

Каслинский историко-художественный музей

**МУЗЫКА И ТАНЕЦ
В КАСЛИНСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЬЕ**

**Онлайн-
лекция**

«Изобразительное искусство в своем наивысшем совершенстве должно стать музыкой».

К.Ф. Шинкель

Многие художники и скульпторы признавались в стремлении к музыкальности своих произведений.

Что же такое музыкальность в изобразительном искусстве? Изображение музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов или что-то другое, более сложное,

Немецкий архитектор, скульптор и живописец Карл Фридрих Шинкель (1781-1841)

С XIX века в искусстве каслинских мастеров художественного литья воплощены образы композиторов, певцов и музыкантов, играющих на лире и лютне.

П. И. Чайковский (1840-1893) – русский композитор, симфонист, музыкальный драматург, создатель высочайших образов опер, балетов, симфонических и камерных произведений.

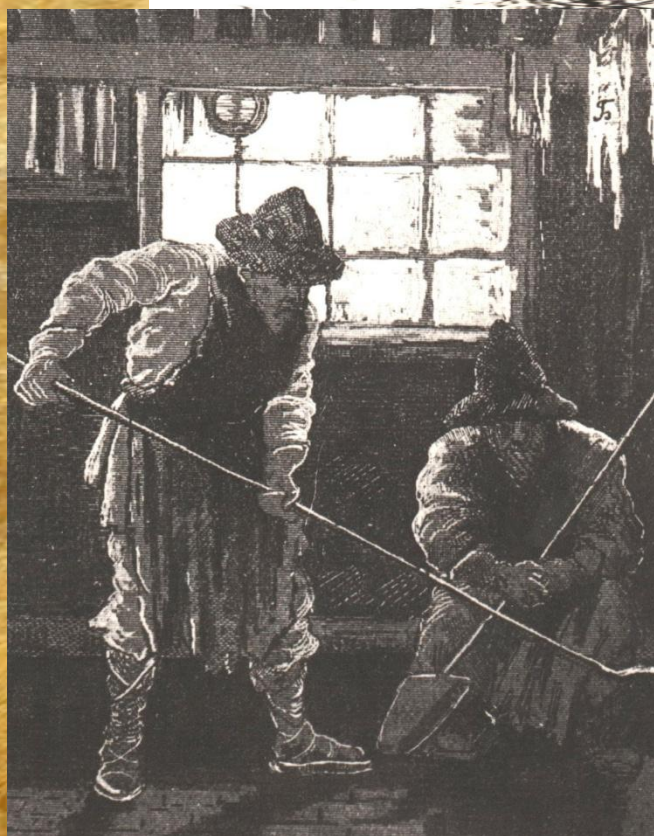
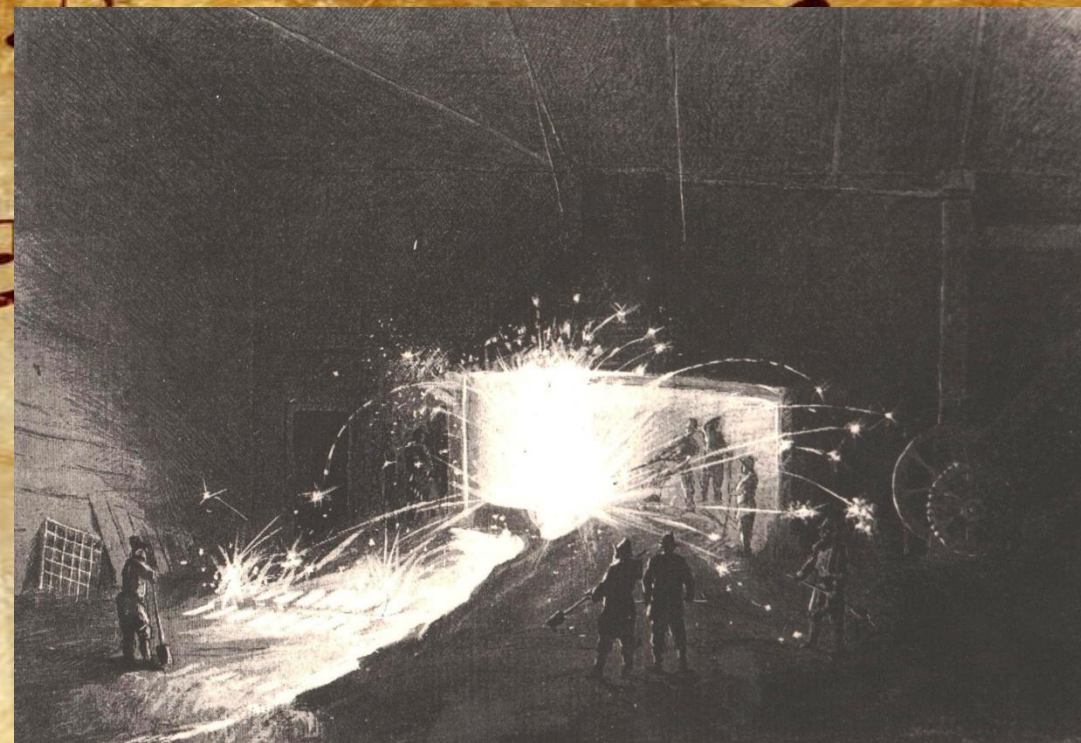
**Бах Р.Р. (1859-1933)
Бюст Чайковского П.
И.
1888г. Чугун**

