

УДК 739.2

СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ XIX–XX ВЕКОВ НА КАСЛИНСКОМ ЗАВОДЕ

М. В. Соколов (г. Новосибирск)

В статье излагается краткий экскурс по становлению школы художественного литья из чугуна на заводе в г. Касли Челябинской области. Охватывается период с начала XIX до конца XX века. Рассматриваются исторические, социальные, технологические и художественно-творческие предпосылки, способствующие становлению школы художественного литья.

Ключевые слова: художественное литье из чугуна, архитектурное литье, кабинетное литье, декоративные вазы, тарелки, подставки под часы, всемирные выставки, русские скульпторы, художественная школа, формовка, отливка.

THE FORMATION OF THE SCHOOL OF ART CASTING OF XIX–XX CENTURY ON THE KASLINSKOM PLANT

M. V. Sokolov (Novosibirsk)

The article describes the brief digression of the establishment of the school of art casting of cast iron at a factory in the town of Kasli, Chelyabinsk region. The period represented from the early nineteenth to the late twentieth century. Examines the historical, social, technological and artistic-creative premise relevant to formation of the school of art casting.

Keywords: art castings of cast iron, cast steel, cast Desk architecture, decorative vases, plates, world exhibitions, Russian sculptors, art school, forming and casting.

История Каслинского завода, как и многих других заводов Урала, начинается с XVIII века. Завод в 1752 году был приобретен Н. Н. Демидовым и известен как один из заводов Кыштымского горного округа. А с 1806 году Каслинский завод перешел во владение Л. Расторгуева.

Говоря о Каслинском художественном литье из чугуна и его стремительном взлете в XIX веке, нельзя не сказать о предыстории, и той творческой среде Урала, которая стала основой для роста Каслей. Долгое время этот завод был известен исключительно как чугунолитейный и переделный, не занимавшийся художественным литьем.

Чугунное художественное литье возникло на уральских заводах в XVIII столетии для удовлетворения потребностей развивающейся промышленности и местного населения в предметах утилитарного назначения. Первыми об-

Соколов Максим Владимирович – профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член Союза дизайнеров России.

M. V. Sokolov – Novosibirsk State Pedagogical University.

разцами фигурного и художественного литья были плиты для покрытия полов заводских помещений и церквей, посуда, надгробные плиты с надписями, литье для внешнего и внутреннего убранства зданий: решетки, оконные и дверные коробки, карнизы, камины. Со второй половины XVIII века ассортимент уральского литья увеличивается, поскольку бурно развивается русская архитектура, создаются дворцовые комплексы и регулярные парки. Для украшения зданий и парков архитекторы начинают широко применять чугунное художественное литье. На уральских заводах в это время льют декоративные решетки, вазы, статуи, садовые скамьи и диваны, балконные ограды, лестницы и т. п. (рис. 1) [1].

Первая половина XIX века была отмечена необычайным размахом градостроительства, появлением грандиозных архитектурных ансамблей, что явилось благодатной почвой для повсеместного распространения чугунного художественного литья. Чугун активно используется как материал, придающий выразительность архитектуре и особую красоту зданиям.

Рис. 1. Диван садовый. Касли

К середине XIX столетия выпуск художественного чугунного литья на уральских заводах стал постепенно уменьшаться. Это было вызвано переменами, которые происходили в русской архитектуре, а также тем, что монументально-декоративные формы начинают вытесняться камерным (кабинетным) литьем. Именно в это время своим художественным литьем начинает выделяться Каслинский завод, имеющий не только отличный чугун, выплавляемый на древесном угле, способный мягко и легко заполнять формы даже с очень сложной конфигурацией, но и уникальные формовочные смеси из местных песков [2]. Все это способствовало интенсивному развитию Каслинского художественного литья, позволило ему стать лидером в этом виде искусства (рис. 2, 3).

Изменения в культурной и художественной жизни России 50–60-х годов XIX века нашли свое отражение и в ассортименте художественного литья Каслинского завода. Окончательный переход от традиции классицизма к стилю

историзма, новые требования, предъявляемые к жилому интерьеру, изменившиеся вкусы общества и запросы рынка обусловили увеличение выпуска изделий. Среди произведений художественного литья Каслей того времени можно отметить: подсвечники самых разнообразных форм, декоративные тарелки и вазы, пепельницы, курительные и чернильные приборы, подчасники, карандашницы и т. п. (рис. 4) [4].

Рис. 2. Кольчужник с мечом

Рис. 3. Ваза. У лукоморья

Рис. 4. Подчасник

Выставка в Петербурге 1860 года подтвердила успех и правильность направления, взятого руководством завода. Вещи, представленные на выставку, получили малую золотую медаль «Вольного экономического общества». Впоследствии продукция Каслинского завода неоднократно демонстрировалась на Всероссийских и Всемирных выставках (Париж 1867 г., 1900 г., Вена 1873 г., Филадельфия 1876 г., Копенгаген 1888 г., Стокгольм 1897 г.) и всегда получала высокие награды [4].

