

Н. А. Дидковская, А. А. Рочева

Культурные грани бытования финифтиРабота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15–03–00655
«Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры»

В статье рассмотрен самобытный отечественный художественный промысел ростовская финифть в различных аспектах пограничности: творческо-технологическом, художественно-эстетическом, социально-ценностном.

Стереотипный образ ювелирной финифти – трафаретная цветочная роспись на бело-голубом фоне, – сложившийся из-за массового распространения такого типа изделий во второй половине XX в. и на десятилетия сформировавший устойчивую моду «на финифть», не отражает разнообразия видов художественной продукции, инвариантности подходов к ее созданию, взаимодействия процессов творчества и производства.

В методологии авторов статьи традиционные искусствоведческие критерии оценки ювелирной финифти (форма изделия, техника росписи, ее сюжеты и жанры, оформление оправы эмалевой вставки) дополняются историко-культурным и социокультурным подходами к данному феномену.

Предпринятый исследователями системный анализ авторских коллекций выдающегося художника-эмальера Александра Алексеева и массового производства фабрики «Ростовская финифть» позволяет утверждать, что финифть – синтетическое явление, которое соединяет в себе специфику искусства и ремесла, уникального творчества и массового производства, традиционного исторического явления и динамичного современного процесса. Финифть является феноменом имманентной пограничности, зафиксированной в различных измерениях бытования этого промысла.

Ключевые слова: пограничность, эмаль, ювелирные изделия, народный художественный промысел, ростовская финифть, А. Г. Алексеев, традиционная эстетика, современная эстетика, массовая культура, элитарная культура.

N. A. Didkovskaya, A. A. Rocheva

Cultural Sides of Enamel Existence

In the article original Russian art trade of the Rostov enamel in various aspects of frontier is considered: creative and technological, art and aesthetic, social and valuable.

Stereotypic image of jewellery enamel is a pattern flower painting on a white-blue background, – developed because of mass distribution of this kind of products in the second half of the 20th century and for decades created steady fashion «on enamel», doesn't reflect a variety of types of art production, invariancy of approaches to its creation, interaction of processes of creativity and production.

In methodology of authors of the article traditional art criticism criteria for evaluating jewellery enamel (a form of a product, technology of painting, its plots and genres, decoration of an enamel insert frame) are complemented with historical-cultural and sociocultural approaches to this phenomenon.

The system analysis of the author's collections of outstanding artist-enamelist Aleksandr Alekseev and mass production of Rostov Enamel factory undertaken by researchers allows us to claim that enamel is a synthetic phenomenon which unites specifics of art and craft, unique creativity and mass production, the traditional historical phenomenon and dynamic modern process. The enamel is a phenomenon of the immanent frontier set in various measurements of this trade existence.

Keywords: frontier, enamel, jewellery, national art trade, Rostov enamel, A. G. Alekseev, traditional aesthetics, modern aesthetics, popular culture, elite culture.

Исследования в области гуманитарных дисциплин нередко обращаются к концепту пограничности, рассматривая его в самых разных проявлениях. Можно выделить несколько смысловых и методологических аспектов, раскрывающих пограничность как дефиницию, модус, дискурс: территориально-географическое и историко-цивилизационное пограничье; пограничность в социально-психологическом дискурсе; пограничность в искусстве [2].

Пограничность можно актуализировать и в исследовании художественных практик. В данной работе пойдет речь о декоративно-прикладном искусстве, а именно о работе с эмалью и тех аспектах пограничности, в которых ее можно представить.

Первый аспект относится к деятельности художника-эмальера, которая всегда имеет две основополагающие составляющие: творческую и технологическую. В первую включаются талант, креативность, творческое мышление и уникальное видение художника, помноженное на знания и опыт живописца, рисовальщика, скульптора. Вторая составляющая отражает профессиональные навыки технолога: умение обращаться с материалами, владение техниками создания заготовки и технологией производства собственно изделий. Это особенно важно в работе с эмалью, требующей высокого уровня владения технологией использования и обработки сложнокompонентного материала.