Бах Р.Р. (1859-1933)
Бюст Рубинштейна А.Г.
1897г. Чугун

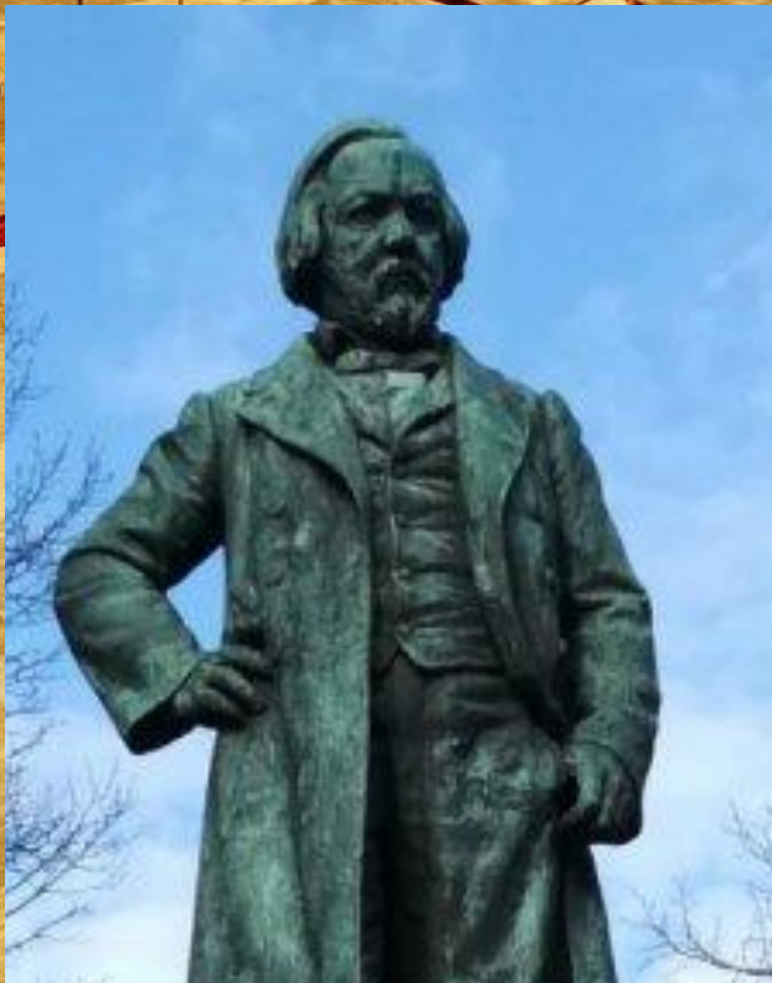
Автор этих произведений – Роберт Робертович Бах (1859-1933) из удивительной семьи. Отец - скульптор и художник Роберт-Генрих Бах (1819-1903). У него было пять сыновей, из которых воспитал творческую династию: Александр – архитектор, Николай и Евгений – скульпторы и аквалеристы, Константин – живописец, Роберт – скульптор.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829 - 1894) - русский пианист, композитор, дирижер и педагог, основатель Русского музыкального общества и первой в России консерватории.

