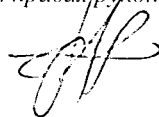

Министерство культуры Российской Федерации

Государственный институт искусствознания

На правах рукописи

Юдин Михаил Олегович

**Золото-серебряная фирма Овчинникова.
Русский стиль и национальные традиции в изделиях
предприятия.**

Специальность 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура

8 ИЮН 2016

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

006650604

Москва 2016

Работа выполнена в ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры Российской Федерации, в Секторе искусства Нового и Новейшего времени Отдела изобразительного искусства и архитектуры

Научный руководитель:

Сиповская Наталия Владимировна, доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания.

Официальные оппоненты:

Савельев Юрий Ростиславович, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, ведущий научный сотрудник филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Иванова Надежда Юрьевна, кандидат искусствоведения, заведующая научно-фондовым отделом ГБУК г. Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»».

Ведущая организация:

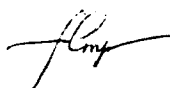
ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»».

Защита состоится 30 июня 2016 года в 13.00 на заседании Диссертационного совета Д 210.004.02 при Государственном институте искусствознания по адресу: 125009, Москва, Козницкий пер., д. 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного института искусствознания по адресу: Москва, Козницкий пер., д. 5 и на сайте института: <http://sias.ru/research/dissoverts/>

Автореферат разослан «27» мая 2016 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат искусствоведения

А.И. Струкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Деятельность русских ювелирных фирм второй половины XIX – начала XX века долгое время не привлекала внимание историков отечественного искусства, несмотря на глубокий интерес к культуре этого периода, связанного с напряженными поисками нового стилистического языка. Однако произведения золото-серебряных предприятий считались далеко отстоящими от основного течения художественного процесса, и зачастую им отказывали в эстетической ценности. Ситуация начала меняться лишь в начале 1990-х гг., когда появился целый ряд работ, посвященных русским ювелирным фирмам. Возникший и неослабевающий с годами интерес исследователей, коллекционеров, ювелиров и широкого круга любителей искусства к деятельности золото-серебряных фирм второй половины XIX – начала XX в. делает актуальной публикацию любых новых материалов по данной теме. Особенно это касается творчества крупных предприятий, определявших развитие русского ювелирного искусства на протяжении рассматриваемого периода. Одним из них была фирма Овчинникова, с которой в значительной мере связан подъем отечественной ювелирной промышленности. Однако монографического исследования, всесторонне освещающего деятельность этого предприятия, до сих пор предпринято не было.

Между тем исследование этой темы открывает широкие возможности не только с точки зрения более детального изучения истории отечественного ювелирного искусства. Уже существующая на данный момент литература позволяет существенно переосмыслить представления о роли ведущих деятелей отечественного золото-серебряного дела в культурной жизни рассматриваемой эпохи. Это касается всех ее сторон: художественного образования, музейной и выставочной практики, включая представительство на Всемирных художественно-промышленных выставках. Здесь ювелирным фирмам неизменно сопутствовал успех, надолго закрепившей за золото-серебряным делом репутацию ведущей области российского искусства в глазах

международного сообщества. Вряд ли это было возможным, если бы ювелирное искусство находилось вне основных художественных тенденций эпохи. Напротив, его изучение открывает богатую картину напряженной работы по созданию яркого и узнаваемого стилистического языка, а также поисков новых технических средств для его воплощения.

В этом процессе фирме Овчинникова принадлежит одна из ведущих ролей, особенно значительная в разработке и популяризации «русского стиля». Под обобщающим термином «русский стиль» в исследовании понимается стилистическое направление, основанное на использовании в золото-серебряном деле традиций национального искусства. Многолетняя история фирмы позволяет проследить изменение в выборе исторических ориентиров и эволюцию представлений современников о «русском стиле» на протяжении второй половины XIX – начала XX в. Отсутствие фундаментальных научных работ, посвященных данному процессу применительно к отечественному ювелирному искусству делает особенно актуальным выбранный аспект изучения. Проблема генезиса «русского стиля» в золото-серебряном деле определила тематику данной работы – первого монографического исследования, посвященного деятельности фирмы Овчинникова.

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ. (ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ)

Несмотря на растущий интерес исследователей и появление значимых публикаций, тема деятельности русских ювелирных фирм XIX – начала XX века остается недостаточно разработанной.

В определенной степени это связано с отсутствием доступных исследователям архивных материалов. За небольшим исключением местонахождение архивов русских ювелирных фирм остается неизвестным. В связи с этим исследователям приходится обращаться к фондам других предприятий, организаций и частных лиц в надежде обнаружить в них сведения, связанные с деятельностью той или иной ювелирной фирмы. В частности, в данной работе были использованы документы, выявленные в Российском

государственном архиве древних актов, Государственном архиве Российской Федерации, Центральном хранилище документов (до 1917 г.), Российском государственном архиве литературы и искусства, в Российском государственном историческом архиве и др.

Из опубликованных до 1917 года источников представляют интерес материалы, связанные с участием ювелирных предприятий в художественно-промышленных выставках. Например, «Обозрение Лондонской Всемирной промышленной выставки 1851 года» (СПб., 1852), «Отчет о Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге» (СПб., 1871), «Каталог русского отдела Всемирной Парижской выставки 1900 года» (СПб., 1900) и т.д. В этих изданиях содержится информация не только об отдельных представленных на выставку произведениях, но и сведения о деятельности той или иной фирмы.

Не менее значимым источником являются периодические издания второй половины XIX – начала XX в. Богатый иллюстративный материал – воспроизведение изделий ювелирных фирм, в том числе и фабрики П.А. Овчинникова, – публиковался в журналах «Всемирная иллюстрация», «Искусство и художественная промышленность», «Ювелир» и др. В газетных статьях того времени также можно найти отдельные факты, связанные с деятельностью ювелирных предприятий, и оценки этой деятельности современниками.

Основные справочные данные о мастерах золотого и серебряного дела Петербурга и Москвы были опубликованы в 1907 году в труде барона А.Е. Фелькерзама «Описи серебра Двора Его Императорского Величества».

Очень краткую информацию о владельцах фирм и их предприятиях (количество рабочих, наличие механического оборудования) можно найти в справочных изданиях, таких как: Орлов П.А. «Указатель фабрик и заводов Санкт-Петербурга» (на 1881, 1887 и 1894 гг.), «Указатель действующих в империи торговых домов (по официальным данным Министерства внутренних дел)» (СПб, 1907), «Справочная книга о лицах, получивших на 1875 год (и

последующие – до 1916 г. – М.Ю.) купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве» (аналогичные справочники выходили по Санкт-Петербургу) и целом ряде других.

Особую роль в изучении деятельности фирмы П.А. Овчинникова сыграла статья о нем в «Русском биографическом словаре» (Т. 12 СПб., 1905. С. 83–84). Факты из нее часто цитируются в работах современных исследователей. Однако данные, приведенные в этой биографической статье, не полны и требовали существенных уточнений.

Трудно переоценить значение другого источника по истории предприятия. Это книга, написанная самим П.А. Овчинниковым, «Некоторые данные по вопросу об устройстве быта рабочих и учеников на фабриках и ремесленных заведениях» (М., 1881). В ней фабрикант, основываясь на личном 28-летнем опыте, высказывает свои «соображения» о решении «насушного» рабочего вопроса. Особый интерес представляют содержащиеся в книге сведения об организации и устройстве фабрики и созданной при ней школы, о взаимоотношениях владельца с мастерами и учениками.

