

МАРКЕТРИ И ПЕТЕРБУРГСКИЕ КРАСНОДЕРЕВЩИКИ Х. МЕЙЕР И Н. ВАСИЛЬЕВ

История русской школы художественной мебели все еще содержит множество тайн, разгадка которых каждый раз приводит к открытиям, связанным и с творчеством лучших мастеров, и с убранством знаменитых дворцов. Это хорошо иллюстрирует исследование, начавшееся с изучения небольших столиков разнообразной формы из коллекции Эрмитажа, художественная отделка которых блестяще выполнена в технике маркетри.

Маркетри принадлежит к разновидности мозаики и художественной обработки изделий из дерева, когда вся поверхность деревянного предмета покрывается набором из тонких фигурных пластинок фанеровки, вырезанных в соответствии с задуманным рисунком и подобранных по цвету и текстуре древесины. Эту технику иначе называют деревянной мозаикой, или деревянным набором.

Ее истоки прослеживаются еще в искусстве Древнего Египта и Греции. После гибели Античной цивилизации секреты изготовления мозаики из дерева были утеряны и вновь стали возрождаться только в XIV веке в Италии. Большое влияние на мебельщиков оказывало тогда творчество художников-живописцев. В середине XVIII века работа в технике маркетри стала одним из главных критериев в определении мастерства краснодеревцев всех европейских стран. И все же подлинный расцвет маркетри связан с искусством Франции XVIII века.

Главное декоративное достоинство маркетри состояло в том, что, несмотря на определенные, свойственные дереву ограничения в цветовой гамме, мастерам удавалось создавать богатейшие по колориту композиции, которые в тонкости нюансировок могли соперничать и живописными произведениями. Это стало возможно благодаря усовершенствованию инструментария и расширению диапазона применяемых пород древесины. Мастера применяли множество специфических приемов: протравливание, гравировку, поджиг и подкрашивание отдельных деталей и т.п. Наиболее типичными мотивами декора мебели были геометрические рисунки, цветочные и растительные узоры, архитектурные пейзажи, изображения трофеев или музыкальных инструментов, а также жанровые сцены.

Х. Мейер. Ломберный столик. 1770-1780-е годы.

В XVIII веке техника маркетри приходит в Россию. Петр I предпринимает попытку создать русскую школу мастеров по изготовлению мебели. Но его усилия по-настоящему стали давать плоды только во времена царствования Екатерины II. Императрица уделяла огромное внимание строительству и отделке своей главной резиденции – Зимнего дворца. Значительная часть мебели его интерьеров была декорирована в технике маркетри.

Как правило, маркетри украшали разнообразные столы и столики. Поскольку одной из любимых форм развлечения в то время была игра в карты, то деревянным набором стали украшать ломберные столы. Особенно любимые Екатериной были маленькие столики со столешницей в форме боба, от чего они получили в дальнейшем название « столики-бобики». Предметы дворцового убранства имели долгую жизнь. Известно, что столики с отделкой маркетри, изготовленные в 1770-1780-е годы, использовались в Зимнем дворце в течение ста лет.

*Х. Мейер. Столик-бобик.
1770-1780-е годы.*

Николай I, к примеру, вспоминая обстановку своей Учебной комнаты, писал что в 1796 году «...комната была обтянута в нижней части стен, так же как и пол, стегаными шерстяными подушками зеленого цвета; позднее эти подушки были сняты, а стены были покрыты белым дамаском с большими разводами и изображениями зверей; стулья – с позолотой, обитые такой же материей; в глубине стоял такой же диван с маленьким полукруглым столиком – маркетри...» Несомненно, император имел в виду столик-бобик.

В коллекциях мебели ряда музеев Петербурга хранится много предметов, украшенных маркетри, изготовленных в последней четверти XVIII века. Среди них особым качеством исполнения выделяется столик-бобик из коллекции Эрмитажа. Столешница украшена великолепным панно, с изображениями цветочных узоров и корзины с букетом из лилии, гвоздик и роз. Столик выделяется редкими в своем декоративном решении ножками, которые имеют в сечении форму восьмигранника, украшены бронзовой насадкой сверху, фанерованы чередованием светлой и темной породы дерева и декорированы орнаментом в виде раскрытых зерен, выполненным техникой набора с гравировкой.

