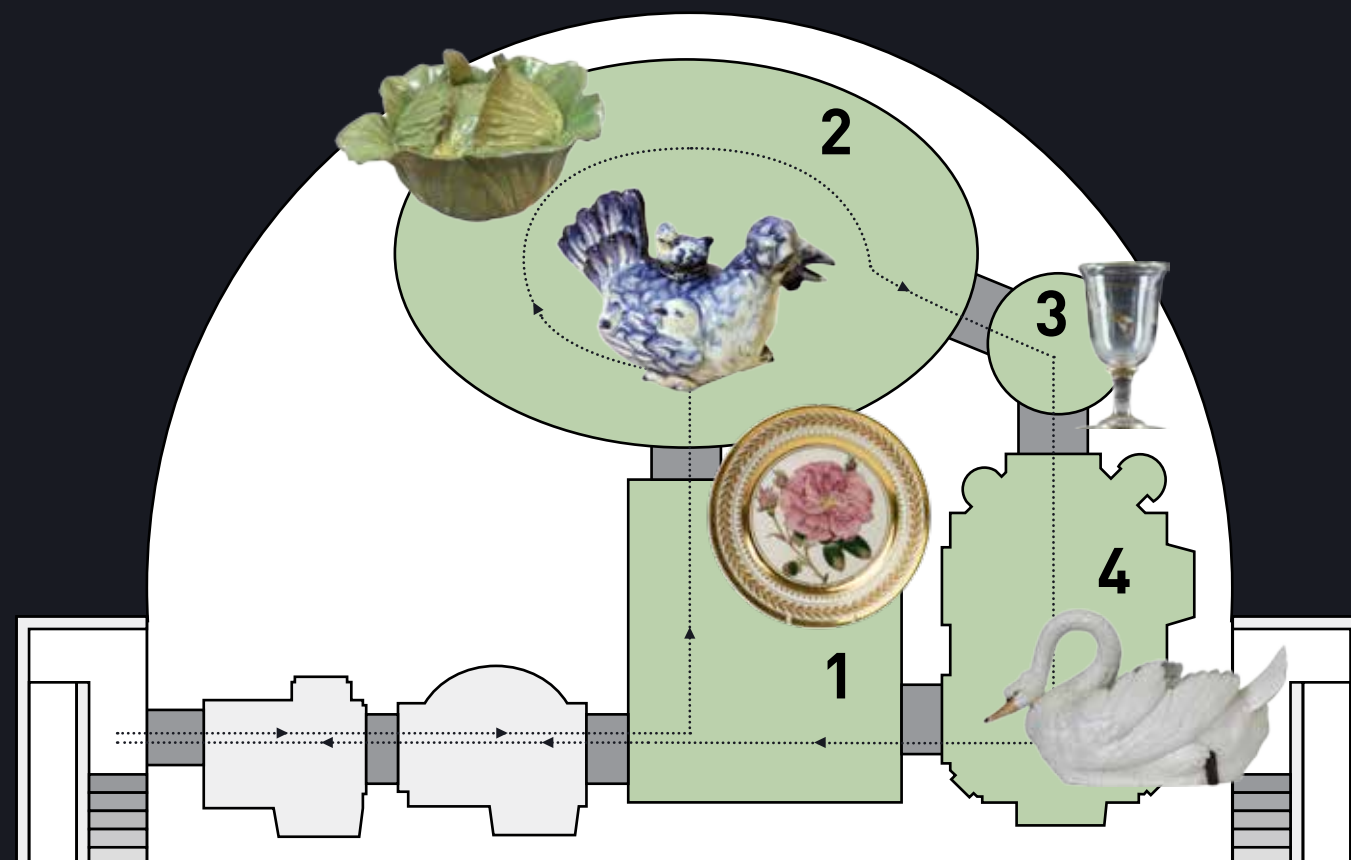
Нарядный и гигиеничный материал произвел настоящую революцию в убранстве парадного стола. Постепенно он вытеснил драгоценные металлы, а также специальные виды

теста, кондитерский марципан и карамельный сахар, из которых изготавливались разнообразные настольные украшения в виде архитектурных сооружений и садов, скульптуры и природных объектов.

