

Особенности трансформации образного мира фарфоровой пластики с изображением музыкантов и музыкальных инструментов в XX – начале XXI в.

Дун Сяосинь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

На основе исследования европейской фарфоровой пластики с изображением музыкантов и музыкальных инструментов XX – начала XXI века в контексте исторических предпосылок развития и стилистических направлений в искусстве выявляются особенности трансформации образного мира скульптуры малых форм. Автор приходит к выводу, что в начале XX века большой популярностью пользовались романтические, театральные сюжеты, экзотическая тематика и бытовой жанр. Поиски формообразования, цвета, тем сюжетов и образов осуществлялись в области исторических стилей (барокко и рококо), а также модерна и ар-деко. Середина XX века ознаменована кризисом, обусловленным тяготами Второй мировой войны и ее последствиями, приведшим к утрате художественной составляющей в искусстве фарфора. На рубеже XX–XXI веков образный мир фарфоровой пластики отличается многообразием следующих тематик: сценические образы представителей музыкального искусства, цирковая тематика, романтические сюжеты, религиозно-мифологическая и экзотическая тематика, образы национальной культуры, а также литературные и сказочные персонажи. Характер формообразования, колористические и композиционные решения отвечают современным тенденциям в дизайне.

Ключевые слова: фарфоровая пластика, скульптура малых форм, музыканты, музыкальные инструменты, образная система, модерн, ар-деко, дизайн, исторические стили, Европа, XX век, XXI век, религиозно-мифологическая тематика, романтические сюжеты, сценическая тематика, экзотическая тематика, бытовой жанр, литературные и сказочные персонажи.

(Искусство и культура. – 2022. – № 4(48). – С. 10–14)

Features of the Transformation of the Figurative World of Porcelain Plastics Depicting Musicians and Musical Instruments in the XX – Early XXI Centuries

Dong Xiaoxin

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

Based on the study of European porcelain plastic depicting musicians and musical instruments of the XX – early XXI century in the context of historical prerequisites for the development and stylistic trends in art, the features of the transformation of the figurative world of small-form sculpture are revealed. The author comes to the conclusion that at the beginning of the twentieth century, romantic, theatrical stories, exotic themes, and everyday genre were particularly popular. The search for shaping, color, themes of subjects and images was carried out in the field of historical styles (Baroque and Rococo), as well as Art Nouveau and Art Deco. The middle of the twentieth century was marked by a crisis caused by the hardships of the Second World War and its consequences, which led to the loss of the artistic component in the art of porcelain. At the turn of the XX–XXI centuries, the figurative world of porcelain plastic is represented in a variety of topical themes: stage images of representatives of musical art, circus themes, romantic plots, religious-mythological and exotic themes, images of national culture, as well as literary and fairy-tale characters. The nature of shaping, coloristic and compositional solutions meet modern trends in design.

Key words: porcelain plastic, sculpture of small forms, musicians, musical instruments, figurative system, Art Nouveau, Art deco, design, historical styles, Europe, XX century, XXI century, religious and mythological themes, romantic plots, stage themes, exotic themes, household genre, literary and fairy-tale characters.

(Art and Cultur. – 2022. – № 4(48). – P. 10–14)

Адрес для корреспонденции: e-mail: dxx91612@qq.com – Дун Сяосинь

Музыкальные и пластические искусства неразрывно связаны между собой. С давних времен композиторы и исполнители стремились к звуковому выражению визуальных образов, а художники – к визуализации впечатлений от музыкальных произведений. Мелкая фарфоровая пластика является одним из видов искусств, где изображения музыкантов и музыкальных инструментов присутствуют наиболее часто. При этом в статуэтках малых форм колористическое и композиционное решение является следствием технологического прогресса и бытующего художественного стиля, а образно-тематические характеристики обусловлены культурологическими процессами определенного исторического периода. Поэтому изучение особенностей образных трансформаций скульптуры малых форм с изображением музыкантов и музыкальных инструментов в контексте исторических предпосылок развития фарфоровой пластики и стилистических направлений в искусстве в настоящее время особенно актуально.