Х. Мейер. Столик со столешницей, расписанной в технике эгломизе. 1770-1780-е годы.

Есть и другие виды столов, например, декоративный стол с круглой, удивительной по красоте столешницей, расписанной в технике эгломизе. (Эта древняя техника росписи по стеклу, при которой обратная сторона стекла полностью покрывается сусальным золотом, создающем фон для последующего рисунка.) Такая форма и декор ножек нигде больше не встречаются. В центре столешницы изображены цветочные букеты и вокруг, равномерно покрывая фон основного поля, вьются пышные побеги растений. Изящество линий и свобода заполнения фонового поля создают ощущение праздничности и напоминают насыщенность восточных ковров.

В Петербурге существовали гильдии иностранных ремесленников, объединяющие специалистов разных специальностей. Известно, что в 1790-е годы немецкая гильдия столяров насчитывала 90 человек. Но краснодеревцами, то есть мебельщиками высокого класса, работали лишь единицы. В те годы только один мастер мог на таком уровне работать и иметь свое неповторимое лицо. Это был Х. Мейер – главный поставщик Двора Ее Императорского Величества. По мнению специалистов, Мейер был лучшим петербургским краснодеревщиком в годы правления Екатерины II. На его долю приходились самые разные заказы по убранству дворцов Ее Величества и петербургской знати.

*Х. Мейер. Ломберный столик.
1770-1780-е годы.*

В 1780-1790-е годы Мейер специализировался в технике набора. Его работ в этой области известно на удивление мало – лишь угловые шкафчики для украшения залов Малого Эрмитажа, насчитывающие около 20 предметов. В построении рисунка маркетри, украшающего дверцы шкафчиков, отчетливо заметен определенный художественный прием; деление плоскости декоративными рамками, в которых заключен какой-либо орнамент, и помещенные в углах композиции розетки. Эти изделия выполнены в иной художественно-технической манере – они фанерованы красным деревом и богато украшены золоченой бронзой.

Х. Мейер. Угловой шкафчик. 1787.

Х. Мейер. Письменный столик с шиферной доской. 1770-1780-е годы.

Большинство подмеченных в творчестве Мейера художественных приемов, за исключением восьмигранной формы ножек, присутствуют в отделке еще одного предмета. Это небольшой по размерам письменный стол. С произведениями Х. Мейера его роднят не только особенности исполнения маркетри, но и бронзовая фурнитура в виде плоской ленты, помещенной по краю столешницы, и идентичный по исполнению другим произведениям «жемчужник» (так называется декоративная полоса в виде бусин, выполненная из золоченой бронзы). В его изготовлении были использованы дуб и красное дерево. Столешница изготовлена из природного шифера (глинистого сланца). Небольшие размеры, изящные пропорции, продуманная конструкция с разнообразными ящичками-пеналами и подставками для подсвечников – все говорит о том, что изделие было изготовлено по специальному заказу.

К категории курьезов и редким образцам мебели конца XVIII – начала XIX века относится полуовальный шкаф из коллекции Эрмитажа. Он появился в результате изменений и переделок, изготовленных Мейером. Фасад шкафа составлен из трех частей, каждая из которых первоначально представляла самостоятельный предмет мебели. Открывшаяся заново мебель Мейера включает в себя больше десятка разнообразных предметов. Все они являются частью ансамбля убранства интерьеров Зимнего дворца.

Работа по заказам императорского двора принуждала главного придворного столяра чутко улавливать изменения вкусов сиятельной заказчицы. И мастер должен был отражать прихотливость и изменчивость ее вкуса в своих панно из деревянной мозаики. Поэтому он подражал и английским краснодеревцам, и работам гениального Д. Рентгена, как, например, при изготовлении цилиндрического бюро, попавшего впоследствии в коллекцию Лувра. Все это характеризует мастера как гибкого и чуткого к новым художественным веяниям художника.

Кроме Мейера работали многие мастера, произведения которых украшали дворцы Петербурга и Москвы. Среди них следует назвать имя Никифора Васильева.

Н. Васильев. Комод. 1770-1780-е годы. Деталь маркетри на ящичке.

