

УДК 738.23

Е. Ю. Кравец,

факультет искусств

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В. Б. Криса

Роль творческого союза: М. А. Врубель и П. К. Ваулин в развитии русской майолики

Аннотация. В статье рассматриваются совместные творческие эксперименты П. К. Ваулина и М. А. Врубеля, показаны наиболее значимые результаты их технологических разработок, оказавших влияние на развитие русской майолики и становление художественно-образного языка неорусского стиля.

Ключевые слова: восстановительный обжиг, майолика, творческий союз, новаторство, русский модерн, керамика, глазури.

Создание майоликовых керамических изделий представляет собой сложный технологический процесс и требует от специалиста в области керамического искусства как знаний художественных средств, так и большой технологической базы. В реальной практике эти два компонента взаимосвязаны, и результат творческой работы напрямую зависит от их согласованности. Одним из ярких примеров взаимодействия и взаимодополнения технологической и художественной составляющих в истории русского искусства является творческий союз художника М. А. Врубеля и керамиста-технолога П. К. Ваулина.

В 1889 г. С. И. Мамонтов, известный промышленник и меценат, реализовал давнюю мечту по созданию гончарно-керамической мастерской в своем имении Абрамцево. Мастерская стала не просто местом производства керамики, а настоящим центром художественного творчества, исследовательской лабораторией для молодых талантов, стремящихся возродить русские народные традиции. Керамическая мастерская в Абрамцево стала единственным и неповторимым явлением в художественной жизни России конца XIX в. Здесь тесно переплетались народные традиции в искусстве и новейшие художественные течения и направления. Художники экспериментировали с формами, глазурями, техниками росписи, создавая оригинальные произведения, в которых отражался дух русского народного творчества, переосмысленного через призму современного искусства. И именно на этой благодатной творческой почве и зародился творческий союз М. А. Врубеля и П. К. Ваулина [1].

Одним из самых значительных достижений сотрудничества между выдающимся художником

М. А. Врубелем и мастером керамики П. К. Ваулиным стало возрождение и усовершенствование забытого метода восстановительного обжига, который был широко применен в мавританской Испании в период с XIII по XV вв. (рис. 1, 2). Метод восстановительного обжига позволил создать уникальные керамические изделия, которые не только восстанавливали утраченные традиции, но и привнесли в русское искусство совершенно новый уровень эстетики. Восстановительный обжиг придавал керамическим изделиям особый переливающийся блеск, который многие мастера того времени считали технологическим изъяном. Они ценили прежде всего чистоту и однородность цвета. Однако для Врубеля этот «изъян» стал основой новой эстетики, которая открывала совсем другие горизонты в восприятии керамического искусства [2, с. 190–197].

Рис. 1. Садко 1899–1900 гг.

Рис. 2. Девушка в венке 1899–1900 гг.

Мистическую тайну и глубину художественной формы керамическим произведениям М. А. Врубеля придавала техника восстановительного обжига, богатая цветовой гаммой глазурей, разработанная П. К. Ваулиным. Открытие восстановительного обжига рассматривается как новаторский вклад в развитие русской майолики. Кроме того, стоит отметить, что М. А. Врубель и П. К. Ваулин не только восстановили утраченные традиции, но и адаптировали их к современным реалиям русского искусства. Это сотрудничество стало важным шагом к созданию уникального стиля, который сочетал в себе элементы традиционной керамики и новаторские идеи, что, в свою очередь, привело к формированию нового направления в искусстве. Врубель, используя восстановительный обжиг, смог создать нечто большее, чем просто керамику; он создал целый мир, наполненный эмоциями и историей, мир, который продолжает вдохновлять художников и ценителей искусства до сих пор [3, с. 126–129].

Таким образом, вклад М. А. Врубеля и П. К. Ваулина в развитие керамического искусства нельзя переоценить. Их работы не только восстановили забытые традиции, но и образовали новые эстетические стандарты, которые оказали влияние на последующие поколения мастеров. Уникальные керамические изделия, созданные с использованием восстановительного обжига, стали символом творческой свободы и новаторства, что сделало их важной частью не только русского, но и мирового художественного наследия [4, с. 221–233].

М. А. Врубель и П. К. Ваулин совместно подняли керамическое ремесло, традиционно воспринимаемое как прикладное, до уровня истинного искусства, беспрецедентного для России. Новаторское сочетание матовых и гляцевых поверхностей создало уникальный художественный образ, который гармонично вписывался в стиль модерн, характеризующийся динамичностью, изменчивостью и нестабильностью форм и цветов. Отличительным признаком русской художественной керамики стала металлизированная глазурь, завоевавшая популярность и признание в конце XIX в. Уникальный и многогранный дар М. А. Врубеля обеспечивал мощный творческий импульс не только для деятельности абрамцевского кружка, но и для самой керамики. Он разработал свой собственный, неповторимый декоративный стиль, который прослеживался в различных аспектах его творчества. Таким образом, М. А. Врубель стал значимым мастером в области художественной керамики национально-романтического модерна. Плодотворное сотрудничество с М. А. Врубелем оказало значительное влияние на дальнейшую творческую карьеру П. К. Ваулина, который к началу XX в. стал непреложным авторитетом в керамическом деле, публикуя статьи о технологиях глазурей и выступая с докладами.

1. Керамическая мастерская Абрамцева: триумфальный дуэт Врубеля и Ваулина // Умная коллекция : [сайт]. — URL: <https://dzen.ru/a/ZshXWLOYvCrWagaq> (дата обращения: 10.12.2024).

2. Музей-заповедник Абрамцево. Очерк-путеводитель / О. И. Арзуманова, А. Г. Кузнецова, Т. Н. Макарова, В. А. Невский. — 2-е изд., испр. — М. : Изобраз. искусство, 1988. — 256 с.

3. Носкова Е. В. Роль П. К. Ваулина в возрождении русской керамики рубежа XIX–XX веков // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда // Вестн. Рос. гос. худ.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. — 2014. — № 4. — С. 123–135.

4. Суздалев П. К. Врубель: Проблемно-монографическое исследование творчества М. А. Врубеля. — М. : Сов. художник, 1991. — 368 с.