С 1880-х годов семья Бахов сотрудничала с Каслинским заводом, который тиражировал в чугуне десятки их скульптурных и декоративно-прикладных произведений.

В достаточно многочисленной коллекции работ Роберта Робертовича Баха видное место занимают музыканты.

Бах Р.Р. (1859-1933)
М.И. Глинка
(фрагмент памятника)
1897г. Чугун

Р.Р. Бах внес заметный вклад в облик Санкт-Петербурга, создав памятник М.И. Глинке.

Идея его создания возникла в Императорском Русском музыкальном обществе в 1901 году в связи с приближающимся 100-летним юбилеем композитора.

На конкурсе среди двадцати двух работ победил проект двух братьев – скульптора Роберта Робертовича и архитектора Александра Робертовича Бахов.

3 февраля 1906 года на Театральной площади у здания Консерватории состоялось торжественное открытие памятника. Но вскоре выяснилось, что он мешает движению экипажей и в 1926 году монументу нашли более удачное место – в сквере, справа от здания.

Бах Р.Р. (1859-1933)
Глинка М.И.
1897г. Чугун

Роберт Романович является автором оригинальной скульптуры, изображающей пританцовывающего солдата с бубном в руке. Другую руку военный держит на боку.

Что привело к радости служивого? Может быть одержанная над врагом победа в бою или хорошее расположение духа весельчака, обрадованного хорошей вестью?

**Бах Р.Р. (1859-1933)
Солдат с бубном
1890-е гг. Чугун**

Неизвестный автор
Тарелка «Птички
и музыкальные инструменты»
Вторая половина XIXв. Чугун

Перед нами декоративная тарелка, в зеркале которой мы видим чарующих птиц, поющих под звуки лютни, арфы, свирели.

Каслинские мастера с достоверной точностью передали музыкальные инструменты, которые в изобразительном искусстве XVIII-XIXвв. играли важную роль и ассоциировались с любовными чувствами. Об этом свидетельствуют пословицы тех лет: «Учись играть на лютне и спинете, ибо струны обладают силой похищать сердца», «Музыка — спутница радости и

В скульптуре «Лорелея» изображена молодая обнаженная женщина с длинными распущенными волосами, которая сидит на скальном выступе. Нижняя часть ее фигуры покрыта тонкой тканью, кисти рук лежат на корпусе арфы.

Лорелея - рейнская нимфа, заманивающая своим пением корабельщиков и рыбаков к опасным рифам у скал (*«...гибель несут песни Лорелеи. Околдует её голос, а потом поведёт за собой, заманит в страшный водоворот. Прочь отсюда, рыбак! Берегись, пловец! Если заметишь тебя её песня — ты погиб»*).

