УДК 391.7+739.2]:7.036 (477–25) « 18/19»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КИЕВСКОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ФАБРИКИ И. МАРШАКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА МОДЕРНА

©Л. В. Пасичник

The Artistic Direction of the Josef Marshak Jewelry Factory in Kiev in the Context of the Modern Style of Art Development

L. V. Pasichnik

Статья посвящена художественной деятельности ювелирной фабрики Иосифа Маршака в городе Киеве периода конца XIX – начала XX века. На основе источника – факсимильного издания каталога предприятия 1905 года автор осуществляет искусствоведческий анализ продукции указанной ювелирной фабрики и выделяет типичные художественные особенности стиля модерн. В результате анализа изображений, опубликованных в прейскуранте ювелирных украшений фабрики И. Маршака, автором сделан вывод о том, что изделия предприятия были произведениями высокого художественного уровня и имели ряд особенных признаков, характерных для стиля модерн.

Ключевые слова: *ювелирное искусство, киевская фабрика Иосифа Маршака, ювелирные украшения, особенности стиля модерн.*

This article is about the artistic activity of Joseph Marshak jewelry factory in Kyiv late XIX - early XX century. The author makes the artistic analysis of products of given jewelry factory and distinguishes typical artistic features style Modern of art, based on images of jewelry facsimile edition of the company catalog from 1905. Author of the publication concludes that the products the company had a high artistic level and a number of special features that are characteristic of Modern style of art, as a result of scientific analysis Joseph Marshak jewelry factory.

Key words: *jeweller's art, factory Joseph Marshak, jewelry art, features of style Modern.*

Развитие ювелирного искусства в Украине конца XIX – начала XX века, в частности деятельность ювелирной фабрики Иосифа Маршака – малоисследованная страница в украинском искусствоведении, что и определило актуальность этой публикации. Крайне мало информации содержат отдельные статьи в периодических изданиях и сборниках. Наиболее известные исследователи этой темы – ученые Жанна Арустамян и Валентин Скурлов, предметом их исследования являлась история деятельности ювелирной фабрики, а также коллекция изделий фабрики И. Маршака в Национальном музее исторических драгоценностей. Источником для анализа ювелирных изделий в данной статье послужило факсимильное переиздание с оригинала 1905 года каталога-прейскуранта «Іосифъ Маршакъ. Фабрика художественно-ювелирныхъ изделій» [9].

Конец XIX века ознаменован появлением и развитием в искусстве Европы нового стиля – модерна («ар нуво», «югендстиль», «флоральний стиль», «молодий», «стиль Гімар», что, невзирая на недлительное время его существования (1886–1914), оставил самобытный след в истории мирового искусства, особенно ярко отобразив характерные для него стилевые особенности в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве [6, с.

© **Лилия Владимировна Пасичник**, аспирант Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского НАН Украины (Киев, Украина); e-mail: lilija_pasichnyk@ukr.net

43]. Выдающиеся европейские ювелиры (Оскар Массин, Рене Лалик, Люсьен Гайар, Вильгельм фон Кранах, Чарльз Роберт Эшби, Жорж Фуке), творчество которых отмечено художественным влиянием эстетики модерна, обращались к достоянию искусства предыдущих эпох, не прибегая к заимствованию элементов каких-либо определенных стилей или воспроизведению исторических образцов [3, с. 197–200]. Они стремились синтезировать лучшие художественные особенности разных культур, обобщив культурный опыт предыдущих поколений. Значительное влияние на новый стиль произвело знакомство европейских художников с восточной культурой, особенно японским искусством, мастера которого воспроизводили природу стилизовано, широко используя предельно условные плавные формы и асимметричные композиционные схемы. В период доминирования стиля модерн в ювелирном искусстве главная роль отводилась не мастеру-ремесленнику, а ювелиру-художнику, создающему эксклюзивные украшения с новыми пластическими формами и образностью. Официальное признание и восхищение высокорафинированной художественностью произведений ювелиры югендстиля обрели на Всемирной выставке в Париже в 1900 году [7, с. 22]. Художники широко использовали природные мотивы (фитоморфные изображения: ветки, листья, цветы, в частности лилии и орхидеи; зооморфные – бабочки, стрекозы, змеи, пчелы и другие насекомые, а также лягушки, летучие мыши, коты, собаки, зайцы; орнитоморфные: ласточки, лебеди, совы; антропоморфные: изображения женских головок и фигур (их появление в ювелирных изделиях после длительного перерыва стало своеобразным достоянием стиля модерн); солярные и астральные знаки – звезды, солнце, месяц [3, с. 196]. Мотивы розеток, бантов, сердец, птичьего пера, морской волны, подковы были доминантными на начальном этапе развития: впоследствии же круг художественных образов расширился, включая также стилизованные знаки и символы других искусств (в частности, музыки), постепенно все больше приближаясь к геометризованным формам ар-деко и авангарда. Ассортимент материалов тоже подвергся изменениям: если в конце XIX века чаще использовали бриллианты, жемчуг, опалы, рубины, аметисты, то спустя время этот выбор был определен не столько стоимостью камней, сколько их декоративными и колористическими возможностями.