В советский период долгое время не было обобщающих работ, посвященных деятельности русских ювелирных фирм. Затрагивались только отдельные аспекты проблемы. В «Истории русского искусства», вышедшей в 1965 году в статьях Н.Р. Левинсона и В.Ф. Рожанковского, посвященных художественной промышленности, лишь упоминается о существовании в России ювелирных фирм и подчеркивается их зависимость от западноевропейской моды. Немногим подробнее вопросы, связанные с деятельностью ювелирных предприятий, были освещены в трехтомном издании Академии Художеств СССР «Русское декоративное искусство» (М., 1965).

Общее представление о творчестве наиболее известных мастеров и фирм второй половины XIX – начала XX в. было дано в работе Т.Г. Гольдберг, Ф.Я. Мишукова, Н.Г. Платоновой, М.М. Постниковой-Лосевой «Русское золотое и серебряное дело XV–XX веков» (М., 1967). Книга стала обобщающим исследованием по истории русского ювелирного искусства. Опубликованные в

ней 2600 клейм мастеров с краткими сведениями о них сделали данное издание ценным справочником по атрибуции изделий русского золото-серебряного дела. Это исследование легло в основу неоднократно переиздававшегося труда коллектива авторов под научным руководством М.М. Постниковой-Лосевой «Золотое и серебряное дело XV – XX веков (Территория СССР)».

Первой обобщающей работой, посвященной исключительно русским ювелирным фирмам второй половины XIX – начала XX в. стала кандидатская диссертация Б.Л. Ульяновой «Русское художественное серебро второй половины XIX и начала XX века (Москва и Петербург)» (М., 1972). В этом исследовании дается развернутый обзор организации ювелирного дела второй половины XIX – начала XX в. и характеристика деятельности мастеров и предприятий, занятых производством золотых и серебряных изделий. Важной частью исследования является составленный автором «Словарь фабрик, фирм, мастерских и мастеров Москвы и Петербурга второй половины XIX – начала XX в.», в котором Б.Л. Ульяновой удалось собрать информацию о более чем 1000 мастерах и предприятиях, работавших в это время в столицах.

Работы, вышедшие в последующие десятилетия условно можно разделить на три группы.

1) Исследования музейных сотрудников, посвященные предметам, хранящимся в собраниях музеев. Например, «Русское художественное серебро в собрании Гос. Эрмитажа» (Л., 1977), Коварская С.Я., Костина И.Д., Шакурова Е.В. «Русское золото XIV – начала XX веков из фондов Государственных музеев Московского Кремля» (М., 1987); «Золотая кладовая Русского музея. К столетию музея (1898–1998)» (СПб., 1998).

2) Исследования, посвященные какому-либо одному аспекту проблемы, например: а) техника изготовления предметов - «Русское черное искусство» (М., 1972), Чавушьян Д.М. «Московская скань конца XVIII – начала XX в.» (М., 2009); б) типология исследуемых предметов - А.А. Гилодо «Русский самовар» (М., 1991); в) творчество художников, сотрудничавших с ювелирными фирмами - Савельев Ю.Р. «Н.В. Султанов. Портрет архитектора эпохи историзма». (СПб.,

2009), Аксенова Г.В. «Русский стиль. Гений Федора Солнцева». (М., 2009), Егоров А.Г., Журомский К.В. «Николай Либерих. Скульптура и графика» (М., 2011); г) стиль - Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин «Русский модерн» (М., 1994). В этом разделе особый интерес для нашей темы представляют работы, посвященные русскому стилю и проявлениям национальных традиций в искусстве второй половины XIX – начала XX в. Прежде всего, это монография Е.И. Кириченко «Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века» (М., 1998), а также каталоги выставок, например, «Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы» (Государственный Эрмитаж) (СПб., 1996); «Русский стиль. Собрание Государственного Исторического музея» (М., 1998) и целый ряд других.

В этих двух группах произведения золото-серебряных предприятий являются лишь составной частью всего исследуемого материала. Третья группа исследований посвящена непосредственно деятельности русских ювелирных фирм конца XIX – начала XX века.

Среди ювелиров, работавших в этот период в России, наибольшей популярностью у отечественных исследователей пользуется Карл Густав Фаберже. Подавляющее большинство публикаций, касающихся деятельности русских ювелирных фабрик, мастерских, артелей и отдельных мастеров, посвящено именно его фирме. В связи с этим упоминания о деятельности той или иной фирмы часто можно найти лишь в сборниках, посвященных творчеству Фаберже, и каталогах выставок, где приоритет также сохраняется за этим предприятием.

В каталоге выставки «Мир Фаберже», прошедшей в 1992 году в музее-заповеднике «Московский Кремль» автор текста Т.Н. Мунтян, решая задачу охарактеризовать кремлевскую коллекцию русского ювелирного искусства XIX – начала XX столетия, публикует ряд вещей фирмы Овчинникова и уделяет внимание отдельным аспектам деятельности предприятия.

Примером издания с более подробным описанием деятельности конкурентов Фаберже является каталог выставки «Блестящая эпоха Фаберже», прошедшей в том же 1992 году в Екатерининском дворце Царского Села. В него включены две статьи, посвященные фирме Овчинникова. В первой из них «П. Овчинников и русское золотое и серебряное дело» сотрудница Государственного исторического музея Г.Г. Смородинова, основываясь на данных «Русского биографического словаря», приводит отдельные факты биографии П.А. Овчинникова. Также в статье дана информация об участии фирмы во всероссийских и международных выставках, упомянуты награды, полученные фабрикантом, названы некоторые из профессиональных художников, сотрудничавших с Овчинниковым. Кроме того, рассмотрен ряд произведений фирмы, уделено внимание разнообразным техникам, в которых работало предприятие, кратко отмечена его роль в развитии национальной стилистики. В статье Н.В. Акимовой (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства) «Московские ювелирные школы рубежа веков» основное внимание уделяется школе, организованной П.А. Овчинниковым. Опираясь на изданную фабрикантом книгу, автор описывает организацию и устройство данного учебного заведения и самой фабрики, отмечает их участие в промышленных выставках. В каталоге воспроизведены 5 из 20 представленных на выставку произведений фирмы Овчинникова.

В книге В.В. Скурлова и Г.Г. Смородиновой «Фаберже и русские придворные ювелиры» (М., 1992; 2001) наряду с другими крупными фирмами уделено внимание и предприятию Овчинникова. Книга хорошо проиллюстрирована; в основном воспроизведены вещи из коллекции ГИМа, изготовленные придворными ювелирами во второй половине XIX – начале XX в. Часть из них, в том числе и некоторые сделанные на фирме Овчинникова, опубликованы впервые.

В сборнике «Фаберже и петербургские ювелиры» (авторы-составители Т.Ф. Фаберже, А.С. Горыня, В.В. Скурлов) (СПб., 1997; 2012.) статьи современных исследователей дополнены архивными и опубликованными

материалами, относящимися ко второй половине XIX – началу XX в. Это дает возможность взглянуть на проблемы золото-серебряного искусства глазами людей того времени. Также достоинством книги является богатый иллюстративный материал, связанный с деятельностью петербургских ювелирных предприятий.