Неизвестный автор
Лорелея
Вторая половина XIX в. Чугун

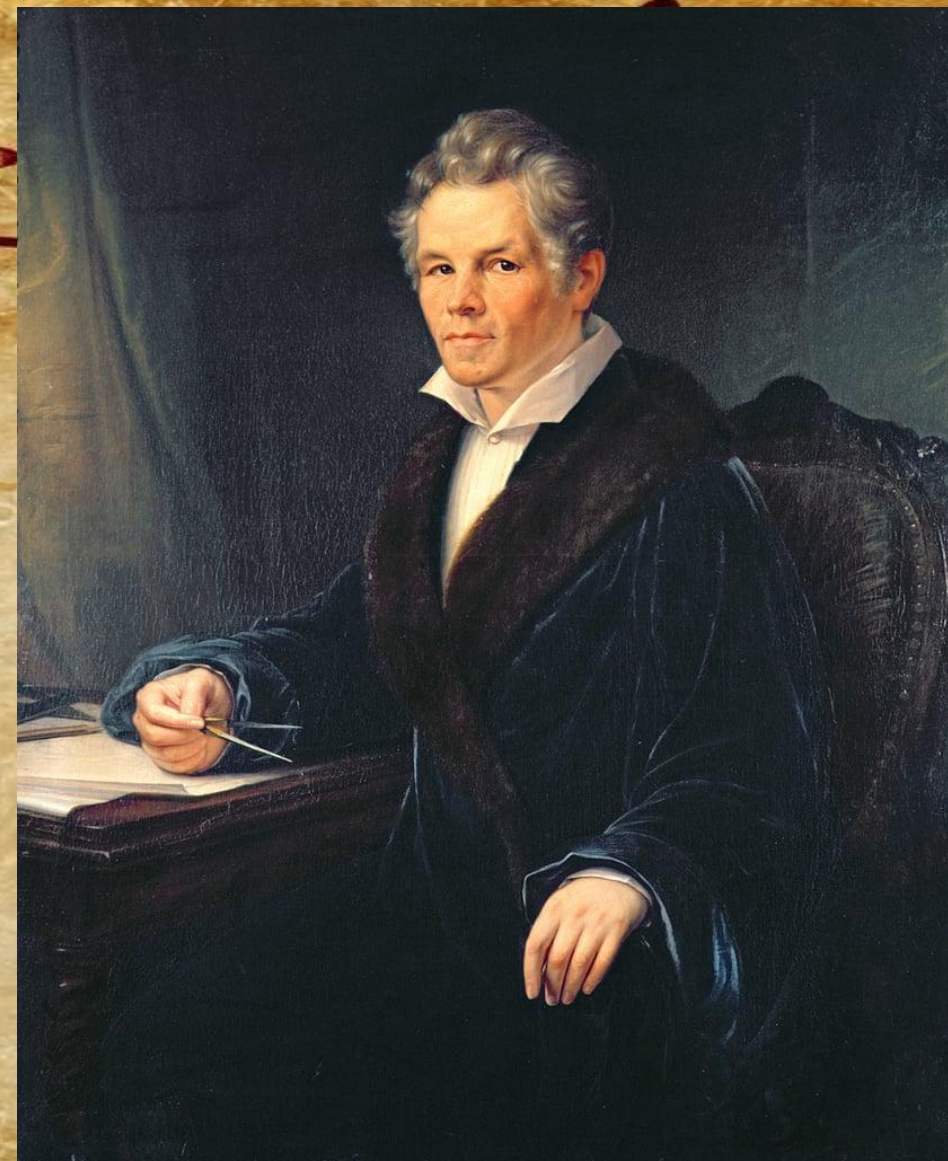

Шинкель К.-Ф. (1781-1841)
Кресло садовое
1810-1830-е гг. Чугун

Привлекает внимание кресло садовое, созданное по модели немецкого скульптора Карла Фридриха Шинкеля в стиле классицизм. Спинка выполнена в виде лиры, образованной стилизованными акантовыми листьями, из которых "вырастают" орлиные головы. Растительные завитки - подлокотники соединяют спинку кресла с сетчатым сиденьем.

Карл Фридрих Шинкель (1781-1841) - немецкий архитектор, живописец и скульптор, профессор Берлинской академии художеств, главный архитектор Пруссии. Он внес большой вклад в развитие художественной промышленности Германии и России, создавал проекты садовой мебели, светильников и витражей.

По заказу императора Николая I Шинкель разработал проект готической церкви (домовой капеллы) в парке Александрия в Петергофе (1829).