Возникнув во Франции и постепенно оказывая влияния на искусство других стран Европы, в частности и Российской империи, в состав которой на то время входила и Украина, новый стиль не мог, не отразится на ее ювелирном искусстве [7, с. 21]. В конце XIX века на территории Украины в разных городах, в частности в Киеве, существовало большое количество мелких ремесленных мастерских по изготовлению и ремонту золотых и серебряных изделий, но в научной литературе нет ни одного упоминания о каком-либо мощном технически оснащенном предприятия по производству обширной ювелирной продукции. Поэтому фабрика серебряных изделий купца 2-й гильдии Израиля Заходера, созданная в 1851 году в городе Бердичев, практически сразу заняла доминирующее положение на украинском рынке изготовления и реализации серебряных изделий широкого потребления [2]. Однако самым мощным ювелирным предприятием в Украине, продукция которого отмечена яркими признаками стиля модерн, стала ювелирная фабрика купца 1-й гильдии Иосифа Маршака в городе Киеве, созданная в 1878 году на Подоле как небольшая ювелирная мастерская, продукция которой со временем получила мировое признание. Постепенно наладив большое производство и увеличив штат работающих (с трех до ста), владелец переместил мастерскую на Крещатик – улицу, которая уже тогда являлась центром ювелирной торговли. Изделия предприятия Иосифа Маршака пользовались немалым успехом, быстро завоевав популярность и авторитет среди состоятельной городской клиентуры. Ассортимент продукции состоял из ювелирных украшений, выполненных из благородных металлов и драгоценных камней высокого качества и художественного уровня, изготовленных на заказ. Собственной торговли в то время у ювелира еще не было, поэтому изделия реализовывали в ювелирных магазинах Мазченка, Фоломина, Козловского, Шишмана и

других «киевских магазиновладельцев, торгующих драгоценностями» [5, с. 4]. После посещения в 1890 году Всемирной выставки в Париже и ознакомления с деятельностью больших фабричных центров Германии, Иосиф Маршак решается на модернизацию своей мастерской, усовершенствовав технологию и расширив ее ассортимент. Владелец переместил свое предприятие в другое большое здание на Крещатике, специально обустроенное и перестроенное для нужд производства, сделал ряд организационных изменений. Он открыл художественно-граверный отдел, окончательно превратив художественную мастерскую в мощную ювелирную фабрику, при которой также был открыт и фирменный магазин. Стремясь расширить рынки сбыта своей продукции, Иосиф Маршак, кроме Киева, вывозил изделия для реализации на большие рынки Харькова, Полтавы, Тифлиса, но высокий художественный уровень произведений не соответствовал ярмарочной спросу, по причине чего основными заказчиками стали магазины Москвы, Варшавы и Петербурга, где продукция Маршака успешно конкурировала с изделиями таких известных российских ювелиров, как Фаберже, Хлебников, Овчинников, а также варшавской фабрикой серебряных и мельхиоровых изделий «Йосиф Фраже». Мировое признание и успех пришли к Иосифу Маршаку после того, как он получил ряд наград, медалей и Почетных дипломов на разных выставках международного уровня в Чикаго, Антверпене, Париже, Льеже, Киеве и Петербурге [4, с. 83].

