

СТЕКЛО: НЕЖИВАЯ /ЖИВАЯ МАТЕРИЯ

В XIX веке в Архангельском по инициативе владельца усадьбы князя Николая Борисовича Юсупова располагался хрустальный завод, три года проработавший в режиме полного цикла. А в начале XX века на территории нынешнего Музея-заповедника был открыт филиал Строгановского училища — и это не единственная точка пересечения княжеской династии Юсуповых и графской фамилии Строгановых. Осенью 2025 года в Музее-заповеднике «Архангельское» состоялась выставка, напомнившая об исторической связи выдающихся новаторов и их схожих интересов в искусстве, под названием «Стекло: неживая/ живая материя».

На два месяца в воздушном, светлом зале «Ботанических оранжерей» — выставочном комплексе, спроектированном на месте, где некогда находились настоящие юсуповские оранжереи, — расположились экспонаты из фондов Музея, а также работы студентов и преподавателей Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г.Строганова. Представленные на экспозиции предметы демонстрировали разные техники работы с этим хрупким материалом — разные пути к созданию хрупкой красоты, показывая, насколько сильно могут отличаться полученные изделия друг от друга.

Витрина с необыкновенно прозрачными графинами и бокалами — наследие юсуповского завода. Изделия отличаются зеленоватым оттенком стекла. Их цвет получился таким из-за примесей железа в песке, который является основным компонентом в составе стекла, а чистого кварцевого песка в окрестностях Москвы мастерам найти не удалось.

Предприятие Юсупова располагалось в роще над речкой Горятинкой (сейчас это Вороний Брод), ниже здания усадебного театра. Завод действовал с 1814 по 1827 год. Сначала он работал на полный цикл, а с 1818 года предприятие стало гранильной мастерской: мастера самостоятельно больше не варили стекло, начав закупать «глазь» в московских посудных лавках и Гусевском хрустальном заводе С.А.Мальцова. На предприятии выпускали бокалы, рюмки, стаканы, кружки, графины, чаши, молочники, сахарницы, полоскательницы, чернильницы, средники к лампадам и продукцию для служб имения — художников по фарфору, кондитеров,

лекарей, садовников. Изделия преимущественно украшали в технике алмазного гранения.

Алмазное гранение — это способ холодной обработки стекла. С помощью специального станка, на котором установлены круги с алмазным напылением, на предмет наносят глубокие надрезы, из пересечения которых возникают узоры. После гранения предмет полируют, и поверхность начинает искриться подобно драгоценному камню. Отсюда и название — «алмазная грань».

Еще одна витрина с прозрачными фигурками — работы Юрия Петровича Сергеева. Это выдающийся профессор, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой художественной керамики и стекла в РГХПУ. Шесть фигурок — богатыри, монахиня, Наполеон, боярыня, мексиканцы — и бокал были выполнены в 1970-е годы.

Эти экспонаты созданы в технике стеклодувной пластики. Специальную полую стеклянную трубочку держат над открытым пламенем до достижения текучего состояния, после чего вручную формируют требуемые очертания и объём благодаря технике выдувания и различным инструментам. Это искусство требует высочайшего уровня мастерства. Чтобы достичь желаемого результата, художник обязан идеально владеть материалом, понимать принципы его пропорций, формы и иметь глубокие знания оптических и физических свойств стекла. Лишь считанные секунды отведены мастеру, пока стекло находится в вязком состоянии, чтобы успеть воплотить замысел в совершенную форму.

А до того, как в арсенале мастеров появилась стеклодувная трубка, для работы со стеклом использовался древний способ — техника потеряннного воска. Впервые её применяли ещё в III тысячелетии до нашей эры в регионах Египта и Месопотамии. Технология предполагает создание первоначальной модели будущего изделия из воска, которую затем окунают в огнестойкий материал, образуя литейную форму. Воск внутри формы плавят и удаляют, а саму форму отправляют в печь, устанавливая сверху специальную ёмкость с мелкими кусочками стекла. Под действием огня куски плавятся и постепенно наполняют форму. По завершении процесса охлаждения форма удаляется, обнажая готовый предмет.