Скульптура малых форм XX – начала XXI столетия рассматривается в контексте тенденций развития керамического искусства в целом и, как правило, не является объектом исследования. В работе Е.А. Усовой в рамках изучения пластики ар-деко на примере творчества скульпторов Франции и США небольшой раздел посвящен скульптуре малых форм [1]. В исследовании В.А. Малолеткова освещаются тенденции развития мировой декоративной керамики последней трети XX – начала XXI в. с упоминанием фарфоровой пластики [2]. В искусствоведческой работе И.М. Елатомцевой основное внимание уделено вопросам стилистики мировой художественной керамики [3]. Скульптура малых форм также изредка анализируется в контексте. Наиболее полную, но достаточно разрозненную информацию о развитии мелкой фарфоровой пластики можно получить из искусствоведческих статей на сайтах образовательных музейных программ и антикварных салонов [4; 5]. Однако полноценного исследования данного вида искусства XX – начала XXI в. не существует, как не изученной является и фарфоровая пластика с изображением музыкантов и музыкальных инструментов.

Цель статьи – выявить особенности трансформаций образного мира в европейской фарфоровой пластике с изображением музыкантов и музыкальных инструментов XX – начала XXI века.

Проявление стилистики модерн и ар-деко в европейской скульптуре малых форм начала XX в. После небывалого расцвета

европейского искусства фарфора в XVIII столетии и эпохи застоя в XIX в., которые были обусловлены развитием массового производства, удешевлением продукции с целью доступности рядовому потребителю, возникла необходимость в возрождении понятия художественной ценности. Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне 1851 г. отобразила крайнюю степень упрощенности машинного производства. Выставка 1855 г. была посвящена осмыслению вопроса массовости и места в ней авторских уникальных работ. Выставка 1889 г. подвела итог изысканиям и провозгласила торжество стиля модерн. Суть данного стиля заключалась в своеобразном сплаве индивидуального и массового, национального и общеевропейского [3]. Интернациональный характер модерна позволяет изучать способы его проявления не по территориальному признаку, а по наиболее ярким примерам.

Своеобразным символом искусства модерна стала фарфоровая группа из настольного украшения «Танец с шарфами», изготовленная на Севрской мануфактуре (Франция). Композиция из пятнадцати фигур была представлена на Всемирной выставке 1900 г. и явилась воплощением изящества в передаче драпировки тканей и движения. Обобщенный образ дамы был навеян знаменитой танцовщицей того времени Л. Фуллер. Струящиеся одежды, развевающиеся шарфы расставленных в определенном порядке фигур создавали характерную для модерна музыкальную ритмику текучих линий [4]. Центральной фигурой композиции явился образ девушки-музыканта, играющей на авлосе, древнем духовом инструменте, предшественнике современного гобоя.

Еще одним ярким примером искусства модерна в мелкой фарфоровой пластике является работа немецкого скульптора Э. Барлаха «Русские влюбленные» (1908, Шварбургские фарфоровые мастерские, Германия), созданная в результате поездки в Россию, во время которой, художник запечатлел в набросках повседневную жизнь простых людей. Двухфигурная композиция изображает сидящую пару, где мужчина поет серенаду женщине, аккомпанируя себе на русской домре. Сочетание народной, бытовой темы с чертами модерна осуществлено за счет волнообразных, перетекающих друг в друга линий, в чем немалую роль играет изображение музыкального инструмента.