Значительное внимание фабрикант уделял общему образованию и профессиональной подготовке мастеров, финансируя поездки ведущих художников на всероссийские выставки и за границу, а в честь 35-летия существования предприятия при предприятии было открыто ремесленную школу имени И. Маршака и его жены, где учили специалистов по трем направлениям: слесарно-механическом, столярно-резчицком и гравировки по стали. Используя рациональное распределение труда и стремясь создать комфортные условия для работы, И. Маршак был одним из первых предпринимателей-ювелиров, кто начал использовать женский и детский труд на производстве: они выполняли технические операции шлифовки и полировки изделий, а спустя некоторое время – и изготовления тоненьких золотых цепочек. Уже к 1903 году штат работающих на предприятии насчитывал более 100 сотрудников, из которых пятнадцать – женщин [4, с. 81]. Ассортимент продукции расширился: кроме большого количества разных украшений (серьги, медальоны, подвески, броши, цепочки, колье, браслеты, кольца, запонки, брелоки, медали, шатлены, шпильки для галстуков), на фабрике также изготовляли серебряные предметы бытового назначения (вазы, столовые сервизы, подсвечники, кубки, бокалы, стаканы, подстаканники, монетницы, мундштуки, канцелярские принадлежности, рамочки для фотографий, зеркал, флаконы, портсигары и другое). Основные материалы, которые использовали в изготовлении – золото, платина и серебро, драгоценные камни (в основном – бриллианты, изумруды и рубины), а также жемчуг. Сырье для фабрики поставляли из разных городов: золото – из Гамбурга, Берлина, Парижа; серебро – из Москвы; платину – из Санкт-Петербурга [1, с. 65]. Считается, что именно успехи в технике литья были одним из наибольших достижений предприятия в технологическом аспекте [8, с. 32].

В переизданном каталоге-прейскуранте продукции ювелирной фабрики И. Маршака отмечено, что изделия «фирмы» создаются по рисункам собственных художников, которые обеспечивают огромное разнообразие изысканных «фасоновъ» [9, с. 3]. Ориентируясь на вкусы и запросы зажиточных слоев населения, было также налажено выпуск доступной и относительно недорогой продукции для тех покупателей, что не имели больших средств (такими изделиями были, например, некоторые предметы туалета и посуды). Кроме того, на фабрике также исполняли индивидуальные заказы, изготовляя эксклюзивные предметы к памятным датам и юбилеям (к такой категории изделий следует отнести серебряные декоративные блюда; папки, подаренные императору в честь визита в Киев в 1911 году, серебряную модель Педагогического музея и многие другие уникальные вещи). Благодаря очень гибкой и лояльной системе работы с

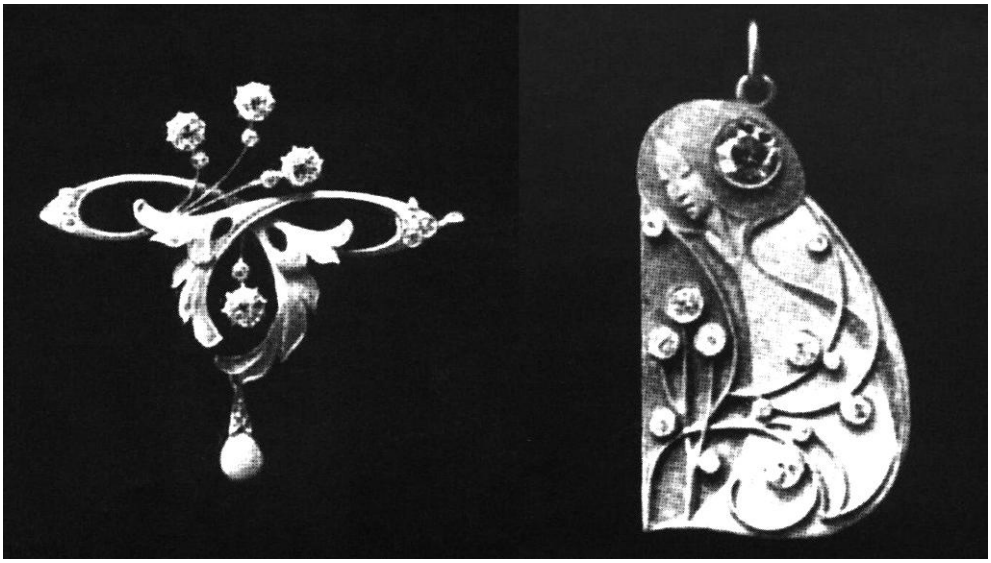
клиентами (старые изделия принимались для переработки или в обмен на изделия новых модных образцов в качестве денежной валюты; по желанию заказчика ему предварительно присылались рисунки изделий с детальными объяснениями и т. п.), высокому качеству и художественному уровню продукции, имя Иосифа Маршака стало известным брендом того времени.