В 1880–1890 годы завод становится теми «Каслями», которые вписали одну из ярчайших страниц в историю русского декоративно-прикладного искусства. Немалую роль в становлении искусства Каслей сыграли скульпторы, выпускники Академии художеств – М. Д. Канаев и Н. Р. Бах. М. Д. Канаев поставил на качественно новую основу работу по созданию ассортимента художественного литья, обогатив его произведениями ведущих русских скульпторов и познакомив каслинцев с лучшими образцами русской реалистической скульптуры. За время своей деятельности на Каслинском заводе М. Д. Канаев много и творчески работал, выполнив ряд моделей подчасников, пепельниц, портсигаров,

подсвечников, декоративных ваз и рамок. Наиболее известные из его работ: подсвечник «Вакханка у дерева», ваза «Раковина», подчасники «Избушка на курьих ножках». В 1876 году М. Д. Канаев создал заводскую художественную школу, где обучал рисунку, леп-ке, приемам формовки и чеканки (рис. 5, 6) [2].

Рис. 5. Избушка на курьих ножках

Рис. 6. Рамка для фотографий

Говоря о художественном литье каслинского завода, нельзя не сказать о труде формовщика и чеканщика, так как их труд, требующий художественного вкуса и серьезных технических навыков, неотделим от творчества скульптора, создающего модель. Ведь именно в руках формовщиков и чеканщиков завода модель при переводе в чугун обретала свою неповторимость и завершенность. Высокая требовательность мастеров к своему труду, стремление наиболее точно передать замысел скульптора делают их полноправными соавторами каждой конкретной отливки. Художественно-организационная деятельность М. Д. Канаева и Н. Р. Баха, подготовка ими в заводской школе высококвалифицированных кадров заложили те основы творческого поиска, любви к своему делу, которыми выделялись работы лучших мастеров, внесших в литье Каслей народную тематику.

Наиболее известен среди самобытных народных скульпторов, вышедших из среды рабочих, В. Ф. Торокин, формовщик по профессии. Он выполнял свои произведения от начала до конца один: лепил модель, формовал, отливал и прочеканивал. Известные работы В. Ф. Торокина – «Литейщик за работой», «Крестьянин на пашне», «Углевоз» (рис. 7).

Рис. 7. Углевоз

Известно и имя К. Д. Тарасова – модельщика «первой руки», создавшего пепельницы «Крестьянские сани», «Лапоть» и набор детской посуды, воспроизводивший в миниатюрном варианте формы хозяйственных предметов: чугунков, кувшинчиков, противней, тазов, ступок, котлов и т. д. (рис. 8, 9).

Руками мастеров-каслинцев было создано ажурное литье декоративных шкатулок, блюд и ваз, орнаменты которых отличаются прекрасной прорисовкой и изяществом, а точность литья позволяет их сравнивать с застывшим кружевом. Художественное литье Каслинского завода всегда отличало хорошо развитое чувство формы, виртуозная техника исполнения, а также необыкновенная игра света и тени, придающая изделиям этого народного промысла большую выразительность [5].

Рис. 8. Коробочка-кадочка

Рис. 9. Кувшинчик декоративный

В 80–90-е годы XIX века каталоги художественного литья Каслинского завода включают уже длинный перечень изделий: скульптуру малых форм, памятные медали, декоративные блюда и вазы, пепельницы, спичечницы, чернильные приборы, подсвечники, бра и еще массу самых разнообразных «кабинетных» вещей. Вместе с тем завод продолжает изготавливать решетки, садовую мебель, посуду.

Создание в Каслях чугунного павильона для Всемирной выставки 1900 года в Париже показало широту диапазона творческих и исполнительских возможностей скульпторов и мастеров завода. Каслинцы к этому времени уже имели опыт в создании чугунных павильонов: первый был создан по проекту А. И. Широкова для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Но при изготовлении павильона для Всемирной выставки 1900 года каслинцы показали ранее невиданные примеры мастерства в чугунном художественном литье. Выполненный по проекту архитектора Е. Е. Баумгартена, сравнительно небольшой (его размеры 6х6х8 м) павильон поражает пропорциональностью, декоративностью, многообразием орнаментальных мотивов, безупречным мастерством исполнения (рис. 10).

После шумного успеха на парижской выставке 1900 года, где павильон и другие изделия завода были удостоены золотой медали и Гран-при, в Каслинском художественном литье в начале XX века наметились новые тенденции. Увеличивается ассортимент литья декоративно-прикладного характера, имеющего утилитарное значение: пепельниц, подсвечников, канделябров, бра, вазочек, тарелочек и т. д. [6]. Именно в этих изделиях начинает преобладать новая, модная стилистика модерна. Чугун предстает как материал, полностью отвечающий требованиям стиля модерн с его текучестью линий, плавностью переходов, подчеркнутой изысканностью.