Московским предприятиям рубежа веков посвящена диссертация Н.Ю. Ивановой «Ювелирное искусство Москвы конца XIX – начала XX века» (М., 2006). Опираясь на работы предшественников и вновь выявленный материал, автор рассматривает творчество как крупных ювелирных фирм, среди которых присутствует и фабрика Овчинниковых, так и более мелких предприятий и мастеров. Н.Ю. Ивановой удалось рассмотреть около 300 изделий русских ювелиров. Особую ценность представляет введение автором в научный оборот произведений из частных коллекций и впервые опубликованных экспонатов музея-заповедника «Царицыно».

Исследование Н.Ю. Ивановой, посвященное исключительно светским произведениям, удачно дополняет защищенная в том же 2006 г. диссертация «Художественный церковный металл Москвы последней трети XIX — начала XX в.». Ее автор В.И. Ивановская посвятила отдельную главу своей работы деятельности московских ювелирных фирм в сфере производства церковной утвари. В ней наряду с прочими рассмотрен ряд изделий, созданных в этот период на фабрике Овчинниковых.

Для работ зарубежных исследователей, посвященных проблемам русского золото-серебряного дела второй половины XIX – начала XX века, также характерно особое внимание к творчеству фирмы Фаберже. Уже в первых «классических» трудах Г.Ч. Бейнбриджа «Дважды семь» (Лондон, 1933), «Петр Карл Фаберже. Его жизнь и работа» (Лондон, 1949) и А.К. Сноумана «Искусство Карла Фаберже» (Лондон, 1953) намечился подход к изучению наследия мастера, в основу которого была положена определенная идеализация всего связанного с именем знаменитого ювелира.

Из большого количества исследований, вышедших в последующие годы, необходимо выделить, прежде всего, работы Александра фон Солодкова и Гезы фон Габсбурга. Посвящая свои исследования различным аспектам искусства Фаберже, они нередко используют материал, связанный с деятельностью других мастеров, работавших в это время в России. Также несомненную ценность представляет введение в научный оборот изделий русских ювелирных предприятий, хранящихся в зарубежных музейных и частных коллекциях и впервые публикуемых в трудах этих авторов.

Вторая большая группа работ, связанных с деятельностью русских ювелирных фирм, – это публикации, посвященные эмальерному искусству. Среди авторов, занимающихся изучением русских эмалей второй половины XIX – начала XX в., наиболее известна американская исследовательница Энн Одом. В своих работах, затрагивающих различные аспекты данной проблемы, она ввела в научный оборот целый ряд вещей русских ювелирных фирм из музейных и частных собраний. Особый интерес для нашей темы представляет составленный Энн Одом совместно с Уильямом Джонсоном каталог выставки «Русские эмали от Киевской Руси до Фаберже» (Лондон 1996). В нем среди прочих произведений представлено 11 вещей, изготовление которых приписывается фирме Овчинникова.

Одной из крупнейших зарубежных коллекций эмальерного искусства, включающих в себя изделия русских ювелирных фирм, является собрание Нассера Давида Халили. Ей посвящено большое количество публикаций, что обусловлено активной выставочной деятельностью коллекционера. Среди каталогов, в которых наиболее полно представлены изделия русских ювелиров, можно отметить издание 2009 г. «Эмали мира. 1700 – 2000. Коллекция Халили». В разделе каталога, посвященном русскому искусству, значительное место традиционно отведено фирме Фаберже. Вместе с тем, там опубликованы произведения других отечественных предприятий, в том числе 13 работ Овчинникова.

Обращаясь к материалам, посвященным исключительно деятельности фирмы Овчинникова следует отметить, что обобщающего монографического исследования по данной теме нет. В работах затрагиваются лишь отдельные аспекты проблемы. Одной из первых публикаций стала статья К.А. Орловой «Изделия фирмы П.А. Овчинникова в собрании Эрмитажа» в сборнике научных трудов «Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы конца XVII – XIX веков. Государственный Эрмитаж». (Л., 1986). В ней автор сообщает основные исторические данные о фирме и ее владельце и описывает музейную коллекцию, разделив ее на две группы: предметы, исполненные из серебра, и изделия, декорированные многоцветной эмалью. К.А. Орлова выделяет несколько предметов, относящихся к этим группам, и приводит полный список из 50 произведений фирмы Овчинникова, хранящихся на тот период в Эрмитаже.

В последующие годы внимание исследователей привлекали отдельные произведения предприятия. Например, в докладе О.И. Брюзгиной «Русский национальный эпос в произведениях ювелирного искусства России конца XIX – начала XX века. Ваза с изображением богатырей фирмы П. Овчинникова», опубликованном в Сборнике научных чтений памяти В.М. Василенко (Вып. II. М., 1998) рассмотрена ваза из коллекции ВМДПНИ и прослежено семиотическое значение ее декора. В статье С.Я. Коварской «К вопросу о реставрации главного иконостаса Успенского собора в 1882 году» (сборник «Русское церковное искусство Нового времени». М., 2004) на основе обширного архивного материала подробно описано исполнение одного из наиболее престижных заказов предприятия начала 1880-х гг. Произведениям, украшенным черневым декором, посвящен доклад Н.Ю. Ивановой «Пейзаж в работах мастеров фирм П. Овчинникова и В. Семенова» на конференции «Ювелирное искусство и материальная культура» в Государственном Эрмитаже. (СПб., 2015).

Важное значение для дальнейшей работы по атрибуции и изучению произведений фирмы Овчинникова имеет материал, опубликованный М.Ф. Дубровиным в 2004 г. в журнале «Антикварное обозрение» (№ 1–2). Он

продолжил серию публикаций того же автора, посвященную клеймам, встречающимся на изделиях ведущих российских ювелиров. В статье представлены 28 клейм фирмы Овчинникова, датируемых периодом с 1875 по 1917 г., и три варианта поддельных клейм, что делает публикацию наиболее полным на сегодняшний день справочным материалом по данному вопросу.

В 2008 г. к Московской ювелирной выставке «Гильдия ювелиров» было подготовлено небольшое по объему издание «Продолжая великие традиции», посвященное 155-летию основания фирмы Павла Овчинникова (М., 2008). В него вошли статьи и иллюстративный материал, связанные как с фирмой Овчинникова, так и с современными предприятиями, опирающимися в своем творчестве на традиции знаменитых предшественников. Затем в рамках проекта «Великий ювелир России» Национального коллекционного центра данное издание было переработано и вышло в 2013 году к 160-летию основания фирмы Овчинникова.

Все перечисленные работы образуют существенную фактографическую базу, дающую представление о русском ювелирном деле рассматриваемого периода и об отдельных аспектах деятельности фирмы «Овчинников». Тем очевиднее необходимость обобщающего монографического исследования, посвященного данной фирме, которое позволило бы на основе вновь выявленных источников точнее обозначить ее роль в развитии ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ определяются темой и спецификой поставленных задач, решение которых требует *комплексного* многоаспектного подхода, единства исторических и эмпирических методов исследования.

Метод реконструкции позволил на основе собранного материала воссоздать историю и творческую деятельность фирмы Овчинникова.