Таким образом, к 1913 году на предприятии количество сотрудников достигло 126 человек [1, с. 66]. В общем, – с конца XIX века – на ювелирной фабрике произошел ряд технических нововведений и изменений, в частности расширился ювелирный отдел, открылись токарный, шлифовальный, формовочный, литейный, граверный отдел, отдел гальванопластики и золочения, закрепки камней, рисовально-скульптурный, часовой, что свидетельствует о крупных масштабах развития и заботе владельца об улучшении уровня качества продукции [1, с. 66, 69]. Предприятие существовало до самой смерти Иосифа Маршака в 1918 году, позже никому из его потомков так и не удалось восстановить былую мощь и славу «фирмы» в ее «рафинированном» виде.

Анализируя художественный уровень изделий, которые изготовляли на фабрике, следует отметить, кроме безукоризненного технического исполнения, высокий эстетический уровень. Большинству ювелирных украшений с клеймом «І. Маршакъ» присущи типичные признаки стиля модерн периода его наибольшего расцвета 1890-х годов. Характерные извилистые, волнообразные линии стиля ар нуво были взяты за основу в причудливых композиционных схемах изделий, а свободная интерпретация растительных мотивов подчеркивала натуралистический дух эстетики нового времени. Превалирующие тогда модные тенденции сформировали культ чувственной экстравагантной женщины, костюм которой отмечался асимметричностью форм, манерно изогнутыми линиями и выразительностью аксессуаров. И если моду на ювелирные украшения на международном уровне формировали самые крупные европейские, в частности парижские, ювелирные дома (Картье, Бушерон, Веве), то владелец киевской ювелирной фабрики Иосиф Маршак был своеобразным законодателем моды в Украине, воспринимая и адаптируя модные мировые тенденции к мировоззрению местного потребителя, определенным образом развивая эстетические вкусы покупателей: «изделія нашей отрасли подвергаются частымъ измененіямъ въ зависимости отъ требованій моды» [9, с. 3]. Львиную долю ассортимента украшений ювелирной фабрики составляют разнообразные броши, которые, благодаря своему многоцелевому назначению, были одним из тех своего рода пластических «площадок», где ювелиры экспериментировали и реализовывали свои смелые творческие идеи. Так, например, популярная разновидность брошек характерной формы – так званые брошки-перекладины, возникшие и получившие распространение в 1890-х годах, в период расцвета модерна, представлявшие собой горизонтальную металлическую перекладину с декоративной отделкой, в значительном количестве были представлены в вышеупомянутом каталоге-прейскуранте продукции предприятия.

В зависимости от тематики декоративных мотивов, все ювелирные украшения фабрики И. Маршака следует объединить в несколько групп. Это, в частности, самая многочисленная группа украшений, в основе которых, – растительные мотивы в самых разнообразных вариациях изображений веток, листьев, цветов, букетиков (брошки, серьги, колье, медальоны, браслеты, перстни, запонки, шпильки для галстуков); абстрактные мотивы (все виды украшений с изогнутыми линиями и причудливым композиционным строением); мотивы сердец, бантов, картушей, визиток, щитов (особенно много типичных для этого периода брошек со сложным креплением и композиционной частью в форме банта, а мотив картушей, визиток и щитов очень распространен в медальонах и брелоках); использование знаков и символов музыкального и изобразительного искусств (броши и подвески в виде арфы, лиры, медальон в виде палитры); с зооморфными мотивами (брошь в виде дракона); с антропоморфными мотивами (броши с изображением женской фигуры, медальоны с вычеканенной камеей).

Следует отметить, что некоторые украшения имели четко определенные названия, которые указывали на их исполнение в конкретном стиле нового времени – брошь «Moderne» (на рис. слева) «изъ золота съ платиной съ брилліантами и висячимъ жемчугомъ на подвеске», медальон «Moderne» (на рис. справа) «изъ цветнаго золота 1брилліантъ крупный фантази и несколько белыхъ» [9, с. 8, 32]. Также в каталоге-прейскуранте представлены два изделия (медальон и брелок), которые называются «Рококо». Типичные признаки мотива «гирлянды», начало которому положил в своих работах Луи Картье в первом десятилетии XX века, были также воссозданы в некоторых колье производства фабрики «ювилира Іосифа Маршака въ Кіеве» и в других видах украшений.