Шмидт К.
Портрет Карла Шинкеля
1880г. Холст, масло

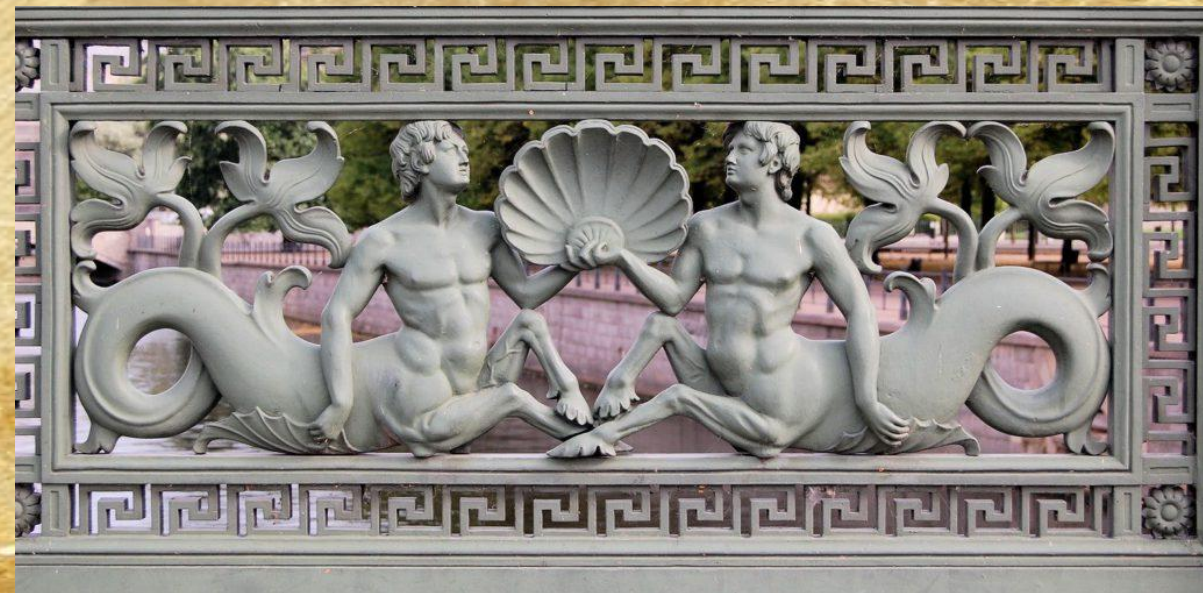

Ограда Аничкова моста
(Санкт-Петербург)
по рисункам Шинкеля К.-Ф.
Чугун

Чугунная ограда Аничкова моста в Санкт-Петербурге с изображениями наяд и тритонов также выполнена по эскизам берлинского архитектора.

Более десятка произведений по моделям К.Ф. Шинкеля тиражировал в чугуне Каслинский завод.

В XX веке скульпторы с поразительной глубиной отразили в произведениях музыку и пластику танцоров.

В произведениях Е.А. Янсон-Манизер воспет русский балет.

Каслинские мастера в грубом чугуне органично передают творческие индивидуальности каждого артиста, подмечают то ценное, едва уловимое, что порой решает судьбу образа. Наиболее ярко это отразилось в скульптурах «[М.М.Плисецкая](#) в танцах персидок» (из оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского) и