При рассмотрении произведений фирмы Овчинникова и ее современников, а также памятников более раннего времени, служивших

образцами для создаваемых изделий, применялись *методы художественно-стилистического и сравнительного анализ*ов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Опираясь на совокупность выявленных материалов, возможно полно воссоздать историю деятельности золото-серебряной фирмы Овчинникова, сформулировать целостное научное представление о становлении и развитии русского стиля в творчестве мастеров предприятия и отечественном золото-серебряном искусстве в целом.

В соответствии с поставленной целью, были определены следующие **задачи:**

- Выявить и комплексно исследовать документальный и вещественный материал по истории и творческой деятельности фирмы Овчинникова;

- Ввести в научный обиход архивные документы и новые памятники декоративно-прикладного искусства;

- На примере деятельности изучаемого предприятия рассмотреть общие для развития русского золото-серебряного искусства второй половины XIX – начала XX в вопросы: возникновение и развитие профессионального художественного образования; участие ювелиров в художественно-промышленных выставках и другие;

- Провести художественно-стилистический анализ произведений фирмы с выявлением характерных для рассматриваемого периода черт русского стиля;

- Показать взаимовлияние технико-технологических достижений и эволюции русского стиля в рассматриваемый период;

- На основе анализа документальных источников показать восприятие искусства фирмы Овчинникова и русского стиля современниками;

- Определить вклад фирмы в развитие отечественного золото-серебряного искусства.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является комплекс вещественных, документальных и изобразительных источников, связанных с историей и искусством ювелирной фирмы Овчинникова.

Предметом исследования является история становления и развития предприятия Овчинниковых; его творческая деятельность, отражающая специфику эволюции русского стиля в золото-серебряном деле второй половины XIX – начала XX века.

ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Вторая половина XIX – начало XX века.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ определяется недостаточной изученностью искусства русских ювелирных фирм второй половины XIX – начала XX в.

- Впервые в столь полном объеме воссозданы история развития фирмы Овчинникова и биографии ее владельцев;

- Совокупность выявленных вещественных памятников – изделий фирмы, хранящихся в музейных и частных собраниях, позволила осмыслить место предприятия в истории золото-серебряного искусства;

- Впервые подробно исследована эволюция русского стиля в творчестве фирмы Овчинникова и ювелирном искусстве второй половины XIX – начала XX века. В связи с этим отработана методология исследования произведений золото-серебряного искусства с точки зрения отражения в них национальных традиций. Научный анализ обширного ряда изделий фирмы осуществлен с опорой на конкретные исторические источники, повлиявшие на создание анализируемого произведения. Вместе с тем при выявлении характерных черт русского стиля в изделиях фирмы Овчинникова предпринята попытка проследить, как в представлении современников менялись критерии оценки «русскости» в отечественном искусстве. Подобный подход представляется вполне оправданным для данной темы, поскольку дает возможность представить русский стиль как исторически конкретную категорию, что особенно важно для исследуемого периода. В ходе работы получены

результаты, имеющие значимость для теоретического осмысления стилистической эволюции русского ювелирного искусства второй половины XIX – начала XX века;

- В научный обиход введены новые документальные и вещественные источники, связанные с деятельностью фирмы Овчинникова и других ювелирных предприятий;

- Обнаруженные материалы позволили расширить сведения о творческом сотрудничестве фирмы с профессиональными архитекторами, скульпторами и художниками, в отдельных случаях выявить имена работавших на предприятии мастеров, а также показать роль П.А. Овчинникова не только как успешного предпринимателя и организатора школы подготовки ювелиров, но и как непосредственного участника художественной жизни своего предприятия;

- Диссертация является первым монографическим исследованием, посвященным фирме Овчинникова и ее роли в развитии русского стиля в золото-серебряном искусстве второй половины XIX – начала XX века.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Воссозданная в работе история деятельности фирмы Овчинникова, дополняет существующую на данный момент картину развития золотого и серебряного дела в России второй половины XIX – начале XX в.;

- Материалы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут быть полезны для дальнейших исследований, посвященных творчеству русских ювелирных фирм и художественной культуре второй половины XIX – начала XX в. в целом;

- Материалы диссертации могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке учебных пособий и разработке лекционных курсов по истории русского декоративно-прикладного искусства. Также они могут быть востребованы при создании каталогов, справочных изданий и электронных ресурсов, посвященных истории ювелирного искусства;

- Данное исследование может найти применение в различных направлениях музейной практики: от научной обработки коллекций до экспозиционной и просветительской работы;

- Результаты работы могут быть использованы для экспертизы и атрибуции изделий фирмы Овчинникова и его современников;

- Исследование может оказать существенную помощь в работе современных художников-ювелиров как для изучения наследия и традиций своих великих предшественников, так и для оценки художественно-эстетического уровня создаваемых произведений.

АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссертация выполнена в Секторе искусства Нового и Новейшего времени Государственного института искусствознания, на заседаниях которого была обсуждена и одобрена.

Основные положения работы представлены в докладах на научно-практических конференциях:

«Строгановское училище и русские ювелирные фирмы во второй половине XIX – начале XX в.». Международная научно-практическая конференция «Н.В. Глоба и Строгановское училище». МГХПА им. Строганова (20–21 апреля 2010 г.).

«Классы металлического делопроизводства и школа при фабрике П.А. Овчинникова (Пример подготовки мастеров в русской золото-серебряной промышленности второй половины XIX – начала XX в.)». XIX коллоквиум семинара «Ювелирное искусство и материальная культура». Государственный Эрмитаж (18–21 апреля 2011 г.).

«Сюжетное направление русского стиля в изделиях П.А. Овчинникова, представленных на промышленных выставках». Научная конференция «Русский стиль – стиль жизни, стиль искусства». Государственный музей истории Санкт-Петербурга (30–31 октября 2012 г.).

«Золото-серебряная фирма П.А. Овчинникова. Начальный период истории предприятия (1853–1865 гг.)». III научно-практическая конференция «Проблемы

атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX вв. Государственный исторический музей (29–31 октября 2013 г.).

«Сотрудничество художника С.Ф. Комарова с фирмой П.А. Овчинникова». Международная научная конференция «Декоративное искусство второй половины XIX – начала XX века. Художники, архитекторы и русская художественная промышленность». Российская академия художеств, НИИ Теории и истории изобразительных искусств (6–7 ноября 2014 г.).

По теме диссертации опубликовано 17 статей, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ.

Наряду с этим, материалы диссертации были использованы в выставочной и кураторской деятельности автора, в частности, при подготовке выставки «Сказка в металле. К 185-летию со дня рождения П.А. Овчинникова» (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 6 февраля – 9 марта 2015 г.).

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения с иллюстрациями.

Во **Введении** представлены тема, объект и предмет исследования, определены цели и задачи, обозначены научная новизна и практическая значимость работы. Также изложена структура диссертации, очерчены хронологические рамки, охарактеризованы теоретические и методологические основы исследования. Проведён историографический обзор источников и научной литературы, посвященных деятельности русских ювелирных фирм второй половины XIX – начала XX в.

В **1 главе «История фирмы Овчинникова (1853–1917гг.)»** на основе архивных и опубликованных источников воссоздаются история фирмы Овчинникова и биографии ее владельцев. На примере деятельности данного предприятия рассматриваются проблемы, связанные с развитием русского золото-серебряного дела второй половины XIX – начала XX в.

