

Каслинское и Кусинское художественное литьё

Выполнила воспитатель
Наумова Т. С

Невзрачный, как простой валун,
Равняться с бронзой он не может,
Но, если мастер сердце вложит,
Сравнится с золотом чугун.

Людмила Татьяничева

СОДЕРЖАНИЕ

1. История развития каслинского завода.
2. Мастера и их творения.
3. Рождение шедевра и всемирная известность.
4. Кусинские «кабинетчики».

1. История Каслинского завода

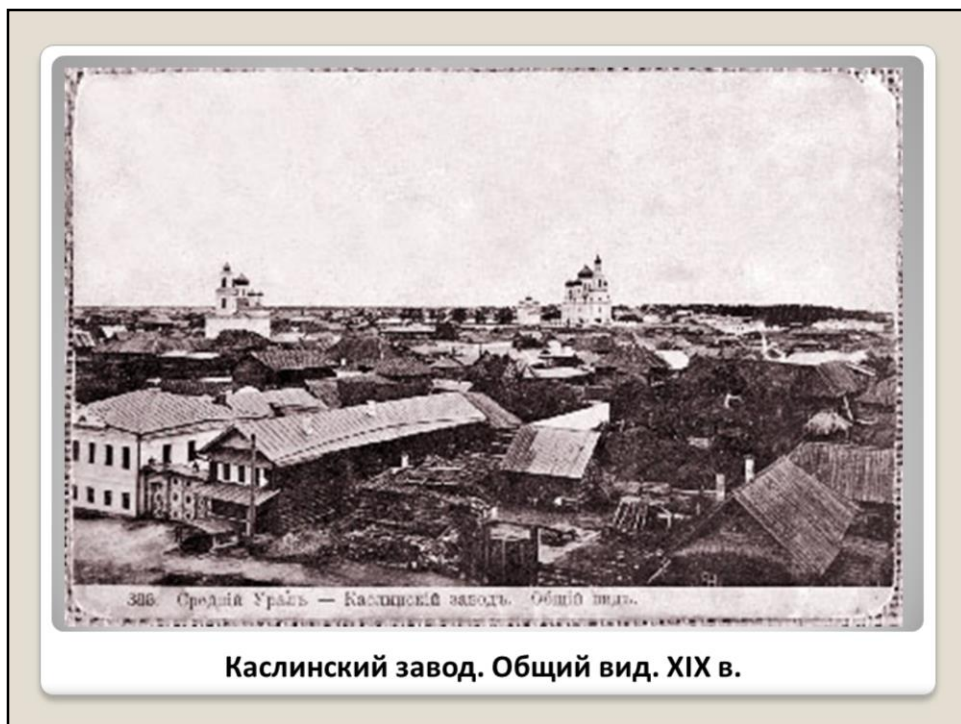

Вид города Касли, XIX в.

История г. Касли начинается с закладом чугунолитейного завода на речке Кургулак, берущей начало в Большом Каслинском озере, поселок при заводе, состоящий из нескольких слобод, который до 1942года назывался Каслинским заводом.

В 1746-1748 годах тульский купец Яков Коробков на землях, купленных им за бесценок у башкир, построил чугуноплавильный и железоделательный заводы. В 1751 году он продал его статскому советнику Н.Н.Демидову - брату известного уральского промышленника А.Н. Демидова. При нем завод выпускал пушки, ядра и знаменитое промышленное железо с маркой «два соболя», которое экспортировалось в Западную Европу. В 1809 году племянник Н. Н. Демидова, Петр продал завод вольскому купцу Л. И. Расторгуеву, который первым делом взялся за выполнение военных заказов. После смерти Расторгуева в 1822 году попечитель наследников Г.Ф. Зотов начал внедрять на заводе технологию изготовления художественного литья.

В 60–70 годах XIX века Каслинский завод становится безоговорочным лидером среди российских предприятий по выпуску художественного литья из чугуна.

**Образцы для клеймения отливок из чугуна.
Каслинский завод. Конец XIX в.**

2. Мастера и их творения

М.Д. Канаев.

**Избушка на курьих ножках.
Подчасник . Чугун.1906.
Каслинский завод**

Большую роль в истории каслинского художественного чугунного литья сыграл скульптор М. Д. Канаев. Он оживляет работу по выпуску фигурного литья. Скульптор организует при заводе школу, в которой обучает мастеровых лепке и формовке

**Н.Р. Бах. Схватка филина с ястребом. Чернильный прибор. Чугун.1906.
Каслинский завод**

Вслед за М.Д. Канаевым в Касли прибыл молодой талантливый скульптор, академик Н.Р. Бах, который стремился укрепить связи каслинского литья с русской скульптурой. Продолжая дело, начатое Канаевым, Бах также руководит заводской художественной школой, передавая каслинским мастерам свое знание скульптуры, обучая их формовке и лепке.