С одной стороны, мы можем провести границу между этими сферами работы художника, и для этого есть основания. С другой стороны, художественное произведение, которое получается в итоге, является результатом органичного соединения творческой работы и технологических умений. В этом и проявляется синтез, слияние, которые присущи концепту пограничности, когда на стыке двух граней – творческой работы и технологического мастерства – возникает произведение искусства [1].

В качестве примера, подтверждающего этот тезис, можно рассмотреть изделия с финифтью. В историю промысла «ростовская финифть» вписано множество имен талантливых художников и ювелиров. Особенно хотелось бы отметить художника Александра Геннадьевича Алексеева как непревзойденного мастера своего дела. Его творчество многогранно, а выполненные им изделия отличаются высоким качеством и сюжетным разнообразием. К своей профессиональной деятельности Александр Алексеев относился с редкой самоотдачей, как никто понимал, что финифть требует не только виртуозности рисовальщика и вкуса колориста, но и глубоких технологических познаний. На фабрике «Ростовская Финифть» Алексеев был работником экспериментальной группы (с 1967 г.). Стремление к постоянному совершенствованию навыков, попытки постичь секреты старинных мастеров вылились в исследование эмали как материала. Художник путем экспериментов с химическим составом основы и красок получил возможность создавать работы с эффектом глубины изображения и полнотой палитры как у первых ростовских мастеров [6]. Соединение его таланта и технологических умений в работе с финифтью дает поразительный результат [5].

Второй аспект пограничности находит отражение в эстетике ростовской финифти, где существует два направления, две грани: традиционная и современная. Речь идет не столько об исторических этапах развития промысла, сколько об эстетических парадигмах, сосуществующих в рамках актуального бытования промысла.

Ростовская финифть – это промысел, который сложился во второй половине XVIII в. За время своего существования он приобрел определенное лицо, узнаваемый образ, сохраняющийся в изделиях фабрики «Ростовская Финифть» как организации народного промысла. Этот образ формировался постепенно, под воздействием разных факторов: экономической ситуации, ассортимента продукции, производственных возможностей, кадрового состава, запросов потребителей.

В первую очередь, у современного человека образ ростовской финифти связан с предметами религиозного культа, с которых начиналось производство. Это иконы, образки, кресты, дробницы и др. Другая составляющая образа Ростовской финифти – ювелирные изделия и предметы декора. Именно об этой составляющей можно говорить в аспекте пограничного

бытования финифти между традиционностью и современностью, потому что предметы религиозного культа более ограничены рамками иконописного канона, ювелирные же изделия более подвержены эстетической динамике.

Существует стереотипный образ ювелирной финифти – цветочная роспись на бело-голубом фоне. Он сложился из-за массового распространения такого типа продукции во второй половине XX в., когда эмалевые миниатюры стали обрамляться сканью и появилась мода на финифть [8]. И несмотря на многогранность промысла, этот устойчивый образ до сих пор существует, пользуется спросом и может считаться традиционным образом украшений с финифтью.

Необходимо определить критерии, по которым можно судить об образе ювелирных изделий ростовской финифти. Это форма изделия, техника росписи, сюжеты и жанры росписи, оформление оправы эмалевой вставки.

В традиционной эстетике для ювелирных украшений с финифтью характерна простая форма, определенный набор сюжетов и жанров в росписи (например, растительный орнамент, пейзаж), техника мазковой живописи по эмали, обрамление в оправу в технике скани. Коллекция украшений производства фабрики «Ростовская Финифть», которая носит название «Традиция», подтверждает соответствие всему перечисленному [4].

В современной эстетике для ювелирных украшений с финифтью характерна как простая форма, так и более сложная (например, стилизованная под бабочку, или состоящая из нескольких частей), абстрактная роспись, фантазийные, нереалистичные изображения природных элементов, использование не только живописи по эмали, но и горячей эмали, перегородчатой эмали, обрамление в лаконичную литую оправу.