Ил. 1. Брошь и медальон «Moderne», начало 1900-х, Киев. Ювелирная фабрика И. Маршака. Золото, платина, бриллианты, жемчуг.

По техническим решениям для периода модерна были также характерны изделия конструкторского дизайна, которые легко могли быть трансформированы в другие украшения, преумножая вариации ношения. Среди продукции фабрики И. Маршака тоже были такие произведения: некоторые подвески можно было использовать как броши («куланъ-брошь»); колье «весьма изящной работы изъ многихъ брилліантовъ съ подвѣской изъ 7 крупныхъ брилліантовь чистой воды, снимающихся на куланъ и серьги»; браслеты, у которых центральный кластер «снимающійся на брошь», однако подобные изделия были представлены в незначительном количестве [9, с. 12, 26]. В конце XIX века обрели большую популярность кольца-солитеры: широкие оправы сменились тоненькими обручами и незаметным креплением, став более изящными и элегантными. В каталоге-прейскуранте ювелирной фабрики отмечено, что в постоянной продаже есть большое количество серег-солитеров с двумя бриллиантами разного веса, сорта и ценового диапазона, а также представлены образцы колец-солитеров. Перстни и серьги выделяются среди других изделий лаконичным композиционным построением, где доминируют драгоценные камни и использованы традиционные для стилистики модерна волнообразные линии, растительный, меандровый, а также цветочный мотивы. Браслеты-цепочки из 18-каратного и 9-каратного золота вошли в моду в конце XIX века, а в ассортименте предприятия киевской «фирмы» были как браслеты-цепочки («мягкие») – с камнями и без, так и браслеты в виде жесткого обруча («твердые») с драгоценными камнями. Женские и мужские шейные цепочки и шатлены выполнены в разных техниках ручного плетения, в основном без использования драгоценных камней. Благородные металлы, примененные в ювелирных изделиях, – золото (красное, зеленое), платина,

серебро, из драгоценных камней и минералов превалируют бриллианты (чаще всего круглой и фантазийной огранки), жемчуга, рубины, аметисты, сапфиры, изумруды. Эмаль – излюбленная техника европейских художников-ювелиров, работавших в стиле ар нуво, также применялась на предприятии Иосифа Маршака в ювелирных украшениях, но следует отметить – она не имела подобного доминирующего значения, как, скажем, в авторских работах Рене Лалика и Люсьена Гайара. В целом, продукция этой киевской ювелирной фабрики характеризируется продуманным благородным дизайном и четкой завершенностью художественного замысла.

Подведя итоги, на основе проанализированных изображений ювелирных изделий, можно сделать вывод о том, что большинство украшений фабрики Иосифа Маршака конца XIX – начала XX века созданы в стилистике модерна с типичными художественными признаками, характерными для эстетических тенденций того временного периода. Плавная текучесть асимметричных форм с утонченными четкими контурами, причудливые композиционные построения изделий со стилизованным растительным орнаментом, изготовленных умелыми мастерами производства, является отдельным примером исключительной легкости и утонченности дизайна стиля модерна, а ювелирная отрасль Украины, благодаря деятельности фабрики «ювилира Іосифа Маршака въ Кіеве», развивалась в контексте европейского и мирового ювелирного искусства.

Список литературы

1. Арустамян, Ж. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака // Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України: тематичний збірник наукових праць. – Киев, 1993. – С. 63–74.
2. Арустамян, Ж. Фабрика серебряных изделий Израиля Заходера // Ювелирное искусство и материальная культура: семинар. Тезисы докладов участников одиннадцатого коллоквиума, 8–13 апреля 2002 г./ кол. авт. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург); науч. ред. Наталия Захарова. – С.Пб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2002. – С. 6–10.
3. Беннет, Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство / иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям. – М. : Арт-Родник, 2005. – 494 с.
4. Матюх, Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – 312 с.
5. Фабрика ювелира Иосифа Маршака. – Киев, Крещатик, 4. / Очерк устройства и развития. Юбилейное издание. – Киев: Издательство фабрики И. Маршака, 1913. – 13 с.
6. Чегусова, З. Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») України другої половини XX – початку XXI століття в аспекті впливу стилю модерн // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник наукових праць. Випуск 10 / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2010. – С. 42–48.
7. Шаталова, И. Стили ювелирных украшений. – М. : Издательский дом «6 карат», 2004. – 104 с.
8. Швецова, Е. Маршак. Художник народной сказочности. 135 лет со дня основания ювелирного дома Маршака // Гильдия ювелиров России. – 2013. – № 1. – С. 30–34.
9. Іосифъ Маршакъ. Фабрика художественно-ювелирныхъ издѣлій / факсимільне видання з оригіналу 1905 року. – Київ: ВХ[студіо], 2004. – 55 с.