Начиная с первой половины XVIII века законодательницей «фарфоровой» моды становится Мейсенская мануфактура – первый в Европе завод по производству «порцелина» (так на Западе называли фарфор). Именно здесь, в Германии, было поднято на небывалую высоту искусство создания фарфоровых фруктов, овощей, птиц и животных, вступающих в состязание с натурой поразительным жизнеподобием своих форм и красок.

В первой трети XIX века керамические натуралии, предназначенные для убранства стола, уже изготавливали на многих французских и немецких фабриках, а затем в Англии, Голландии и России. Мода на подобные trompe-l'œil сохранялась вплоть до эпохи модерна, когда многочисленные отечественные заводы производили изделия, различные по стилю и стоимости: от изящного фарфора до простодушного фаянса, пользовавшиеся неизменным спросом у покупателей.

МАЛЫЙ ДВОРЕЦ

*Миска в виде зелёной
капусты с крышкой*

Франция, Страсбург

Середина XVIII века

Фаянс; роспись

Музей декоративно-
прикладного и промышленного
искусства при МГХПА
им. С.Г. Строганова

*Чайник в виде курицы-
наседки с цыплятами*

Франция

Фабрика «Edme Samson & C»

1870-е

Фаянс, лепка, рельеф;
подглазурная роспись
кобальтом

Государственный музей-
усадьба «Архангельское»

Рюмка

Россия

Никольско-Бахметевский

хрустальный завод

Конец XVIII – начало XIX века

Стекло; роспись эмальями,
позолота

Государственный
музей-заповедник
«Царицыно»

*Ваза для фруктов
в виде лебедя*

Россия

Завод М.С. Кузнецова

Последняя четверть

XIX века

Фаянс, отливка, рельеф;
надглазурная роспись

Государственный
музей-усадьба
«Архангельское»

ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ

1 зал

Изображение цветов – одна из любимых тем в декоративно-прикладном искусстве. В керамике и фарфоре на протяжении столетий художники воплощали красоту царства Флоры на различных предметах, предназначенных для украшения стола и интерьера.

Роспись на фарфоре обычно выполнялась по графическим образцам, повторявших живописные произведения или оригинальные рисунки ученых-ботаников. Большую популярность с середины XVIII века приобрели ботанические атласы с иллюстрациями, отличавшимися точностью в передаче особенностей каждого растения.

Свойственное эпохе Просвещения увлечение естественными науками, в частности составлением гербариев, возросло на рубеже XVIII и XIX веков.

Иоганн Вольфганг Гёте написал в 1789 году: «Простое подражание легко воспринимающимся объектам – возьмем, к примеру, хотя бы цветы и фрукты – уже может быть доведено до высшей степени совершенства. <...> Мастер станет еще значительнее и ярче, если, помимо своего таланта, будет еще и образованным ботаником».

Примечательно, что растительный декор посуды, в особенности цветочные росписи на десертных тарелках, нередко становился предметом ученой беседы гостей во время парадных обедов.

Изображения цветов на фарфоровых изделиях отличались совершенством художественных приемов в передаче натуры: богатством палитры, мастерским запечатлением игры света на лепестках цветов и в прозрачных каплях росы. Этому способствовали технические свойства керамических красок, а именно: блеск, глубина и яркость цвета, возникающие после обжига.

К первой трети XIX века сервизы и отдельные предметы с ботаническими рисунками создавались практически на всех ведущих европейских и российских фарфоровых мануфактурах. Примером тому может служить серия десертных тарелок с розами, исполненных в живописной мастерской князя Н.Б. Юсупова в его подмосковной усадьбе Архангельское.