В целом искусство фарфора начала XX века характеризуется периодами экспериментов со стилями и технологиями, которые перемежались периодами застоя. В тяжелые времена предприятия занимались в основном

повтором тех моделей, которые были созданы ранее. Экспериментальные поиски приводили к возникновению новых поисков декорирования: изделия покрывали стеклянкой глазурью, применяли технику *pate-sur-pate* (слой за слоем), был технически усовершенствован кружевной фарфор. Все эти факторы влияли на тематику создаваемых изделий. Так, в 1920–1930-х гг., так называемый межвоенный период, широкое распространение получил стиль ар-деко. В фарфоровой пластике малых форм нашли отражение формальные и стилистические черты стиля, такие как: тема танца, экспрессивность движения, образы современной моды, стилизованная трактовка формы, влияние образов древнего Египта и Востока, яркая декоративность, эффектность [1, с. 23]. Наиболее ярко стиль ар-деко проявился в скульптуре малых форм на экзотическую тематику: «Танец с бубном», «Дама с арфой» (1920, Шварцбургские фарфоровые мастерские, Германия); «Заклинатель змей» (1920, Розенталь, Германия) и др. В приведенных примерах изображение музыкальных инструментов работает на усиление динамики композиции, экспрессивности движения. При этом сами образы достаточно безэмоциональны, что является одним из основных принципов ар-деко.

На многих предприятиях Германии продолжали развиваться исторические стили. Этому способствовало широкое распространение технологии изготовления фарфоровых кружев. Кружевные кринолины дам создавали образы галантной эпохи, поэтому кружевные статуэтки выполнялись преимущественно в парадном рокайльном стиле. В XVIII в. такие композиции создавались в русле светской тематики, но поскольку скульптура XX в. романтизирует образы эпохи галантных кавалеров и дам, которая уже стала историей, можно назвать это явление романтической тенденцией в образной системе фарфоровой скульптуры малых форм. Изображение музыкальных инструментов в русле романтического направления носит большей частью атрибутивный характер. Сценки обычно изображают либо музицирование как способ светского времяпрепровождения, либо флирт с исполнением серенад и любовных песен. В обоих случаях музыкальный инструмент является необходимым атрибутом для придания сюжету атмосферы романтичности: «Милый вечер» (1900 г., Фолькштедт, Германия); «Дама-кружевница с лютней» (1915–1917, Фолькштедт, Германия) и др.

Специфика производства европейской фарфоровой пластики в послевоенный

период. Нацистский режим в Германии и Вторая мировая война оказали пагубное влияние на развитие производства фарфора. А в послевоенный период катастрофически не хватало сырья, капитала, квалифицированных рабочих. Предприятия были ориентированы на массовое производство, для удовлетворения насущных потребностей находящихся в кризисном финансовом положении потребителей. Технический фарфор вышел на передний план, а эстетическая часть фарфорового искусства была утрачена. В этих трудных условиях мануфактуры в основном воспроизводили только старые модели, для нового творчества ресурсов не хватало.

В 1960–1970-е гг. в Германии постепенно начинает возрождаться пластика малых форм. Статуэтки с изображением музыкантов и музыкальных инструментов базируются, как правило, на исторических стилях и выполняются в русле романтизации времен галантного века, что обусловлено возобновлением спроса: «Музыкальный дуэт» (1960-е, Почапфель), «Пара с лютней и флейтой» (1965, Рудольф Каммер), «Дуэт» (1970-е, Фолькштедт).

В театрально-сценической тематике с изображением музыкантов и музыкальных инструментов наибольший интерес представляют образы придворного шута «Скоморох с гармонью» (1955–1965, Фолькштедт, Германия) и представители сценического искусства «Музыкант и исполнитель» (1964, Валендорф, Германия). В первом случае мы видим экспрессивную, динамичную композицию в белом фарфоре с тщательной проработкой деталей. Музыкант, играющий на фортепиано, и исполнитель, наоборот очень статичны, фигуры и лица вытянуты и максимально стилизованы, но при этом очень выразительны. Контраст черного и белого придает сюжету строгость, создавая впечатление торжественности. Обе композиции свидетельствуют о разнонаправленности творческих поисков в композиции, формообразовании и выразительности образов.