Это, прежде всего, участие ювелирных фирм во всероссийских и

международных художественно-промышленных выставках. Регулярно проводимые «смотри промышленности» позволяли ювелирам не только громко заявить о себе, продемонстрировать художественные и технические достижения, но и ознакомиться с опытом коллег-конкурентов.

Созданная в 1853 г. фирма Овчинникова за время своего существования принимала участие практически во всех крупных промышленных выставках, неизменно получая высокие оценки специалистов и официальные награды.

1865 г. Москва. Всероссийская выставка мануфактурных изделий – малая золотая медаль;

1867 г. Париж. Всемирная промышленная выставка – серебряная медаль;

1870 г. Санкт-Петербург. Всероссийская Мануфактурная выставка – П.А. Овчинников получил орден Св. Станислава III степени;

1872 г. Москва. Политехническая выставка – почетный диплом второй категории, П.А. Овчинников – орден Св. Анны III степени;

1873 г. Вена. Всемирная выставка – «медаль преуспевания», П.А. Овчинников – орден Св. Станислава II степени, австрийский орден Железной Короны III степени;

1876 г. Филадельфия. Международная выставка – общая для всех бронзовая медаль;

1878 г. Париж. Всемирная выставка – золотая медаль, П.А. Овчинников – орден Святой Анны II степени, французский орден Почетного Легиона;

1882 г. Москва. Всероссийская художественно-промышленная выставка – право изображения государственного герба; школа – диплом II разряда (серебряная медаль);

1888 г. Барселона. Международная выставка – золотая медаль;

1888 г. Копенгаген. Первая северная выставка промышленности, сельского хозяйства и искусства – звание придворного поставщика короля Датского, М.П. Овчинников – орден Св. Станислава II степени;

1889 г. Париж. Всемирная выставка – золотая медаль;

1893 г. Чикаго. Всемирная «Колумбова» выставка – общая для всех бронзовая медаль;

1900 г. Париж. Всемирная выставка – Grand Prix и золотая медаль.

Как видно из приведенного перечня, часто успешное участие в выставках становилось поводом к получению фабрикантами государственных наград.

Также с участием в выставке (Париж 1867 г.) связано решение П.А. Овчинникова об открытии «Классов технического рисования, скульптуры и чеканного искусства в применении к металлическому делопроизводству», при Набилковском доме призрения сирот (1867 г.), а затем школы по подготовке мастеров при собственной фабрике (1875 г.). Имея перед собой пример французских и английских коллег, фабрикант пытался решить общую для всей ювелирной промышленности проблему подготовки квалифицированных работников, способных выполнять сложные художественные и технические задачи.

Школа Овчинникова была одним из крупнейших учебных заведений, существовавших при золото-серебряных фабриках. В отдельные годы количество учеников в ней доходило до 130 человек. В школе изучали как специальные, так и общеобразовательные предметы в объеме, необходимом для городских учебных заведений высшего разряда. Преподавали в школе сотрудники фирмы и приглашенные специалисты. За 20 лет своего существования школа подготовила не один десяток мастеров, успешно работавших не только на фирме Овчинникова, но и на других ювелирных предприятиях.

Не менее важной составляющей успеха фирмы стало привлечение фабрикантом к работе над изделиями профессиональных художников. В главе приведен составленный на основе документальных свидетельств список скульпторов, архитекторов и художников, сотрудничавших с фирмой в разные годы.

Также на конкретных примерах удалось очертить круг заказчиков изделий предприятий золото-серебряной промышленности и фирмы Овчинникова в

частности; показать часто непростые взаимоотношения заказчика и исполнителя. Например, при изготовлении фирмой утвари для храма Христа Спасителя; реставрации иконостаса Успенского собора Московского Кремля, работах для высочайшего двора или исполнении «военных» заказов.

Несмотря на активное участие в международных выставках, постоянные контакты с иностранными заказчиками и даже открытие своих представительств за границей деятельность русских ювелирных фирм была ориентирована, прежде всего, на внутрироссийский рынок. Наиболее крупные предприятия имели магазины в обеих столицах. В 1868 г. П.А. Овчинников также открыл собственный магазин в Москве, а в 1874 г. – в Петербурге. Оба магазина использовались фирмой не только как торговые, но и как выставочные площадки, где посетителям предоставлялась возможность ознакомиться с наиболее значительными изделиями фабрики.

Всероссийская известность фирмы Овчинникова как одного из ведущих ювелирных предприятий подтверждается широкой географией получаемых заказов. Особенно наглядно это проявилось во время подготовки к коронациям Александра III и Николая II, в которых фирма участвовала не только как поставщик двора, но и как изготовитель огромного количества «верноподданнических подношений».

На основе написанной П.А. Овчинниковым книги «Некоторые данные по вопросу об устройстве быта рабочих и учеников на фабриках и ремесленных заведениях» и ряда других выявленных документальных свидетельств в главе описаны устройство фабрики и школы, а также уникальная для своего времени обстановка, которая была создана фабрикантом на своем предприятии. Например, им была разработана система поощрений и пенсионного обеспечения, созданы комфортные для труда и обучения условия, что кроме прочего позволяло решать общую для отрасли проблему текучести квалифицированных кадров.

Таким образом, успех фирмы во многом был обусловлен личными качествами ее основателя. Феномен таланта П.А. Овчинникова как

предпринимателя состоял, прежде всего, в том, что поставленных перед собой целей он добивался на взаимовыгодных с работниками условиях. Не случайно, на серебряном венке, возложенном на могилу фабриканта, была выгравирована надпись: «Беспримерному хозяину от мастеров его фабрики».

Также в главе на примере Овчинниковых показано участие купеческого сословия в общественной жизни и городском самоуправлении. П.А. Овчинников на протяжении 12 лет (с 1877 по 1888 г.) избирался гласным Московской городской думы. В разные годы он являлся городским ценовщиком в Управе благочиния, агентом 2-го Сущевского отделения попечительства о бедных в Москве, выборным Московской купеческой управы.

С 1865 года П.А. Овчинников участвовал в деятельности Императорского Общества поощрения художеств. При этом в отчетах Общества участие это оценивалось как «весьма полезное».

В 1888 г. членом того же общества стал старший сын П.А. Овчинникова Михаил. Кроме того, М.П. Овчинников являлся одним из учредителей Общества распространения в России художественно-промышленного образования (1896 г.), а также принимал активное участие в деятельности Строгановского училища. Его брат Александр с 1894 по 1898 г. состоял выборным от московского купеческого сословия.

При наследниках П.А. Овчинникова фирма в целом сохранила свои лидирующие позиции. Об этом свидетельствует вышеприведенный список наград, а также количество заказов, исполненных фабрикой в эти годы. Однако, новые экономические и социальные реалии уже не позволяли предприятию столь уверенно чувствовать себя среди возросшего количества конкурентов. Показательно, что в 1915 году Овчинниковы одними из последних среди крупных ювелирных фирм перешли на новую форму финансирования. 23 мая «сроком на три года» было зарегистрировано полное товарищество «Наследники П.А. Овчинникова» Но полностью этот срок ему проработать не пришлось. Предприятие просуществовало до 1917 г. и в связи с изменившейся политической и экономической ситуацией было закрыто.