Н. Васильев был одним из наиболее талантливых краснодеревцев своего времени. Крупнейшие вельможи Екатерининской эпохи делали ему заказы на изготовление уникальной мебели, о чем свидетельствует история знаменитого столика для гравюр с видами усадьбы Кусково, изготовленного для графа П. Б. Шереметева. Профессиональный уровень работ Васильева был столь высок, что его работы преподносились в качестве подарков самой императрице, как, например, столик с панорамой Твери. Ему приписывается около десятка предметов, и среди них такие шедевры, как бюро из Екатерининского дворца, украшенное набором маркетри с изображением вида Москвы из Замоскворечья, Охотничьего павильона и павильона Эрмитаж в Царскосельском парке.

*Н. Васильев. Бюро.
Государственный музей керамики и
«Усадьба Кусково XVIII века»*

Особое предпочтение Васильев отдавал изображениям архитектуры. Почти все его произведения украшены композициями с изображениями зданий, которые, как правило, занимают самое видное положение на предметах – в центре столешницы, на фасадах бюро. Во многих известных работах мастер создавал пейзажи с видами известных сооружений или парков в пригородах Петербурга, в Москве, Подмосковье или Твери. Примерами служат подписной столик, украшенной панорамой усадьбы Кусково 1770-1780-х годов, цилиндрическое бюро из Царского Села 1770-х годов, стол с видами Твери и другие работы.

*Н. Васильев. Комод. Общий вид.
В41770-1780-е годы.*

Для творческой манеры Васильева, характерно использование растительных орнаментов, состоящих из двух переплетенных ветвей, каждая из которых волнообразно изогнута, ветви имеют отходящие в сторону листья, цветы или ягоды. Все эти черты отчетливо видны в отделке комода из коллекции Эрмитажа, который является весьма редким образцом городской мебели Петербурга конца XVIII века.

Основа этого изделия изготовлена из дерева хвойной породы. В его корпусе с прямыми стенками содержатся три ящика. Верхний снабжен выдвижной крышкой, затянутой сверху сукном, под которой скрыты многочисленные ящички для письменных принадлежностей. Ножки комода имеют традиционную для англо-голландской мебели XVII-XVIII веков форму консолей. Особое внимание привлекает декор комода, исполненный в технике маркетри из различных пород дерева: карельской березы, красного дерева, клена, фруктовых пород. Все поверхности предмета покрыты маркетри с архитектурными видами. Пейзажи, состоящие из многочисленных домов, деревьев, холмов и неких морей, предельно условны.

*Н. Васильев. Комод. Декор боковой
стенки.
1770-1780-е годы.*

*Н. Васильев. Бюро.
1780-1790-е годы.*

Сходными чертами отличается и деревянный набор еще двух предметов – ломберного столика из коллекции Эрмитажа и бюро из коллекции музея «Архангельское». Столик состоит из прямоугольной раскладной столешницы на прямых, квадратных в сечении сужающихся книзу ножках. На ее внешней стороне в прямоугольной раме помещена архитектурная композиция. По краю столешницы расположен растительный орнамент в виде двух переплетенных веток, каждая из которых волнообразно изогнута. Царга (рама под столешницей) со всех сторон также украшена архитектурными пейзажами. В отличие от видов городов, украшающих комод, многие детали строений на столешнице напоминают конкретные сооружения, например силуэты Московского Кремля. В декоре использован и второй вид архитектурного орнамента, характерного для мебели Васильева – «ленточная» композиция, составленного из условного изображения домов, деревьев и холмов.

Оглядывая творчество двух представленных мастеров, легко увидеть существенную разницу их творческого метода. Если Х. Мейер предстает мастером, в значительной степени ориентированным на европейские каноны, то в работах Никифора Васильева довлеет самобытность и яркость художественной фантазии, они далеки от стереотипов и свободнее от влияний западноевропейских мебельных школ.

*Н. Васильев. Ломберный столик.
1780-1790-годы.*

В подготовке материала использована статья Семеновы Т. из журнала "Наше наследие" №85-2008 г.

Заведующий сектором Отдела редких книг и рукописей УНИЦ КНИТУ Шакурова Г. И.