Е.А. Лансере. Поездка на праздник. Чугун. 1880-1890 гг.
Каслинский завод

Во второй половине XIX века, когда в России начинается расцвет реалистического искусства, в творчестве ряда скульпторов усиливаются реалистические тенденции, мотивы бытового жанра. Эти тенденции ясно ощущаются и в произведениях Е.А. Лансере, А. Л. Обера, Н. И. Либериha. Произведения Лансере полны движения, частью бурного, порывистого, иногда плавного и спокойного. Они хорошо построены пространственно, имеют красивую сквозную структуру. Работая над ними, мастера-каслинцы сумели успешно и всесторонне выявить качества чугуна как материала скульптуры, и их отливки не уступали бронзовым.

**Ж. Готье. Дон Кихот.
Чугун. 1911г.
Каслинский завод**

**Н.И. Либерих. Пойнтер на охоте. Чугун. 1915 г.
Каслинский завод.**

К наиболее известным в каслинском литье работам иностранных скульпторов принадлежат статуэтки, изображающие Дон-Кихота и Мефистофеля, созданные французским скульптором Ж. Готье. Немалый интерес представляют небольшие работы Н. Либериха, передающие охотничьи сцены «Охота на медведя» или отдельных животных.

**В.Ф. Торокин . Рудовоз. Чугун. 1890-1900гг.
Каслинский завод**

В последней трети XIX века в традиции каслинского художественного литья усиливаются народные, демократические тенденции, что связано с творчеством таких выдающихся мастеров как Н.С. Тепляков, В.Ф. Торокин.

В.Ф. Торокин. Формовщик за работой.
Чугун. Литье. 1906г. Каслинский завод

Помимо того, что они были талантливыми формовщиками и копиистами, славятся и их скульптурные работы. Среди них наиболее известны «Старуха с прялкой», «Литейщик на работе», «Крестьянин на пашне», «Углевоз»

В.Ф. Торокин . Пряха. Чугун. 1913г.
Каслинский завод

**Садовый столик.
Чугун. XIX-XXвв.
Каслинский завод**

С 1823 года под руководством мастера Н. Теплякова началось изготовление архитектурного литья. Это были всевозможные ограды, надгробия, парковое литье.

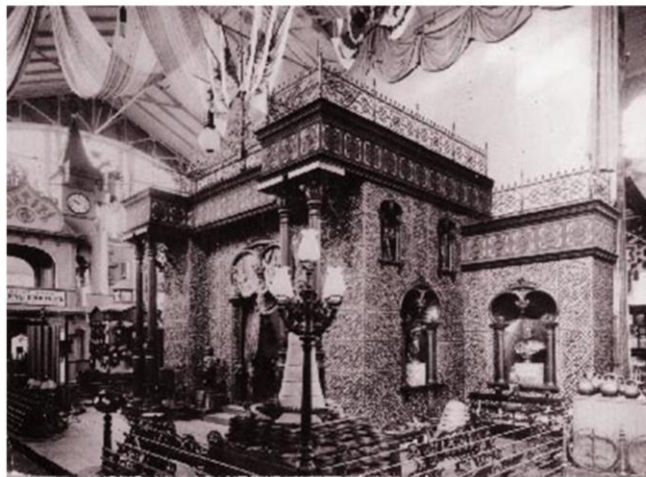

Камин. Чугун. Литье.
2-я половина XIX в.
Каслинский завод

Тарелка. Чугун. 1906.
Каслинский завод

3. Рождение шедевра и всемирная известность.

Первый чугунный павильон

Каслинскому заводу суждено было стать единственным в своем роде предприятием, специализирующимся на выпуске художественного литья высочайшего качества, и сделать старинное искусство уральских рабочих всемирно известным. Высшим достижением каслинского художественного литья из чугуна, принесшим Каслям громкую славу и всемирную известность, стали уникальные чугунные павильоны, в которых на всероссийских и международных художественно-промышленных выставках и ярмарках экспонировались лучшие образцы продукции предприятий Кыштымского горного округа. На Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896) Кыштымские горные заводы впервые демонстрировали свою продукцию в чугунном павильоне, отлитом на Каслинском заводе по проекту архитектора А. И. Шишова.

Мастера Каслинского завода

Многие детали каслинского павильона сохранили на оборотной стороне личное клеймо формовщика — первую букву имени и фамилию. Шестнадцать мастеров оставили свои «автографы» на чугунных рельефах: П. Тепляков, Н. Тепляков, Г. Тепляков, А. Мочалин, А. Торокин, В. Агеев, С. Агеев, Ф. Самойлин, П. Самойлин, М. Игнатов, В. Тимофеев, В. Кузнецов, С. Хорошенин, И. Захаров, Г. Пермин и П. Рязанцев. Имена этих 16 мастеров достойны памяти. В течение 1899 года они отлили около 3 тысяч деталей «чугунного дворца». Именно эта дата стоит почти на всех рельефах.