Развитие европейской фарфоровой пластики конца XX – начала XXI в. Важнейшую роль в развитии фарфора конца XX – начала XXI в. играют процессы европейской интеграции, создание единого экономического пространства. Взаимовлияние и взаимосвязи пластических, цветовых, конструктивных и других составляющих фарфоровой пластики позволяют говорить о едином художественном пространстве и рассматривать наиболее успешно развивающиеся предприятия для определения общеевропейских тенденций. При этом в рассматриваемый период на фоне

расширения механизации производства происходит усиление роли творческой личности, мастерства художника. Развиваясь в русле общих направлений, искусство скульптуры малых форм обретает неповторимую уникальность и авторский стиль [2].

Усиливающаяся тенденция авторского фарфора подтверждается введением специального термина «высокий фарфор». Им называют произведения из твердого, классического европейского фарфора, отличающиеся большим количеством мелких деталей, экспрессивностью, качеством технических характеристик, относительно крупными размерами. Термин был придуман мастерами фарфоровой мануфактуры Льядро (1953, Валенсия, Испания). Одним из важнейших стилеобразующих факторов скульптуры малых форм компании является дизайн, в котором важны культ технологического совершенства, стремление к безупречности, детальной завершенности, повышение выразительности пластической формы за счет ее лаконизации, синтез объема, цвета и пространства. Поскольку основной специализацией компании Льядро является производство фарфоровой скульптуры малых форм, посредством анализа ее продукции с изображением музыкантов и музыкальных инструментов, можно проследить ведущие тематические направления, актуальные в рассматриваемый период.

Среди наиболее популярных направлений можно выделить сценическую тематику, в рамках которой в фарфоровой пластике воссоздавались образы танцевального и музыкального искусств. При этом скульптор Д. Диеско в 2019 г. стал автором коллекции музыкальных инструментов – «Саксофон», «Скрипка», «Акустическая гитара» – в виде отдельных скульптур, где белые инструменты стоят под углом на черных постаментах в виде проекции собственной тени. Такое изображение инструментов в качестве самостоятельного художественного образа вне сюжетного контекста является новаторским в европейской практике производства фарфора. Большой популярностью среди скульпторов пользуются образы джазовых музыкантов: «Джаз бэнд» (1991, А. Рамос), «Джаз» (2017, Х.Л. Сантес).

Не оставлены без внимания в Льядро и образы национальной культуры. В основном они представлены экспрессивными статуэтками танцоров Фламенко, Сальсы, Булерии и Севильяны, но присутствуют также и исполнители Фламенко: «Чувствуя Фламенко» (2016, Х.Л. Сантес), «Исполнительница Фламенко» (2015, В. Гонзалес).

Большой объем от производимых в Льядро статуэток занимают скульптуры

религиозно-мифологической направленности. Среди моделей христианской традиции с музыкальными инструментами изображаются обычно ангелы. Так, скульптором Р. Рубио в 2007 г. были созданы изящные статуэтки в белом цвете ангелов с лирой и мандолиной: «Небесная мелодия» и «Небесная радость», а Ф. Гарсией – серия маленьких ангелочков с различными музыкальными инструментами. Фигурки на ангельскую тематику отличаются простотой и лаконичностью форм, светлыми оттенками росписи с применением люстра и носят достаточно иллюстративный бессюжетный характер.

Увлечение восточными религиями в конце XX – начале XXI в. способствовало формированию спроса на статуэтки богов индуистской культуры. Необходимо отметить, что в русле данной тематики создавалось наибольшее количество скульптур «высокого фарфора», и это объясняется большим многообразием декора, яркостью и многоцветием восточных образов. Достаточно часто индуистские божеества в арсенале своих атрибутов имеют музыкальные инструменты: «Лорд Кришна» (2005, Ж.Л. Алварес), «Мридангам Ганеша» (2009, Р. Рубио), «Сарасвати» (2015, Э. Массуэт).

На рубеже XX–XXI вв. продолжает развиваться романтическое направление, но уже не в русле исторических стилей, а как самостоятельное явление: «Летняя симфония» (2014, М.А. Ногуэрин). В статуэтках «Романтическая серенада» (2012) А. Руиса и «Наша песня» Х.Л. Сантеса скульпторы обратились к образам современных молодых людей, что позволило им при реалистичной трактовке прибегнуть к определенной степени обобщения.