Проработав более полувека, ювелирная фирма Овчинникова внесла огромный вклад в развитие русского золото-серебряного искусства. Деятельность этой фабрики во многом предопределила подъем отечественной ювелирной промышленности и ее триумфальный выход на мировой художественный рынок.

В двух последующих главах проведено исследование деятельности фирмы на основе комплексного анализа выявленных произведений.

Вторая глава «Становление и эволюция русского стиля в изделиях фирмы Овчинникова. 1865–1888 годы» охватывает период с середины 1860-х по 1888 год. Нижняя граница определяется временем создания первых выявленных произведений, о которых с уверенностью можно говорить, как об изделиях фирмы Овчинникова; верхняя – датой смерти основателя предприятия П.А. Овчинникова.

Для русской золото-серебряной промышленности вторая половина XIX столетия стала временем бурного развития, технологического совершенствования и всемирного признания. Данный успех был напрямую обусловлен обращением в творчестве к национальному искусству предыдущих веков. Особая роль принадлежит в этом фирме Овчинникова, что позволило на основе анализа ее произведений проследить развитие русского стиля в золото-серебряном искусстве.

Уже в первых выставочных изделиях фирмы одним из основных достоинств было признано усовершенствование «национальной стилистики». На московской выставке 1865 г. Овчинников, как и большинство серебряников, представил исключительно церковную утварь. Именно предметы церковного искусства являлись в этот период наиболее удобным объектом воплощения «национального» стиля. Не случайно, в его обозначении долгое время присутствовало слово «византийский», указывающее на истоки русской культуры, неразрывно связанные с принятием православия. При этом обращение ко «второму Риму», с одной стороны, подчеркивало самобытность

России как преемницы Византии, с другой, приобщало ее к общеевропейским культурным корням.

Другим общепризнанным достоинством изделий Овчинникова стала «прекрасная», т.е. очень тщательная «выработка деталей». Подобный подход к художественной оценке экспонатов был вполне закономерен. Изделия создавались в расчете на их внимательное изучение «просвещенным» зрителем. При этом деталь несла на себе роль знака или слова, через которые произведения золото-серебряной промышленности наполнялись присущей эпохе «повествовательностью».

Тем же обусловлено стремление к достижению технического совершенства в исполнении изделий. Как и художники при создании эскизов предметов, мастера при работе над ними изучали древние прототипы, стараясь максимально приблизиться к ним с технологической точки зрения. Не случайно, вторая половина XIX века оказалась так богата на изобретение новых и воссоздание старых технологий в золото-серебряном деле. На той же выставке 1865 г. у Овчинникова был отмечен оклад на икону Св. Александра Невского выполненный в подражание древнерусским серебряникам в технике чеканки из единого листа металла.

В последующие годы современники приписывали мастерам фирмы возрождение перегородчатой эмали, а также первые опыты по использованию витражной эмали и эмалевого лака. Показательно, что все эти техники нашли свое применение в вещах, исполненных в русском стиле.

То же можно сказать о приеме воспроизведения в металле фактур других материалов. Являясь, по сути, не столько художественным, сколько техническим достижением, к тому же заимствованным у европейских коллег, этот прием на долгие годы стал одной из визитных карточек русского стиля в мировом ювелирном искусстве. Мастера фирмы Овчинникова с успехом применяли его на протяжении всего времени существования предприятия.

Одним из основных направлений, по которым шло расширение границ русского стиля в золото-серебряном искусстве, стало использование сюжетов на

темы отечественной истории и народной жизни. Особенно наглядно это проявилось в скульптурных композициях малых форм. Показательно, что первый крупный успех русской золото-серебряной промышленности был связан с группой-канделябром «Дмитрий Донской на Куликовом поле», представленной фирмой «Сазиков» на лондонской выставке 1851 г. А первый международный успех Овчинникова – с письменным прибором «В память освобождения крестьян...» (Париж 1867 г.).

Постепенно имя П.А. Овчинникова начинает неразрывно связываться с русским стилем в серебряных изделиях. Это во многом становится определяющим в оценке всех без исключения его работ. Так в представленных на петербургской выставке 1870 г. экспонатах фирмы, украшенных классицистическим и рокайльным декором современники искали и находили, прежде всего, «русские мотивы».

Данные мотивы заимствовались мастерами из произведений прежних веков как напрямую, так и через издаваемые сборники образцов, такие как «Древности Российского государства» Ф.Г. Солнцева (Москва, 1849–1853 гг.) «История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям» В.И. Бутовского (Москва, Париж, 1870 г.), «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева» В.В. Стасова (Санкт-Петербург, 1872) и др.

Вместе с тем, при оценке экспонатов Овчинникова на той же выставке 1870 г. высказывалось мнение о недопустимости прямого копирования древних образцов, необходимости их усовершенствования, хотя бы в технологическом отношении.

С другой стороны, не менее остро стоял вопрос о важности соблюдения «исторической правды» в художественных произведениях. Выдвигались требования букввальности в воспроизведении исторических событий. Наряду с этим допускалась определенная идеализация в показе сцен из народной жизни, что было связано с общей тенденцией изображения крестьянского быта в декоративно-прикладном искусстве и особенно элитарном золото-серебряном

деле, где невозможна была демонстрация неприглядных сторон народной жизни.

Во всей полноте мотивы, обладавшие на тот период статусом «национальных» нашли свое отражение в экспонатах Овчинникова на Московской политехнической выставке. Плетеный и растительный орнамент соседствовал с видами Москвы, серебряные «дерево» и «лыко» – с «полотняными» салфетками, изображения крестьян и исторических персонажей – с изображениями петушиных голов и лап. Все это дополнялось декоративными надписями, исполненными стилизованной вязью.

На развитие золото-серебряного искусства значительное влияние оказывали политические события. Так патриотический подъем, вызванный русско-турецким конфликтом второй половины 1870-х гг., сыграл существенную роль в популяризации русского стиля. С этим же событием связано увеличение количества «армейских» заказов. В них к традиционным «национальным» мотивам добавлялись военные, что не всегда положительно сказывалось на художественных достоинствах изделия. Вместе с тем, снижение в годы войны общего спроса на продукцию ювелирных фирм обусловило тот факт, что на Парижской всемирной выставке 1878 года Овчинников впервые представил большое количество экспонатов, изготовленных специально для международного смотра. Их декор был насыщен, а в ряде случаев даже перенасыщен в ущерб функциональности «национальными» элементами.

То же можно сказать о других изделиях предприятия этого периода. Орнаментальная насыщенность соединялась со стремлением к полихромности, свойственной «историческим» прототипам. Причем достигалась она не только многоцветием эмали, но и использованием различных фактур и оттенков металла. Не случайно, при расширении границ «национального» в искусстве, включении в него общеевропейских стилей предпочтение отдавалось тем из них, которые позволяли создавать максимально плотный декор.

Это было наглядно продемонстрировано на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года. Здесь имело место не

только увеличение количества «европензированных» экспонатов, но и изменение их оценки современниками. Процесс постепенной реабилитации «больших» стилей привел в конечном итоге к осознанию того, что русское искусство XVIII – начала XIX в. не менее национально, чем искусство допетровского времени.