Алмазное гранение, техника потеряннного воска, стекловдуная пластика – это лишь несколько техник из огромного многообразия способов обработки стекла для того, чтобы вдохнуть жизнь и красоту в песчаную массу.

У князя Юсупова и у графа Строганова были схожие взгляды на развитие русской художественной промышленности. Большое внимание они уделяли вопросу становления будущих мастеров и художников и считали обязательным художественное образование. Так, известна цитата Сергея Строганова о том, что без искусства рисования «никакой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим возможное совершенство». Николай Юсупов же, в свою очередь, управляя императорскими мануфактурами, обязательно отдавал мастерам на обучение и посылал их в командировки. При заводах он устроил также гимназию, где учащиеся постигали искусство рисования и понимания материала. Художественные заведения в Архангельском, устроенные Юсуповым, – фарфоровый и хрустальный заводы – были основаны на тех же принципах.

Интересно, как напрямую пересеклись судьбы Юсуповых и Строгановых в XX веке. В 1912 году директор строгановского училища Николай Васильевич Глоба создал Совет училища под председательством князя Ф.Ф.Юсупова, а один из филиалов открылся в Архангельском. Открытие таких отделений было связано с кризисом, который переживали кустарные промыслы в конце XIX века из-за невозможности конкуренции с фабриками. Упор на массовое производство вел к утрате технического мастерства и художественного вкуса. Целью открытия филиала в Архангельском, как следовало из Устава, было «развить среди окрестного населения занятия ткацким кустарным промыслом, который, не отрывая крестьянина от семьи и занятия сельским хозяйством, даст ему возможность улучшить свое благосостояние работой, в свободное от сельских и домашних работ время».

Полное название филиала звучало так: «Филиальное отделение Императорского Строгановского Центрального Художественно-Промышленного Училища, Художественно-Ремесленная Учебно-Ткацкая мастерская, учрежденная в память 25-летия бракосочетания кн. Ф.Ф. и кн. З.Н.Юсуповых». Здание мастерской было построено по проекту архитектора Павла Васильевича Харко, известного мастера московского модерна. Учредительница – княгиня Зинаида Юсупова – обеспечила начальное финансирование в сумме 1500 рублей, которое использовалось для приобретения необходимых материалов и выплаты стипендий ученикам. Обучение длилось три года и было бесплатным. После оконча-

ния студентам выдавали аттестат, ручной ткацкий или ковровый станок и материалы для работ. Помимо образовательного процесса, мастерская выполняла внешние заказы и предоставляла работу своим выпускникам.

Семья Юсуповых намеревалась создать в имении Архангельское ещё две дополнительные мастерские – керамическую и фарфоровую, аналогично существовавшим ранее при Николае Борисовиче. Реализации этих планов воспрепятствовали события Первой мировой войны и последовавшая революция.

Однако связи между династиями Юсуповых и Строгановых продолжились даже в условиях эмиграции. Так, в 1926 году в Париже директор строгановского училища Глоба, при финансовой поддержке князя Феликса Феликсовича Юсупова, основал новое учебное заведение – Русский художественно-промышленный институт, являвшийся зарубежным преемником знаменитого Строгановского училища. Здесь будущих художников учили таким специальностям, как иконопись, живопись по фарфору, декоративное рукоделие и другое прикладное искусство. Выпускники института трудоустраивались на разнообразные предприятия русской диаспоры, включая дом моды «Ирфе» и принадлежащую князю Юсупову фабрику «Фолья».

Фрагмент экспозиции с работами «Серафим» Е.Колоновой и «Рождение звезды» Д.Овсянюк; «Грация» Т.Сабановой (с. 22); копия английского витража XV века С.Черных; панно «Следы жизни» В.Воронцовой; «Странники моря» Е.Русаковой (с. 23). Выполнены в мастерских РГХПУ им. С.Г.Строганова. 2022–2024.

