

УРАЛЬСКИЕ ПРОМЫСЛЫ

ЧУГУННОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЛИТЬЕ НА УРАЛЕ

- **Каслинское литьё** — народный промысел и художественные изделия (скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, изделия для архитектуры) из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области.

История промысла

- История Каслинского литья началась в 1747 году, когда тульский купец Яков Коробков основал на Южном Урале Каслинский железоделательный и чугуноплавильный завод. Место было выбрано богатое чугуном и уникальным качественным формовочным песком, а также древесиной для производства угля. Когда завод перешёл во владение князей Демидовых в 1751 году, каслинские чугунные изделия уже были широко известны в Европе и Азии. Следующим владельцем завода был вольный купец I гильдии Лев Расторгуев, который за годы своего правления увеличил известность каслинского чугунного литья. С 1809 года он и его наследники привлекали на производство новых талантливых скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков. Так были приглашены в Касли выпускники Петербургской Академии художеств М. Д. Канаев и Н. Р. Бах, которые позже организовали художественную школу при заводе.

- 1860-1890 гг. - время расцвета Каслинского чугунного художественного литья. В этот период Каслинский литейный завод был получил Малую золотую медаль Вольно-экономического общества в 1860 году; завод участвовал в выставках в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже, Лондоне и других городах мира. Примечательна Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде (1896), на которой каслинские мастера впервые представили свой товар в ажурном чугунном павильоне. Особым историческим событием для Каслинского завода стала Парижская всемирная выставка прикладного искусства 1900 года, на которой мастера завода отлили огромный чугунный павильон-дворец в Византийском стиле по проекту Е. Е. Баумгартена. Центральным элементом павильона являлась скульптура Н. А. Лаверецкого «Россия», расположенная при входе и изображающая женщину-воина, оберегающую мир и готовую к новым победам. Павильон был признан шедевром литейного искусства и получил высшую награду - "Гран-при". На выставке было много желающих купить павильон, однако покупатели хотели приобрести павильон только вместе со всеми выставленными в нем экспонатами, включая и саму статую. Российские уполномоченные доверенные лица согласились со всеми условиями покупателей, кроме одного - они отказались продать скульптуру «Россию», символизировавшую Российское государство, и заявили, что «Россия» не продаётся!». Сделка не состоялась, статуя вместе с павильоном вернулась в Россию. После этого долгие годы ящики с деталями павильона пролежали в подвале одного из частных домов в Каслях.
- Первая Мировая война, Октябрьская революция и Гражданская война в России в начале XX века, Вторая Мировая война негативно на промысле Каслинского чугунного литья, а также на его мастерах и изделиях. В последующие годы буквально по крупицам пришлось восстанавливать почти утраченное ремесло и богатейшую коллекцию изделий. Лишь в 1957 году под руководством мастера С. М. Гилева начались работы по восстановлению чугунного павильона, которые продолжались около восьми месяцев. 3 мая 1958 года в одном из залов картинной галереи в Екатеринбурге состоялось открытие восстановленного павильона - символа и вершины искусства работы мастеров Каслинского художественного чугунного литья.

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ
ГРАВЮРА НА
СТАЛИ

- Около 200 лет развивается и совершенствуется редкое искусство - Златоустовская гравюра на стали.
- В XIX в. на Косотурском заводе изготавливались главным образом сабельные клинки с античными аллегорическими мотивами, сценами охоты, орнаментом в духе рококо. Но со 2-й половины 19 века златоустовская гравюра уже используется при изготовлении бытовых вещей (кубков, портсигаров, письменных приборов и т. д.). Изделия из стали украшаются композициями, выполненными гравировкой, "рисовкой" (нанесение рисунка резервирующим составом с последующим вытравливанием узора), насечкой золотом и серебром, золочением и серебрением, сочетающимся с воронением.
- Иван Бушуев Основателем этого уникального вида искусства Иваном Бушуевым создан известный всему миру крылатый конь, ставший гербом Златоуста.
- Конец 19 века — пик расцвета златоустовской гравюры, основной техникой становится насечка золотой и серебряной нитью по синему фону. Гравюра на стали - это поэма в металле. Обращение к реалистическим сюжетам в недрах декоративно - прикладного искусства, каким является златоустовская гравюра на стали, требовало большого художественного и эстетического вкуса. Мера реальности изображаемого (именно для данного вида искусства), масштаб соотношения значительности сюжета к размеру украшаемой поверхности (чтобы украшение не затмило вещь, оставалось второстепенным) - все это очень тонко выдержано в работах Ивана Бушуева, именно на том острие лезвия, отклонения от которого в одну сторону привело бы к невыразительности, а в другую - к перегруженности. Бушуев нашел ту грань, которая позволяет считать его работы.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИ Й ПОДНОСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

- Тагильская роспись — народный промысел художественной лаковой росписи металлических подносов, существующий в городе Нижнем Тагиле Свердловской области, уникальное самобытное явление русской культуры. Считается, что Тагильская роспись — это предшественник Жостовской росписи. Промысел Тагильского подноса является одним из брендов русской культуры, известный далеко за пределами России. Тагильские расписные подносы в большом количестве представлены в Нижнетагильском музее истории подносного промысла.