На примерах «верноподданнических подношений», изготовленных фирмой П.А. Овчинникова к коронации 1883 г., рассмотрено слияние национальных традиций с общегосударственными и идентифицирующими дарителя местными элементами. Способность в большинстве случаев гармонично соединить это в одном произведении подтверждает высокий уровень работавших с фирмой художников.

То же можно сказать о мастерах фабрики, которые освоили и активно применяли большинство известных техник обработки драгоценных металлов, как традиционных, например, чернь, так и новых, таких как витражная эмаль.

В целом к концу 1880-х годов фирма Овчинникова стала одним из ведущих в своей области предприятий, как по объему производства, так и по художественным достоинствам выпускаемых изделий. Это позволило ей оказывать существенное влияние на развитие отечественного ювелирного искусства, особенно проявившееся в вопросах разработки русского стиля.

Третья глава «Эволюция русского стиля в изделиях фирмы Овчинникова в конце XIX – начале XX века» посвящена 1888–1917 годам – времени, когда предприятием владели сыновья П.А. Овчинникова.

Для художественной эволюции фирмы граница 1888 г. является достаточно условной, поскольку при наследниках продолжилось развитие тенденций, появившихся при жизни основателя предприятия. В изделиях конца 1880-х – 1890-х гг. сохранялась ориентация на национальные традиции. Как и ранее процесс постепенного обновления ассортимента был связан, прежде всего, с общей эволюцией в использовании первоисточников и выборе образцов. В частности, в ряде произведений национальная тематика

дополняется восточными мотивами, изменяющими не только декор, но и форму изделий.

Также крупные ювелирные фирмы продолжают обращаться к наследию XVIII века. Это наглядно проявилось в подношениях, исполненных к коронационным торжествам 1896 года. По сравнению с предыдущей коронацией, пришедшейся на ранний период реабилитации «больших стилей», сейчас процент произведений, в декоре которых использовались данные мотивы, существенно возрос. Причем это касалось не только петербургских, но и московских предприятий. Кроме Овчинникова можно отметить фирмы Хлебникова и Постникова, также выполнившие непривычно большое количество подобных подношений.

Вместе с тем, по-прежнему в качестве образцов используется искусство допетровского времени. Как и ранее, в нем привлекает ставшее программным для русского стиля многоцветие в декоре произведений. Это особенно проявилось в прославивших фирму Овчинникова изделиях, украшенных полихромной эмалью. «Исторические» цвета: сине-белая гамма с добавлением различных оттенков зеленого, красного и др. соединялись с «новыми» – неиспользуемыми или редко применяемыми русскими эмальерами XVII в. Мастерство их сочетания становилось дополнительным инструментом для достижения единства в оформлении произведений. Часто этот прием применялся мастерами фирмы Овчинникова в декоре складней, на створках которых не всегда возможно было использовать идентичные орнаментальные мотивы.

В рассматриваемый период в оформлении изделий используются и более древние пласты национального наследия. Проявляется интерес к древнерусскому новгородско-псковскому и киевскому искусству, а также к византийским памятникам. В связи с этим показательное изменение критериев в оценке произведений фирмы Овчинникова современниками. Тонкость и тщательность проработки деталей, считавшиеся на протяжении долгого времени неоспоримыми достоинствами изделий, уступают место рукотворности и

отсутствию правильной механической отделки. Вместе с тем, данные новации оказались близки воззрениям Уильяма Морриса и «новому» искусству в целом.

Не останавливаясь подробно на хорошо изученных вопросах взаимопроникновения модерна и национальных традиций, следует отметить общеевропейский характер данного процесса. При этом использование национальных мотивов в оформлении предметов, как и прежде позволяло заявить о самобытности, а «новый» орнамент включал произведение в общий ряд мировых художественных памятников. Неслучайно, что на Всемирной парижской выставке 1900 года именно экспонаты, совмещавшие в себе черты модерна и национальное своеобразие, оценивались как наиболее «передовые» и позволяли говорить об интернациональных свойствах стиля в декоративно-прикладном искусстве.

Связь с национальным искусством имела важное значение при обращении фирмы Овчинниковых к классическим традициям. Относительно небольшое количество выявленных на данный момент неоклассических изделий позволяет предположить, что в ассортименте предприятия они занимали не столь существенное место, как у ряда других ювелирных фирм. Но даже несмотря на это в произведениях Овчинниковых проявились практически все основные черты, присущие данной стилистике в золото-серебряном искусстве.

С искусством неоклассицизма связан очередной всплеск интереса к «чистой» серебряной поверхности в декоре изделия. В это время он обусловлен, прежде всего, ориентацией на искусство начала XIX века, в котором блестящие или матовые металлические поверхности придавали произведениям особую элегантность.

Заметное влияние эстетика неоклассицизма оказала на декорирование военных заказов, в которых стремление к обилию орнамента традиционно проявлялось с особой силой. В большинстве случаев это влияние можно признать положительным как для художественных, так и для функциональных качеств изделий.

В рамках русского стиля происходит трансформация формы предметов. Это наглядно прослеживается на примере изготовленных на фирме Овчинникова ковшей. Начавшись еще в последней трети XVII столетия, данный процесс к началу XX века получил невиданный ранее размах. В замысловатых ковшах с закрученными носиками, высокими вертикальными ручками или сделанных в виде натуралистичных птиц уже сложно увидеть присущие древним прототипам спокойствие, рациональность и лаконичность.

Отдельного внимания заслуживает обращение ювелирных фирм к фольклору, в частности, к былинно-богатырской тематике. Мастера воспроизводили в эмали живописные полотна; литые скульптуры богатырей помещались на крышки сосудов и ручки ковшей; создавались целые сервизы, украшенные чеканными и штампованными изображениями «богатырских застав»; фигуры пеших и конных воинов гравировались на гладких серебряных и позолоченных поверхностях предметов. Данное направление в золото-серебряном деле имело прямые аналогии в других видах творчества, что позволяет говорить о единстве путей эволюции художественной жизни и равноправном участии в ней ювелирного искусства.

В Заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются основные выводы исследования.

Вторая половина XIX – начало XX века является периодом расцвета русского ювелирного искусства. Бурное развитие промышленности способствовало возникновению крупных ювелирных предприятий, сумевших полностью обеспечить потребности страны в предметах роскоши – золотых и серебряных изделиях.

Фирмы К.Э. Болина, братьев Грачевых, А.М. Постникова, П.И. Сазикова, К.Г. Фаберже, И.П. Хлебникова, и многие другие прославили русское ювелирное искусство далеко за пределами страны. Участвуя в международных художественно-промышленных выставках, русские ювелирные предприятия неизменно добивались заслуженного успеха, получали самые высокие награды и хвалебные отзывы экспертов. Чеканные, черневые и особенно эмалевые

изделия русских мастеров, по свидетельству современников, «не находили себе подражателей нигде в Европе». Художественный и технический уровень произведений был настолько высок, что самые известные ювелирные дома мира, среди которых «Картье» и «Тиффани», заказывали в России вещи для продажи в своих магазинах. Целый ряд отечественных ювелирных фирм имели почетные звания поставщиков не только двора российского императора, но и дворов европейских и азиатских правителей.