**Чугунный павильон. Музей изобразительных искусств,
г. Екатеринбург**

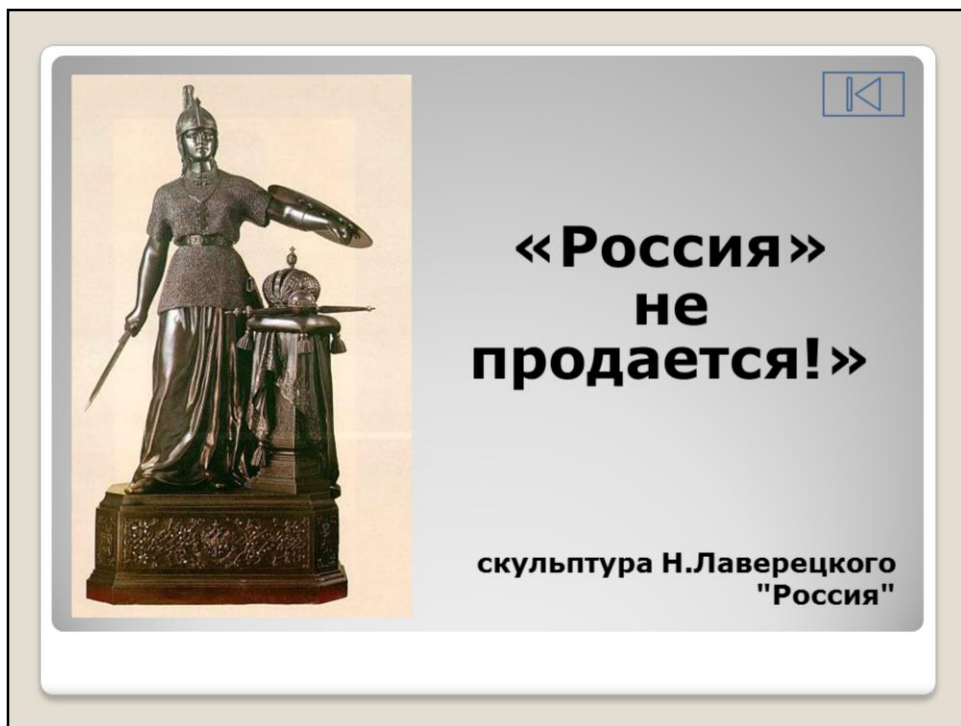
Каслинский павильон 1900 года представлял собою новый шаг вперед. Он был отлит из большого числа деталей, которые собирались при помощи винтов на заранее установленном каркасе. Стены его были то ажурными, то украшались барельефами с изображением сказочных птиц, различных фантастических орнаментов, древних парусных кораблей. Под ажурные узоры был подведен цветной бархат. Каслинский чугунный павильон — выставочную витрину Кыштымского горного округа собрали в здании отдела горного дела и металлургии, в центре средней галереи второго этажа, прямо под огромным стеклянным куполом, благодаря чему он был прекрасно со всех сторон освещен.

Всемирная слава

**Наградная медаль
Всемирной художественно-промышленной
выставки. 1900. Париж**

Художественное литье принесло Каслям мировую славу и, безусловно, повысило престиж заводов Кыштымского горного округа, так как выставочные награды официально присуждались за комплекс представленных заводами металлических изделий. С 1860 по 1914 г. искусство каслинских мастеров было отмечено самыми престижными наградами.

Украшающая вход в павильон скульптура Н.Лаверецкого «Россия», изображающая женщину-воина, с достоинством и уверенностью в своих силах оберегающую мир, готовую к своей победе, стала его важнейшим элементом. Этот павильон был признан шедевром литейного искусства и получил высшую награду – «Гран-При». Конечно же, после этого появилось множество желающих купить его. Однако покупатели хотели приобрести павильон только вместе со всеми выставленными в нем экспонатами, включая и статую «Россия». В свою очередь, русские доверенные лица, уполномоченные провести сделку, согласились со всеми условиями покупателей, кроме одного: они отказались продать «Россию» - ту самую скульптуру, что символизировала русскую державу. «Россия» не продается!» - эта фраза решила исход дела. Сделка не состоялась, и статуя, как и весь павильон, вернулась на Родину. С 1958 года отреставрированный павильон экспонировался в Свердловской картинной галерее, а с 1986 года находится в постоянной экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

4. Кусинские «кабинетчики»

Неизвестный скульптор. Лиса.
Чугун. 2 половина XIX века. Кусинский завод

Впервые мир по-настоящему открыл Кусу на всемирной выставке в 1897 г. В Стокгольме, где наши мастера убедительно продемонстрировали феномен Кусинского художественного литья, увозя домой первую крупную награду – Большую серебряную медаль.