Тарелки из серии «Розы» с росписью по ботаническому атласу П.-Ж. Редуте «Розы»

Франция-Россия

Живописная мастерская князя Н.Б. Юсупова

1826-1827

Фарфор; роспись надглазурная, позолота

Государственный музей-усадьба «Архангельское»

ФЕНОМЕН ОБМАНКИ

2 зал

Миска с крышкой из сервиза «Всякая всячина Брюля»

Германия
Мейсенская фарфоровая мануфактура
1743–1747

Фарфор, лепка, рельеф; роспись надглазурная, позолота

Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

В середине XVIII столетия в формах и декоре столовых и чайно-кофейных сервизов, созданных на Мейсенской фарфоровой мануфактуре, преобладала флоральная тема, характерная для стиля рококо. Рисунки из богато иллюстрированных научных изданий широко использовались при создании изделий из фарфора. Четыре тома знаменитой энциклопедии «Phytantoza – Iconographia или настоящее представление нескольких тысяч как местных так и иноземных, собранных из всех четырех частей света растений, деревьев, кустарников, трав, цветов, фруктов...», изданной в Германии в 1737–1745 годах, стали источником вдохновения для художников Мейсена.

Прекрасным примером увлечения натуралиейми в искусстве керамики может служить известный сервиз «Bruhlsche Allerlei» («Всякая всячина Брюля») с его необычайно эффектным декором. Этот ансамбль был создан в 1740-х годах для первого министра Саксонского двора, могущественного графа и директора Мейсенской мануфактуры Генриха фон Брюля талантливым мастером Иоганном Фридрихом Эберлейном. Другим скульптором, создавшим множество новых форм для посуды с лепными украшениями в виде лимонов, артишоков, цветной капусты, спаржи, виноградных лоз, ягод клубники и цветов, был главный модельмейстер Мейсена Иоганн Иоахим Кендлер.

Иногда предметы полностью повторяли размер, форму и окраску природных объектов. Это были миски и масленки в виде дынь и арбузов, кочанов капусты, пучков спаржи, лотки и блюда в виде листьев, а также предметы из чайно-кофейных сервизов, уподоблявшиеся цветкам розы или тюльпана. Сохраняя утилитарное назначение, чаще всего они служили украшением десертного стола, соседствуя с настоящими фруктами и выполненными в фаянсе или фарфоре блюдами-обманками, предлагающими гостям соблазнительно спелые плоды или морские диковины (раковины, крабы, кораллы).

Животные и птицы также становились объектами для натуралистического воспроизведения в керамике. Фигурные сосуды привлекали внимание необычностью своего облика, тонкостью росписи и в то же время служили для подачи горячих блюд, приправ или десертов. Вслед за немецким заводом в Мейсене подобные изделия стали создавать на других фабриках Западной Европы и России.

◀ **Сервиз «Тюльпан»**

Германия
Мейсенская фарфоровая мануфактура
1750–1760-е

Фарфор; роспись надглазурная, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

Крышка от миски из сервиза «Всякая всячина Брюля»

Германия
Мейсенская фарфоровая мануфактура
1743–1747

Фарфор, лепка, рельеф; роспись надглазурная, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

Миска в виде тыквы с крышкой

Германия
Мейсенская фарфоровая мануфактура
1763–1774

Фарфор, лепка; роспись надглазурная, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

Сервиз

Германия
Мейсенская фарфоровая мануфактура
1760-е

Фарфор; роспись надглазурная, позолота
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

ШУТКА НА СТОЛЕ

4 зал

Масленка с крышкой в виде связки спаржи
Россия
Завод М.С. Кузнецова
Конец XIX – начало XX века
Фаянс; цветные глазури
Государственный музей-заповедник «Усадьба Кусково XVIII века»

созданные еще в XVIII веке, например масленка в виде пучка спаржи и чашка-«роза». Конечно, такие изделия значительно уступают произведениям XVIII и первой половины XIX века в тонкости пластической отделки и мастерстве росписи, что неизбежно при изготовлении более дешевой и доступной продукции. Ассортимент предметов в жанре обманки на заводах Кузнецова был обширен: сахарницы, масленки, кувшины, фруктовницы в виде различных овощей, плодов и животных насчитывают десятки наименований.