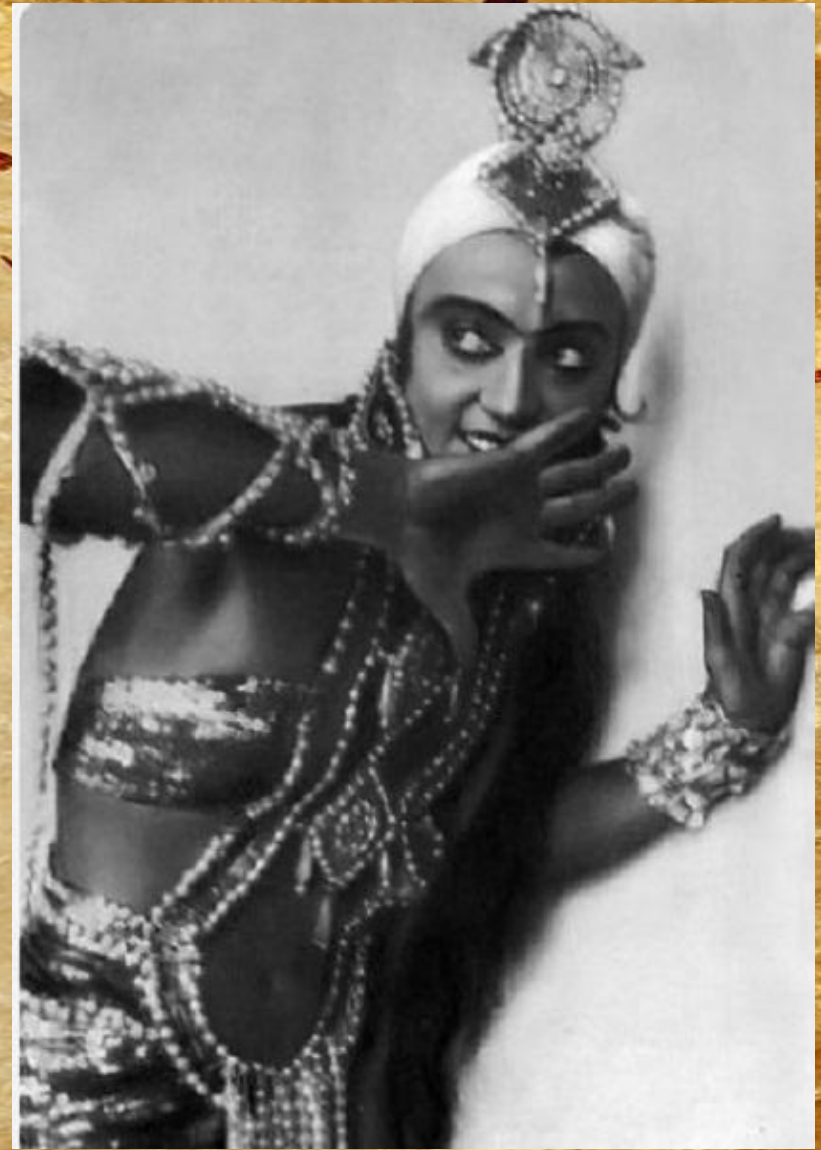

Янсон-Манизер Е.А. (1890-1971)
Зарема – балерина Каминская
1937г. Чугун

Зарема – персонаж балета Б.Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (по одноименной поэме Пушкина), наложница из гарема крымского хана Гирея.

Она рассматривает себя в зеркале и пытается понять, почему хан предпочел ей, темпераментной красавице, хрупкую славянку Марию. Сидящую фигуру непросто наполнить динамикой, но скульптор находит такую позу и такое движение, которое раскрывает бурю охвативших героиню эмоций

Балерина Вера Ивановна Каминская обладала редким сочетанием природных склонностей к танцу классическому и характерному. Она была танцовщицей музыкальной, с широкими движениями и высоким прыжком. Эпиграмма А. Флита о Каминской очень точно отражает балерину: «В тебе живет двойная тема: то Баска ты, то ты Зарема, так день за днем меж стилей двух твой мечется мятежный дух».

**В. Каминская в балете
«Бахчисарайский фонтан».
Фото 1930-х гг.**

Узнаваема с первого взгляда знаменитая артистка балета Мария Михайловна Плисецкая. Балерина изображена в рост, с поднятыми над головой руками. Упругая музыкальная линия, которая начинается от трепетных ладоней и завершается у ступней, создает изящный, выразительный контур фигуры. Восточные облегающие одежды подчеркивают совершенство женских форм, а «парящие» складки легкой юбки не только заставляют почувствовать танцевальный шаг, но и придают скульптуре изумительную декоративность.

Майя Плисецкая — обладательница выразительной пластики, феноменального прыжка и

Янсон-Манизер Е.А. (1890-1971)
Майя Плисецкая
1958г. Чугун

Е.А. Янсон-Манизер поразительно чувствует танцевальное движение. В ее произведениях нет статичности — они все в атмосфере танца.

Вот и великая артистка Галина Уланова. Она запечатлена в образе Джульетты из балета «Ромео и Джульетта». В Джульетте Улановой было много личного, непосредственно пережитого, что смогла передать нам скульптура Елены Александровны.

**Янсон-Манизер Е.А.
(1890-1971)
Галина Уланова
1946г. Чугун**

Таежная-Чешуина О.П. (1910-2007)
Зарема
1954г. Чугун

Таежная-Чешуина О.П. (1910-2007)
Мария
1954г. Чугун

Еще один популярный образ балета представила московский скульптор Ольга Петровна Таежная-Чешуина (1910-2007) в серии произведений. Ее работы «Одетта», «Жизель», «Мария» и «Зарема», созданные в 1954г. широко тиражирует Каслинский завод. Перед нами покорная, беспомощная Мария и темпераментная Зарема с кинжалом в руке, что усиливает драматизм противостояния героинь балета Б.В. Астафьева «Бахчисарайский фонтан».

Таежная-Чешуина О.П. (1910-2007)
Одетта
1954г. Чугун

Таежная-Чешуина О.П.
(1910-2007)
Жизель
1954г. Чугун

Трогательная Одетта – героиня балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», которая силой любви преодолела злые чары (была превращена в лебедя).