Ранняя история

- Тагильский подносный промысел возник более 250 лет назад в среде старообрядцев. Самая ранняя архивная информация о железных подносах с художественной отделкой в Нижнем Тагиле относится к 1746 году, который и считается датой основания промысла[2]. Качество и пластичность тагильского железа в обработке высоко ценились, уральские мастера искали различные области применения этих качеств тагильского железа. Поскольку ещё не было листопрокатного производства, металл обрабатывался методомковки — одним из самых сложных и трудоемких способов металлообработки. Минимальная толщина, удивительно ровная поверхность, возможность декоративной обработки бортов подносов, а также столиков и сундуков,- всё это требовало высокого качества металла и виртуозного мастерства металлургов, кузнецов и лакировщиков. И такие искусные изделия конечно привлекали внимание на ярмарках, а впоследствии и на промышленных выставках и купцов, и простой люд.
- XVIII век стал «золотым» веком для тагильских художников-лакировщиков, среди которых ярко выделяется династия художников Худояровых — Вавилы и Фёдора. Примерно в этот период традиция Тагильской росписи распространяется далеко за пределы Нижнего Тагила, в частности в деревне Жостово Мытищинского уезда Московской губернии, мастера которого во многом преуспели в этом промысле, даже основав при этом свой стиль, свою технику росписи подносов и других изделий.

- .

- В первой половине XIX столетия промысел бурно развивался, что в значительной степени связывают с деятельностью школы живописи (1806—1820 гг.), специально учреждённой владельцем тагильских заводов Н. Н. Демидовым. В школу брали мальчиков с 12 лет на полное господское содержание. Обучение длилось 4 года, им руководил выпускник Академии Художеств, профессиональный художник В. И. Албычев. Это положительно повлияло на уровень изысканности росписей. В этот период появилась мода на подносы-картины, где в центре изделия писалась маслом копия картины (с бумажных гравюр или оригинала), при этом она мастерски вписывалась в заданную форму и размер. Гравюры часто были чёрно-белыми, поэтому выбор цветовых решений полностью принадлежал художнику. Мифологические, исторические, галантные сцены помещались в рамку, образуемую тонким трафаретным золотым орнаментом: сказочные пышные цветы, вьющиеся стебельки и травинки, спелые кисти винограда, сочные ягоды,- уголки формы чётко фиксируют вазоны с пышными букетами.
- Формы подносов использовались разные, в том числе шести/восьмигранники. Живописный декор дополнялся тонким ажуром просечных бортов изделия. Большие возможности тагильского листового железа позволяли мастерам методом выколотки (второй способ изготовления формы подноса в Нижнем Тагиле) придать подносу самые сложные и причудливые формы

- Советский период
- После революции начала XX века жизнь промысла замерла, так как были утрачены почти все приёмы традиционного цветочного письма. Тем не менее, артели «Пролетарий», «Металлист», «Красная заря» наладили выпуск подносов с росписью. В 1957 году на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который впоследствии и стал центром возрождения Тагильского подноса.
- Существенный толчок к возрождению предало постановление ЦК КПСС «О народных художественных промыслах» (1974 г.), которое стимулировало их научное изучение и возрождение. Большое влияние на возрождение промысла оказал Научно-исследовательский институт художественной промышленности, в частности исследователь-искусствовед В. А. Барадулин. Однако, чтобы соединить традиции прошлого с развитием будущего, теорию и практику, не хватало лишь одного звена — мастера, владеющего старым двуцветным мазком и способного передать это мастерство. Им стала Агрипина Васильевна Афанасьева. Именно она владела приёмами исконной Тагильской двуцветной росписи и помогла спасти Тагильский подносный промысел как самобытное художественное явление. Помимо этого Агрипина Васильевна воспитала целый коллектив талантливых мастеров, которые освоили традиционные приёмы Тагильского письма, более того — значительно развили их в своём творчестве во всех направлениях (цветочном, сюжетном, орнаментальном). Тагильские подносы демонстрировались и получали награды на выставке достижений народного хозяйства, на заводе «ЭмальПосуда» работал экспериментальный цех, в Нижнем Тагиле открылось училище № 49, где обучали росписи подносов. Образование мастерицы продолжали в «Уральском училище декоративно-прикладного искусства» (ныне «Нижнетагильский колледж декоративно-прикладного искусства и дизайна») и на художественно-графическом факультете «Нижнетагильского Педагогического института» (ныне академия).
- Современность
- Сейчас подносы с Тагильской художественной лаковой росписью производят 6 фирм: ООО «Метальная лавка — Тагильские подносы» «Нижнетагильский центр Нижнетагильской подносной росписи», ООО РСК «Тагильская артель», ООО «ЛИТа», ООО «Тагильский мастер», и ООО «Лаковая живопись Урала» (г. Екатеринбург), а также подносной росписью занимаются в художественной школе «Нижнетагильского колледжа прикладного искусства и дизайна» при Нижнетагильском заводе-музее.
- Однако из-за социально-экономического кризиса конца XX века и сейчас, даже при наличии талантливых, высокопрофессиональных мастериц, не приходится говорить о процветании промысла. Кроме того для широкой общественности до сих пор остаётся неизвестным тот факт, что русская подносная роспись зародилась именно на Урале, именно в Нижнем Тагиле. Большинство людей убеждены, что роспись по жестяным подносам — это традиция исключительно села Жостово, забывая при этом про Тагильскую.