Перед восхищенным взором зрителей предстали кружевные шкатулки и блюда, миниатюрные брелки и цепочки из сплошных колец для карманных часов, письменные и осветительные приборы, пепельницы, подчасники, спичечницы, статуэтки, скульптурные группы.

Н.И. Либериx. Пойнтер. Чугун. Литье.1890-1900 гг. Кусинское литье

Кабинетные вещи кусинских мастеров характеризуются большей натуралистичностью, наивным простодушием образного решения. Кусинском художественном литье нашли своё отражение и русская, и западная классика. Наиболее популярными авторами были: П.И. Либериx, П.К Клодт, Е.А. Лансере, А.Л. Обер, Жан Моро, И.Н. Шредер, Т.Т. Каменский, А.А. Соловьёва, П.П. Забелло и др

А. Соловьева. Манилов.
Чугун. Литье.1900 г.
Кусинский завод

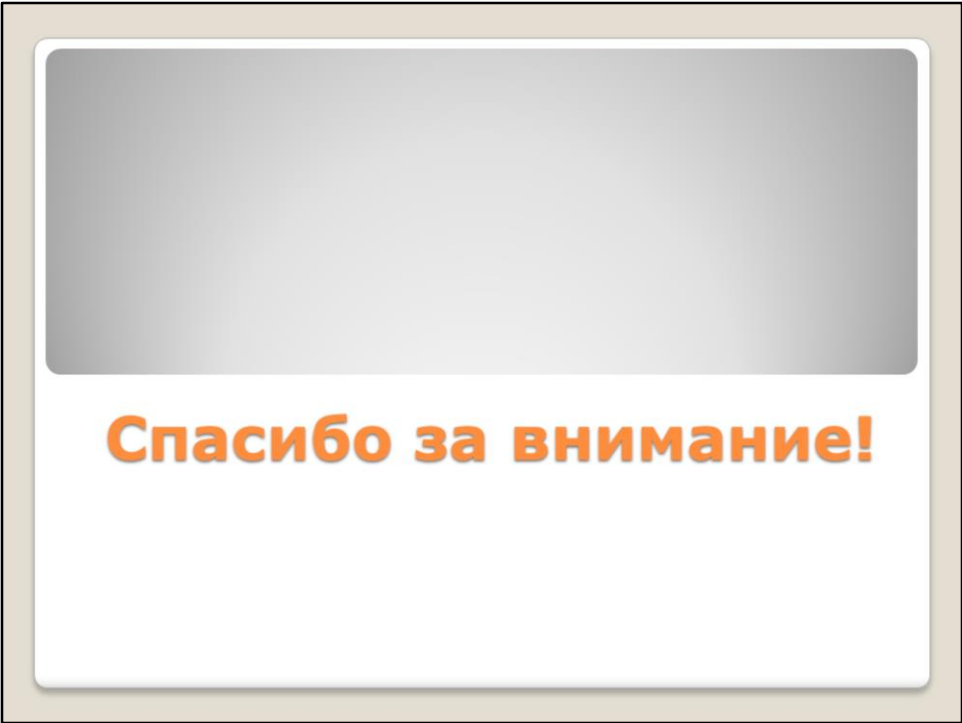

На Кусинском заводе (по сравнению с каслинским) была большая склонность к производству обиходных вещей, используемых в повседневном быту и предназначенных не только для именитых покупателей, но и для менее состоятельных людей. К числу главнейших особенностей, определяющих своеобразие кусинского литья, относится то обстоятельство, что значительное число художественных изделий, особенно утилитарного значения, выполнялось по своим моделям и только в Кусе. Кусинские «кабинетчики» преуспели в декоративном ажурно-орнаментном литье — декоративные тарелки и вазы, подсвечники и рамки для фотографий, цельнолитые, а не сборные, как в Каслях, шкатулки. Неповторимые по пластическим решениям, они отличались особой тонкостью отливок и чеканной проработкой.

Декоративные тарелки, автор Васенин

Талантливыми мастерами, профессионалами своего дела, придавшим кусинскому художественному литью своё творческое лицо, были местные скульпторы – Т.О. Васенин, А.С. Гордеев, Г.Л. Зайцев, В.В. Кашкаров, А.В. Пащенко, А.К. Костеркина, А.И. Авладеев. Первым среди лучших был скульптор О. Васенин, выпускник Строгоновского художественно-промышленного училища. По количеству моделей (больше 22) он превосходил всех других авторов уральского места. Ни одна выставка не проходила без его участия. Творческие интересы его разнообразны: декоративно-прикладное искусство, рельеф, ажурное литьё.

Спасибо за внимание!