Балет «Жизель» французского композитора А.-Ш. Адана демонстрирует судьбу крестьянской девушки, которая не смогла пережить обман своего возлюбленного – графа Альберта.

Ольга Петровна изобразила балерин в стремительной динамике,

В 1964 году скульптор Каслинского завода, член Союза художников СССР Александр Семенович Гилев (1928-1988) создал подчасник «Балет». В произведении показан волшебный мир танца под звуки восхитительной музыки.

Гилев А.С. (1928-1988)
Подчасник «Балет»
1964г. Чугун

Филиппова А.
Н.(1923-1986)
Юная балерина
1960-е гг. Чугун

Как прекрасен полет балерины в танце, как он легок и воздушен, и как тяжел ее труд на пути к этой кажущейся легкости. Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая вдохновили многих девочек. В произведениях А. Филипповой, А.В. Чиркина мы видим юных балерин в воздушном облаке балетной пачки,

Чиркин А.В. (1930-1989)
Юная балерина
1984г. Пласталин

Неизвестный автор
Юная балерина
1970-е гг. Чугун

Аникин П.С. (1917-1956)
Подчасник «Муза»
1947г.(?) Чугун

Возможно Олимпийские музы, дочери Зевса вдохновляли творцов на создание изящных произведений? Им ведомо прошлое, настоящее и будущее.

Они покровительницы певцов и музыкантов, дают людям искусства власть над человеческой душой. Какую из муз воплотили в своих произведениях каслинские скульпторы Павел Степанович Аникин (1917-1956) и Александр Васильевич Чиркин (1930-1989)?

**Быть может это Эвтерпа – муза
лирической поэзии и музыки? Или
Терпсихора, атрибутом которой служит
лира?**

**Кем бы она ни была, она дарит красоту,
пробуждает в нас прекрасное.**

**Кем бы она ни была, она дарит красоту,
пробуждает в нас прекрасное.**

Чиркин А.В. (1930-1989)

Искусство (скульптура для одной из ниш
кинотеатра «Россия» г. Касли)

1960-е гг. Чугун

Нейберг
Барельеф М.П. Мусоргского
1950-е гг. Чугун

**Муза была спутницей
композиторов и
музыкантов, художников и
скульпторов.**

**В 1950-е годы она
вдохновила
малоизвестного нам
скульптора Нейберга на
создание барельефов
выдающихся
композиторов **М.И. Глинке**
и **М.П. Мусоргского**.**

Нейберг
Барельеф М.И. Глинке
1950-е гг. Чугун

Молодых музыкантов и танцоров изобразили в своих произведениях «Девушка со скрипкой» (1950), «Горнист» (1950-е гг.) Александр Александрович Лукьянов (1918-1997), «Гармонист» (1965), «Выход к танцу» (1970-е гг.), «Олимпийские чемпионы» (1960-е гг.) Виктор Николаевич Зобнин (1913-1996), самодеятельные скульпторы, преподаватели Каслинского СПТУ №18.

Лукьянов А.А.
(1918-1997)