Финифть в ювелирных украшениях и предметах декора все больше выходит за границы традиционности, отдавая преимущество современной эстетике. Об этом можно судить по ассортименту изделий организации народного промысла фабрики «Ростовская финифть». Из представленных коллекций ювелирных украшений три коллекции – «Калейдоскоп», «Европа», «Русские сокровища» – являются современными и лишь одна выполнена в традиционной эстетике [4].

Таким образом, промысел не стремится существовать в рамках стереотипных представлений, развиваясь во всех возможных направлениях: сохраняя традиции религиозной финифти, заложенные старинными мастерами, на которых равняются мастера настоящего, сохраняя традиции, появившиеся в периоды упадка и нового возрождения промысла, демонстрируя и их важность, отвечая представлениям и запросам общества и, наконец, – открывая новые горизонты, следуя за современными веяниями в искусстве, в ювелирном деле, учитывая моду и настроения потребителей, создавая современные самобытные изделия.

Эмаль – поразительный материал, существующий в самых разных проявлениях: с ней работают выдающиеся художники и фабричные производства. Изделия с эмалью входят в музейные и частные коллекции и составляют ассортимент сувенирных магазинов. В этом проявляется еще один аспект пограничного бытования финифти – на грани элитарной и массовой культур.

Что же сообщает ростовской финифти черты элитарности? При рассмотрении творчества отдельных художников, которые занимаются эмалью, например уже упомянутого А. Алексеева, можно отметить высокий уровень их мастерства, оригинальность творческих и технологических подходов. Некоторые работы создаются в единственном экземпляре либо ограниченной серией – то есть высока степень их уникальности, культурной ценности как авторских, неповторимых произведений. Статус изделий предполагает особый характер их бытования: они доступны для демонстрации только в рамках рекламной выставки, экспозиции музея или занимают свое место в частной либо авторской коллекции. Создание и демонстрация такого рода работ обычно становится достоянием небольшого числа людей – тех, кто интересуется творчеством конкретно этого художника или темой финифти, имеет достаточный уровень профессиональной осведомленности и материального благосостояния. Это соответствует пониманию элитарного как принадлежащего к привилегированным социальным группам, разделяющим особую, герметичную систему вкусов, норм и традиций [3].

Наряду с элитарным сегментом, существует и массовый тип финифти: «массовое» производство, свойственное широким, недифференцированным слоям общества с «усредненными» вкусами, нормами и традициями [3].

С такой точки зрения можно отнести к массовой культуре большую часть ассортимента финифти, производимой на фабрике «Ростовская финифть». Основная задача фабрики как организации народного художественного промысла – сохранять и развивать традиции производства изделий с эмалью [9]. Это возможно в том случае, если со стороны общества будет поддерживаться интерес к изделиям с финифтью, иными словами, не иссякнет спрос на продукцию. Перед промыслом в его художественно-эстетическом, производственном, маркетинговом измерении всегда стоит проблема сохранения и развития традиций, самобытной эстетики и уникальной технологии изготовления финифти, а также продвижения продукции на рынке, поддержания интереса и формирования спроса на ростовские эмали.

Таким образом, на фабричном производстве не уйти от выпуска изделий, рассчитанных на массовое потребление. Однако нельзя понимать данный факт как явление негативное и допускать пренебрежительное отношение к продукции такого уровня. Ведь фабрика «Ростовская финифть» – это состоявшийся

бренд, олицетворение старинного ремесла, народный художественный промысел, который ищет и находит пути развития в современном обществе. Финифть, выпускаемая на фабрике, имеет знак качества, отличительные признаки, меры по защите от фальсификации. Возможно, стоит рассматривать такую финифть как тексты художественной культуры, ставшие доступными массовой аудитории при помощи технологий массового производства [3]. В пользу этой точки зрения свидетельствует то, что нередко продукцию «Ростовской финифти» разрабатывают признанные мастера, выдающиеся творцы, которые создают дизайн, сюжет, технику росписи, концепцию коллекций, а затем штатные художники тиражируют ее. Например, над выпуском современных коллекций ювелирных украшений изначально работал Евгений Жуков – ювелир и художник, член Союза художников России, за плечами которого более 130 выставок в России и за рубежом, лауреат российской премии «Ювелирный Олимп» с формулировкой «за сохранение традиций в ювелирном искусстве» [7].