Рис. 10. Чугунный павильон

Приглашение на завод столичных скульпторов, создание художественной школы, способствует формированию высококвалифицированных кадров формовщиков, модельщиков, чеканщиков, введению в ассортимент изделий завода лучших образцов русской реалистической скульптуры. Большое количество декоративно-прикладных произведений подняло престиж Каслинского литья на недосягаемую для конкурентов высоту. Все вышеперечисленное обеспечило этим изделиям огромный спрос на внутреннем рынке и за границей. Выпуск художественного чугунного литья стал настолько рентабельной отраслью производства Каслинского завода, что владельцы год от года увеличивали объем и ассортимент продукции [5].

Уже в 1920-е годы в Каслях были созданы первые художественные отливки с революционной тематикой: чугунные мемориальные доски с портретными изображениями К. Маркса, К. Либкнехта, уральских коммунистов-революционеров Л. Вайнера и Н. Толмачева. В это время в Каслях создаются и монументальные произведения. Видное место в истории Каслинского художественного литья в эти годы занимает скульптор К. А. Клодт (внук П. К. Клодта). Им была заново организована заводская школа, создан ряд произведений декоративно-прикладного характера: нож для разрезания бумаг, карандашница со спортивной тематикой и более 10 рисунков с советской символикой, служивших образцами для оформления.

В 1934 году усилиями старых каслинских мастеров и молодых рабочих, подготовленных приехавшим скульптором Н. Горским, на заводе возобновляется регулярный выпуск художественного литья. Наряду с портретными работами были выполнены жанровые скульптуры – «Игра с мячом» (автор П. Добрынин), «Юный садовник» (автор И. Рабинович), «Дозор» (автор П. А. Баландин), «Зарема. Балерина Каминская» (автор К. А. Янсон-Манизер) и другие произведения (рис. 11) [4].

Рис. 11. Зарема. Балерина Каминская

В 1930-е годы каслинским заводом также было выпущено значительное количество архитектурного литья, спрос на которое возрастал год от года. Каслинское художественное литье прекрасно дополнило архитектуру канала Москва-Волга, набережные и мосты Москвы-реки, Московский метрополитен.

Великая Отечественная война прервала выпуск художественного литья на Каслинском заводе, но уже в 1944 году он снова был налажен. В послевоенные годы широкое звучание в искусстве Каслей получила героическая тема подвига людей в годы Великой Отечественной войны. В работах П. С. Аникина «Танковый десант» и А. С. Гилева «Моряк-десантник» созданы образы патриотов, защищавших Родину от фашизма.

Каслинское художественное чугунное литье 1950–1960-х годов отличается широтой своего ассортимента, включающего и скульптуру малых форм во всем ее многообразии, и образцы декоративно-прикладного искусства, и архитектурное литье. Не только богатейшее наследие предшествующего периода показывает ассортимент изделий каслинского завода этих лет, но отражает также и его дальнейшее развитие по основным направлениям (рис. 12, 13).

Рис. 12. Лесопосадчица

Рис. 13. Джигитовка лезгин

В настоящее время Каслинский завод является уникальным предприятием, сохранившим и стремящимся развивать традиции русского художественного чугунного литья. Особое значение Касли приобретают сейчас еще и потому, что они являются традиционным центром, который впитал и унаследовал лучшее, что было накоплено художественным Уралом в области чугунного литья. В наши дни ассортимент Каслинского художественного литья включает более

130 произведений, среди которых представлена портретная, жанровая и анималистическая скульптура малых форм в основном по моделям XIX века [3]. К сожалению, дальнейшего развития школа художественных изделий из чугуна в XXI веке не получила. Это связано с рядом объективных и субъективных причин, среди которых главная – это отсутствие четкой политики по развитию художественного чугунного литья на заводе в современном интерьере и экстерьере. Если нет продуманной политики, то и нет выбранного сегмента потребителя и, как следствие, нет конкретного заказа к художникам и дизайнерам на разработку новых типов продукции.

Список литературы

1. *Лазарева М. С.* Художественная мебель в традициях Каслинского литья XIX века // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г. И. Носова, 2015. – С. 76–83.
2. *Малаева З. Г.* Художественное литье из чугуна. Касли. Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2005. – 160 с.
3. *Новиков В. П., Мельситов И. П., Комягин Ю. П.* Современные художественные изделия из металла. – Л.: Машиностроение, 1990. – 230 с.
4. *Пешкова И. М.* Искусство Каслинских мастеров. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1982. – 158 с.
5. *Соколов М. В., Соколова М. С.* Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 399 с.
6. *Шабалина Н. М.* Каслинское художественное литье в образе архитектурно-средового объекта // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2016. – Т. 16, № 3. – С. 12–17.