Подражая формам когда-то модных и престижных украшений интерьеров знати, керамические натуралии постепенно перемещались из дворянских дворцов и усадеб в квартиры разночинной интеллигенции, купеческие особняки, в дома городских мещан, а затем и зажиточных крестьян.

Подобные предметы, забавные и несколько наивные, были рассчитаны на простонародный вкус – чем «чуждее, тем интереснее». В советскую эпоху вплоть до конца 1930-х годов продолжали изготавливать фаянсовые обманки по старым кузнецовским формам, хотя официальная критика осуждала их как атрибуты мещанского быта. Тем не менее для обычного человека эти предметы были дороги как сентиментальные «осколки прошлого».

На протяжении XIX века мода на изделия trompel`oeil возрождалась неоднократно. В эпоху историзма, с 1830-х годов, обращение к традициям прошлого в декоративном искусстве было закономерным. И в Западной Европе, и в России вновь стали имитировать природные объекты при создании форм чайно-кофейной посуды, копируя старые модели и создавая новые. Изготовленные в середине столетия на Императорском фарфоровом заводе предметы уникального сервиза тет-а-тет в виде яблока, ананаса, груши, винограда стали образцами для их повторения во второй половине столетия на частных заводах А.Г. Попова и А.Т. Сафронова. Престиж таких дорогостоящих эксклюзивных изделий был высок, поэтому их охотно воспроизводили на других предприятиях, но уже для более широкого рынка. Произведения, подражавшие старинному стилю «сельских глин» Б. Палисси, выпускались на заводе С.И. Масленникова; их украшали рельефными изображениями рыб, земноводных и пресмыкающихся.

К началу XX века фарфоровые и фаянсовые обманки занимали заметное место среди массовой продукции заводов товарищества М.С. Кузнецова и предприятий И.Е. Кузнецова. На кузнецовских фабриках творчески перерабатывали для массового производства некоторые известные модели,

Маслёнка в виде груши
Россия
Завод М.С.Кузнецова
Конец XIX – начало XX века
Фарфор; роспись надглазурная
Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Чайник в виде перепёлки с крышкой
Россия
Завод М.С.Кузнецова
1890–1900-е
Фарфор; роспись надглазурная
Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Рюмка
Россия
Никольско-Бахметевский хрустальный завод
Конец XVIII – начало XIX века
Стекло; роспись эмалями, позолота
Государственный музей-заповедник «Царицыно»

МУХА В СТАКАНЕ

3 зал

В 1810-е годы в России особую популярность в среде русских помещиков приобрели изделия из тонкого стекла или хрусталя с изображениями насекомых. По сути, они являлись разновидностью «шутих» и «обманок». Мухи, нарисованные в технике гризайль на стенках, выглядели настолько натурально, что создавалась полная иллюзия, будто они плавают в рюмке или стакане, наполненном прозрачным напитком.

Интересно, что выражения «муху убить», «муху зашибить», «муху задавить», «муху раздавить» являются своеобразными идиоматическими синонимами для предложения «выпить вина».

Примеры из художественной литературы XIX века:

«Сочини-ка ты мне того, чтоб муху задавить, то есть, рюмочку. (Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели);

«Любили они муху зашибить. Бывало мимо кабака проехать нет возможности». (А.П. Чехов. Происшествие);

«Приходи покалякать когда, поболтать, а и муху можно раздавить». (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дикое счастье).

В своем словаре В.И. Даль писал: «муха в питье или в еду – к подарку».

Нередко рюмки и стаканы украшались медальонами с изображением вензелей («В», «КШ», «ЖК»). Примечательно, что монограммы составлены не только из латинских букв, но и из кириллических, причем некоторые составлены из трёх инициалов, обозначающих фамилию, имя и отчество. Подобные произведения являлись приятным подарком, отвечая настроениям эпохи сентиментализма – культу любви и воспоминаний, нежных чувств и дружеских шуточных посланий.