Далее в этом направлении продолжили работать штатные дизайнеры фабрики. В результате в фирменных магазинах фабрики «Ростовская Финифть» представлено несколько коллекций, в основе которых лежит абстрактная роспись: «Европа», «Калейдоскоп», «Русские сокровища». Их создание направлено на расширение выпускаемого Фабрикой «Ростовская Финифть» ассортимента и на формирование нового представления о традиционном художественном промысле. В основу создания заложена концепция декоративной обработки живописи в сочетании с современными формами ювелирных оправ. Источником вдохновения стало творчество признанных русских художников конца XIX – начала XX в.: Бакста, Лентулова, Филонова, Билибина, а также различные стили европейского искусства, современная Европа с ее традициями и футуристическим настоящим [4].

Самобытный отечественный промысел «ростовская финифть» предстает перед нами как синтетическое явление, которое соединило в себе специфику искусства и ремесла, уникального творчества и массового производства, традиционного исторического явления и динамичного современного процесса. Можно утверждать, что финифть является феноменом имманентной пограничности, зафиксированной в различных измерениях бытования этого промысла.

Библиографический список

1. Ерохина, Т. И., Григорьева, Н. О., Матанцева, М. А., Семенова, М. А. Концепт пограничности в современном искусствознании [Текст] / Т. И. Ерохина, Н. О. Григорьева, М. А. Матанцева, М. А. Семенова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 4. – С. 262–270.

2. Ерохина, Т. И., Хрящева, И. А., Захарова, М. И. Модус пограничности в современном гуманитарном знании [Текст] / Т. И. Ерохина, И. А. Хрящева, М. И. Захарова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 3. – С. 233–239.

3. Коды массовой культуры: российский дискурс [Текст]: коллективная монография / под науч. ред. Т. С. Злотниковой, Т. И. Ерохиной. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 240 с., илл.

4. Коллекции ювелирных украшений производства фабрики «Ростовская Финифть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finift-nhp.ru/yuvelirnyie-ukrasheniya/> / Проверено: 30.10.2017

5. Материалы выставки «Ростовский эмальер Александр Алексеев» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rostmuseum.ru/Blog/Post?postId=5235> / Проверено: 30.10.2017

6. Миловский, А. С. Народные промыслы [Текст]: Встречи с самобытными мастерами / А. С. Миловский. – М.: Мысль, 1994. – 398 с.: ил.

7. Москаленко, Н. Известный ювелир в Иванове поведал о парижских снах [Электронный ресурс] / Н. Москаленко. – Режим доступа: <http://uvelir.info/news/Izvestnyi-yuvelir-v-Ivanove-povedal-o-parizhskih-snah/> / Проверено: 30.10.2017

8. Ростовская финифть: это все цветочки! [Электронный ресурс] / National Geographic Россия. – Режим доступа: <http://www.nat-geo.ru/russia-travel/1139963-rostovskaya-finift-eto-vsye-tsvetochki/#full> / Проверено: 30.10.2017

9. Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] / Документы системы ГОРАНТ. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/179957/> / Проверено: 30.10.2017

Bibliograficheskij spisok

1. Erokhina, T. I., Grigor'eva, N. O., Matanceva, M. A., Semenova, M. A. Koncept pogranichnosti v sovremennom iskusstvoznanii [Tekst] / T. I. Erokhina, N. O. Grigor'eva, M. A. Matanceva, M. A. Semenova // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2017. – № 4. – S. 262–270.

2. Erokhina, T. I., Hryashheva, I. A., Zaharova, M. I. Modus pogranichnosti v sovremennom gumanitarnom znanii [Tekst] / T. I. Erokhina, I. A. Hryashheva, M. I. Zaharova // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2017. – № 3. – S. 233–239.