Литературность мышления сегодняшнего общества и развитие мультипликационного жанра способствовали обращению скульпторов к теме литературных и сказочных персонажей. Примером может служить статуэтка Ф. Полопе «Флейтист из Гамельна» (2009). Противоречивая история о гамельнском крысолове, многократно переосмысленная в литературе, предоставляет много вариантов для прочтения этого персонажа, как положительных, так и отрицательных. В данном случае это скорее положительный, стилизованный под мультипликацию, герой. Его пропорции искажены в пользу изящества, одежды стилизованы, а сюжет прочитывается преимущественно из названия и атрибутов в виде флейты и дорожной сумки, перекинутой через плечо. Еще большей мультипликационной стилизацией обладает серия гномов, созданная Е.М. Гуэрвой. Все персонажи этой коллекции изображены с музыкальными инструментами,

которые носят в данном случае исключительно иллюстративный характер. Литературным образом характерны искаженные пропорции, мультипликационная стилизация и разнообразие эмоциональной мимики.

Заключение. Таким образом, временной отрезок XX – начала XXI века характеризуется нелинейным развитием искусства фарфора в целом и скульптуры малых форм в частности. Периоды экономической успешности, развития, творческих поисков и технических экспериментов сменяются упадком и утратой эстетической ценности фарфора во время Первой мировой войны и особенно Второй мировой.

Период начала XX столетия ознаменован возрождением понятия художественной ценности на фоне развития массового производства. Использование исторических стилей способствовало развитию тенденции романтизации декоративно-стилизированных образов прошлого. Поиски формообразования, цвета, тематик и сюжетов осуществлялись в области исторических стилей (барокко и рококо), а также модерна и ар-деко.

После длительного кризиса, связанного со Второй мировой войной и тяготами послевоенных лет, в 1960–1970-х годах началось постепенное возрождение фарфоровой пластики, что проявилось прежде всего в романтических сюжетах (на основе исторических стилей) и театрально-сценической тематике.

На рубеже XX–XXI веков на фоне расширения механизации производства усиливается роль творческой личности художника. Фарфоровая скульптура малых форм, становится самостоятельным видом пластического искусства, авторским произведением.

Происходит процесс формирования индивидуального образно-пластического языка и творческого подхода к выбору тем и сюжетов. Образный мир пластики с изображением музыкантов и музыкальных инструментов отличается многообразием следующих актуальных тематик: сценические образы представителей музыкального искусства, романтические сюжеты, религиозно-мифологическая тематика, образы национальной культуры, а также литературные и сказочные персонажи. Характер формообразования, колористические и композиционные решения отвечают современным тенденциям в дизайне, что проявляется в стремлении к детальной законченности, повышению выразительности пластической формы за счет ее лаконизации, синтеза объема, цвета и пространства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Усова, Е.А. Пластика ар-деко. 1920–1930-е годы (на примере творчества скульпторов Франции и США): автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04 / Е.А. Усова; Моск. гос. художеств.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. – М., 2016. – 30 с.
2. Малолетков, В.А. Тенденции развития мировой декоративной керамики последней трети XX – начала XXI в.: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.04 / В.А. Малолетков; Моск. гос. художеств.-пром. акад. им. С.Г. Строганова. – М., 2010. – 40 с.
3. Елатомцева, И.М. Шедевры мировой керамики: исторические метаморфозы стилистики / И.М. Елатомцева. – Минск: Беларусь, 2008. – 287 с.
4. Модерн. Керамика и фарфор [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. Образовательная музейная программа. – 2020. – Режим доступа: <http://edu.hermitage.ru/catalogs/1420760016/themes/1420760077/article/1420760083>. – Дата доступа: 29.04.2021.
5. Описание коллекций и фигурок Meissen [Электронный ресурс] // Art-salon. – 1999. – Режим доступа: <https://art-salon.eu/ru/opisaniya-konkretnyh-kollekciy-i-figurok-meissen>. – Дата доступа: 05.02.2021.

Поступила в редакцию 08.12.2021