Подобный успех в немалой степени был связан с обращением в изделиях национальным традициям, позволившим русскому золото-серебряному искусству осознать и выразить себя равноправным участником общеевропейского художественного процесса.

Особая роль в этом принадлежала фирме Овчинникова. Основанная в 1853 году, она на протяжении более полувека последовательно обращалась в своем творчестве к традициям русского искусства прежних лет. Столь долгий период существования предприятия дал возможность на примере его деятельности проследить все этапы эволюции русского стиля в ювелирном искусстве второй половины XIX – начала XX века.

В этом процессе можно выделить две определяющие линии. Одна из них, более ранняя, связана с обращением к национальной тематике. В ювелирном искусстве в круг тематически русских вещей попадали не только плетеные туески, лапти, рукавицы, крестьянские типажи и исторические сюжеты, но и не столь очевидные кружевные салфетки, сухарницы и многое другое. Натуралистичность их трактовки, требующая высочайшего исполнительского мастерства, также являлась приметой национальной школы, переживавшей в ту пору расцвет реалистического искусства. Постепенно, по мере расширения представлений о национальном искусстве (открытие самоценности русского XVIII века, искусства Александровской эпохи), в сферу национальных тем включались все новые и новые образцы.

Другая линия связана с развитием русской темы в стилистическом направлении, ориентированном на традиции византийского и древнерусского

искусства. Если в первых представленных фирмой Овчинникова выставочных экспонатах связь с византийской традицией подчеркивалась исключительно в предметах церковного убранства, то в дальнейшем ассортимент изделий все более расширяется. Происходит создание яркого стилистического направления – «русского стиля» (в современном терминологическом понимании), находившегося в русле общеевропейского процесса возрождения традиций средневекового искусства и обогатившего «национальную» орнаментiku новыми подходами к ее трактовке, новыми мотивами и сюжетами.

Столь же очевидна взаимосвязь русского стиля с техническими достижениями в золото-серебряном деле второй половины XIX – начала XX в., выразившаяся в воссоздании утраченных и изобретении новых способов работы с драгоценными металлами.

В результате произведения ювелирных предприятий достигают невиданного ранее многообразия: по ассортименту, техническим приемам и формально-стилистическим признакам. Не случайно современники, характеризуя язык отечественно ювелирного искусства, часто употребляли определение «национальный стиль», учитывающее множественность художественных традиций, признанных на тот период национальными.

Неоднократно отмеченное исследователями свойство русского стиля, как всеобъемлющего и даже смыслообразующего явления культуры позволило декоративно-прикладному искусству стать равноправным участником художественного процесса. Для золото-серебряного дела это стало возможным благодаря деятельности крупных ювелирных предприятий, одним из которых являлась фирма Овчинникова. Программная ориентация на национальные традиции позволила фирме на протяжении всего периода существования занимать лидирующие позиции среди более тысячи конкурентов. Вместе с тем в своем творчестве мастера предприятия смогли не только суммировать опыт предшествующих веков, но и найти новые формы художественного выражения, наметить пути дальнейшего развития ювелирного искусства.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК

1. *Юдин М.О.* Первый в ряду своих собратьев. К 180-летию со дня рождения П.А. Овчинникова // Понск. – 2011. – № 1. – С. 74-82. – 0,4 а.л.
2. *Юдин М.О.* Русский стиль в изделиях фирмы Овчинникова, представленных на художественно-промышленных выставках 1860–80-х годов // Искусствознание. – 2013. – № 1-2. – С. 358-383. – 1,5 а.л.
3. *Юдин М.О.* Участие русских ювелирных фирм в коронационных торжествах 1883 года // Клио. – 2014. – №5 (89) май. – С. 43-45. – 0,5 а.л.
4. *Юдин М.О.* Мануфактур-советник // Клио. – 2015. – №5 (101) май. – С. 211-216. – 0,8 а.л.

Другие публикации по теме диссертации

5. *Юдин М.О.* Павел Овчинников и его школа // Ювелир. – 1996. – № 6-7. – С. 60-61. – 0,2 а.л.
6. *Юдин М.О.* Стиль – русский // Ювелирный мир. – 2001. – № 1. – С. 47-49. – 0,2 а.л.
7. *Юдин М.О.* Поставщик Двора // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. – 2003. – № 3-4. – С. 22-25. – 0,2 а.л.
8. *Медведь А.Н, Юдин М.О.* Московская политехническая выставка // Мир музея. – 2008. – № 4. – С. 2-6. – 0,6 а.л.
9. *Юдин М.О.* Изделия П.А. Овчинникова на мировых аукционах // Антикварное обозрение. – 2010. – № 1. – С. 78-81. – 0,3 а.л.
10. *Юдин М.О.* Классы металлического делопроизводства и школа при фабрике П.А. Овчинникова (Пример подготовки мастеров в русской золото-серебряной промышленности 2/2 XIX – н. XX в.) // Ювелирное искусство и материальная культура. Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2011. – С. 122-126. – 0,2 а.л.
11. *Юдин М.О.* «Национальный стиль» в изделиях фирмы Овчинникова из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и

народного искусства // Научные чтения памяти В.М. Василенко. Сборник статей. – М., 2012. – С. 76-80.

http://www.vmdpni.ru/museum/publications/sborniki/1892_nauchnie_chteniya_pamyati_vm_vasilenko_sbornik_statey.pdf

12. *Юдин М.О.* Фирма Овчинникова и Санкт-Петербург // Фаберже и петербургские ювелиры. Сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского ювелирного искусства. – СПб.: Лики России, 2012. – С 350-362.– 0,7 а.л.

13. *Юдин М.О.* Произведения фирмы Овчинникова в частных коллекциях // Сборник Павел Овчинников. Продолжая великие традиции. К 160-летию ювелирной фирмы Павла Овчинникова. – М.: Национальный коллекционный центр художественных изделий, 2013. – С. 28-32. – 0,2 а.л.

14. *Юдин М.О.* «Верноподданнические подношения». Изделия золото-серебряной фирмы П.А. Овчинникова – подарки императорской семье // Русское искусство. – 2013. – № 3. – С. 124-131. – 0,5 а.л.

15. *Юдин М.О.* Коллекция Павла Овчинникова // Мир музея. – 2013. – № 9 сентябрь. – С. 31-37. – 0,3 а.л.

16. *Юдин М.О.* Изделия фирмы Овчинникова на художественно-промышленных выставках 1860-1880-х годов. Сюжеты в русском стиле // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. – Вып. 23: Русский стиль. Стиль жизни и стиль искусства. – СПб.: Изд-во Государственного музея истории Санкт-Петербурга, 2013. – С. 76-89. – 0,6 а.л.

17. *Юдин М.О.* Золотосеребряная фирма П.А. Овчинникова. Начальный период истории предприятия (1853–1865 гг.) // Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX веков. Материалы III научно-практической конференции 29–31 октября 2013 г. Труды Государственного исторического музея. – Вып. 202. – М.: Изд-во Государственного исторического музея, 2015. – С 192-199. – 0,3 а.л.

Подписано в печать 16.05.2016 г.
Формат 60х90/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 2,25. Тираж 100 экз.

Отпечатано в ООО «Центр полиграфических услуг «Радуга».
Тел.: (495) 739-56-80.
<http://www.raduga-print.ru>
<http://www.radugaprint.ru>