References

1. Arustamjan, Zh. Juvelirna fabryka Josypa Marshaka [Jewelry Factory Joseph Marshak]. *Pam’jatky dekoratyvno-uzhytkovogo mystectva iz kolekcij Muzeju istorychnyh koshtovnostej Ukrai'ny – filialu Nacional'nogo muzeju istorii' Ukrai'ny: tematychnyj zbirnyk naukovyh prac'*[Attractions decorative

art from the collections of the Museum of Historical Treasures of Ukraine: a branch of the National Museum of History of Ukraine: a thematic collection of papers], Kiev, 1993, pp. 63–74.

2. Arustamjan, Zh. Fabrika serebrjanyh izdelij Izrailja Zahodera [Silverware factory Israel Zakhoder] *Juvelirnoe iskusstvo i material'naja kul'tura: seminar. Tezisy dokladov uchastnikov odinnadcatogo kollokviuma, 8–13 aprelja 2002 g./ kol. avt. Gosudarstvennyj Jermitazh (Sankt-Peterburg); nauch. red. Natalija Zaharova*.[Jewelry Art and Material Culture: Seminar. Abstracts eleventh colloquium participants, 8-13 April 2002 / coll. of auth. The State Hermitage Museum (St. Petersburg); scientific. Ed. Natalia Zakharova], S.Piterburg.: Izd-vo Gosudarstvennogo Jermitazhaha, 2002, pp.6–10.

3. Bennet, D. and Masketti, D. *Juvelirnoe iskusstvo: illjustrirovannyj spravochnik po juvelirnym ukrashenijam* [Jewelry art: illustrated guide to jewelry], Moskow: Art-Rodnik, 2005, – 494 p.

4. Matjuh? N. *Shho dorozhche sribla-zolota: istorychnyj publicystychnyj narys. Kyi'vs'komu juvelirnomu zavodu – 70* [Your choice of silver-gold: a historical journalistic essay. Kiev Jewellery Factory - 70]. Kiev: Asambleja dilovyh kil, In-t social'nogo imidzhmejkingu, 2006, – 312 p.

5. *Fabrika juvelira Iosifa Marshaka. – Kiev, Kreshhatik, 4.: Ocherk ustrojstva i razvitija. Jubilejnoe izdanie* [Factory jeweler Joseph Marshak. - Kiev, Khreschatyk, 4.: Essay structure and development. Anniversary edition.], Kiev, Izdatel'stvo fabriki I. Marshaka, 1913, – 13 p.

6. Chegusova, Z. Hudozhnje sklo i hudozhnja keramika («mystectvo vognju») Ukrai'ny drugoi' polovyny XX – pochatku XXI stolittja v aspekti vplyvu stylju modern [Art glass and art pottery ("Art of Fire"), Ukraine the second half of XX - beginning of XXI century in terms of the influence of style Modern] *Ukrai'ns'ke mystectvoznavstvo: materialy, doslidzhennja, recenzii'. Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk 10 NANU, IMFE im. M. T. Ryl's'kogo* [Ukrainian art history materials, research reviews. Collected papers. Issue 10 NANU, Rylskogo IMFE], Kiev, 2010, pp.42–48.

7. Shatalova, I. *Stili juvelirnyh ukrashenij* [Styles of jewelry], Moskow, Izdatel'skij dom «6 karat», 2004, – 104 p.

8. Shvecova, E. Marshak. Hudozhnik narodnoj skazochnosti. 135 let so dnja osnovanija juvelirnogo doma Marshaka [Marshak. Artist folk fairy tales. 135 years since the founding of the Marshak jewelry house] *Gil'dija juvelirov Rossii*. [Russian Jewelers Guild], 2013, № 1, pp. 30–34.

9. *Iosif Marshak. Fabrika hudozhestvenno-juvelirnyh izdelij: faksimil'ne vidannja z originalu 1905 roku* [Iosif Marshak. Factory artistic jewelry: facsimile edition of the original 1905] – Kiev: VH[studio], 2004, – 55 p.