3. Kody massovoj kultury: rossijskij diskurs [Tekst]: kollektivnaja monografija / pod nauch. red. T. S. Zlotnikovoj, T. I. Erohinov. – Jaroslavl: RIO JaGPU, 2015. – 240 s., ill.

4. Kollekcii juvelirnyh ukrashenij proizvodstva fabriki «Rostovskaja Finift'» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://finift-nhp.ru/yuvelirnyie-ukrasheniya/> / Provereno: 30.10.2017

5. Materialy vystavki «Rostovskij jema'er Aleksandr Alekseev» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://www.rostmuseum.ru/Blog/Post?postId=5235> / Provereno: 30.10.2017

6. Milovskij, A. S. Narodnye promysly [Tekst]: Vstrechi s samobytnymi masterami / A. S. Milovskij. – M.: Mysl', 1994. – 398 s.: il.

7. Moskalenko, N. Izvestnyj juvelir v Ivanove povedal o parizhskih snah [Jelektronnyj resurs] / N. Moskalenko. – Rezhim dostupa: <http://uvelir.info/news/Izvestnyi-yuvelir-v-Ivanove-povedal-o-parizhskih-snah/> / Provereno: 30.10.2017

8. Rostovskaja finift': jeto vse cvetochki! [Jelektronnyj resurs] / National Geographic Rossija. – Rezhim dostupa: <http://www.nat-geo.ru/russia-travel/1139963-rostovskaya-finift-eto-vsye-tsvetochki/#full> / Provereno: 30.10.2017

9. Federal'nyj zakon ot 6 janvarja 1999 g. № 7-FZ «O narodnyh hudozhestvennyh promyslah» (s izmenenijami i dopolnenijami) [Jelektronnyj resurs] / Dokumenty sistemy GORANT. – Rezhim dostupa: <http://base.garant.ru/179957/> / Provereno: 30.10.2017

Reference List

1. Erokhina T. I., Grigorieva N. O., Matantseva M. A., Semenova M. A. Concept of frontier in modern Art Studies // Yaroslavl pedagogical bulletin. – 2017. – №4. – P. 262–270.

2. Erokhina T. I., Khryashcheva I. A., Zakharova M. I. Modus of frontier in modern humanitarian knowledge // Yaroslavl pedagogical bulletin. – 2017. – № 3. – P. 233–239.

3. Codes of popular culture: Russian discourse: the collective monograph / under scientific editorship of T. S. Zlotnikova, T. I. Erokhina. – Yaroslavl: RIO YSPU, 2015. – 240 p., pictures.

4. Collections of jewelry of Rostov Enamel factory production [An electronic resource]. – Access mode: <http://finift-nhp.ru/yuvelirnyie-ukrasheniya/> / Is checked: 30.10.2017

5. Materials of the «Rostov Emalyer Aleksandr Alekseev» exhibition [An electronic resource]. – Access mode: <http://www.rostmuseum.ru/Blog/Post?postId=5235> / Is checked: 30.10.2017

6. Milovsky A. S. National crafts: Meetings with original masters. – M.: Mysl, 1994. – 398 p.: pict.

7. Moskalenko N. The famous jeweler in Ivanov said about Parisian dreams [An electronic resource]. – Access mode: <http://uvelir.info/news/Izvestnyi-yuvelir-v-Ivanove-povedal-o-parizhskih-snah/> / Is checked: 30.10.2017

8. Rostov enamel: It is the beginning! [Electronic resource] / National Geographic Russia. – Access mode: <http://www.nat-geo.ru/russia-travel/1139963-rostovskaya-finift-eto-vsye-tsvetochki/#full> / Is checked: 30.10.2017

9. The federal law of January 6, 1999 №7-FZ «About national art crafts» (with changes and additions) [An electronic resource] / Documents of the GORANT system. – Access mode: <http://base.garant.ru/179957/> / Is checked: 30.10.2017