Девушка со скрипкой
1950г. Чугун

Зобнин В.Н. (1913-1996)
Гармонист
1965г. Чугун

Зобнин В.Н. (1913-1996)
Олимпийские чемпионы
1960-е гг. Чугун

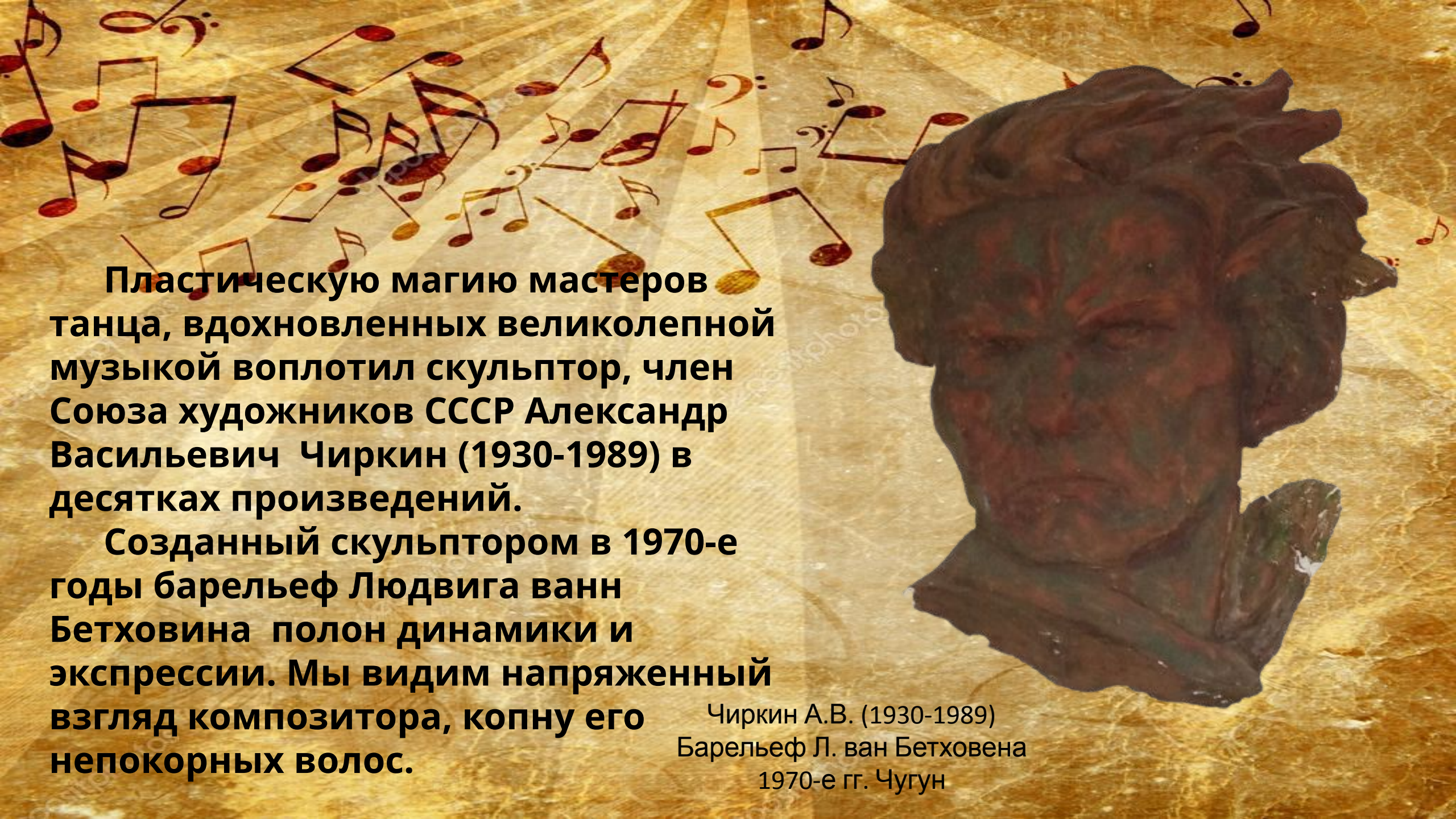

Венкова И.А. (1922-2003)
Юный барабанщик
1953г. Чугун

Перед нами произведение Ии Андреевны Венковой (1922-2003) «Барабанщик» (1953). Скульптура, где мальчик бьет в барабан, многих сразу же вернет в их пионерское детство.

Горн и барабан в стране Советов были не просто музыкальными инструментами. Звуки, издаваемые ими - это призыв к единению подростков, к их деятельности, направленной на защиту Родины, служению добру, поиску и утверждению справедливости.

Изображенный в скульптуре мальчишка горд тем, что ему доверили такую важную миссию. Он с достоинством идет с барабаном на шее и отбивает дробь.

Пластическую магию мастеров танца, вдохновленных великолепной музыкой воплотил скульптор, член Союза художников СССР Александр Васильевич Чиркин (1930-1989) в десятках произведений.

Созданный скульптором в 1970-е годы барельеф Людвиг ванн Бетховина полон динамики и экспрессии. Мы видим напряженный взгляд композитора, копну его непокорных волос.

Чиркин А.В. (1930-1989)
Барельеф Л. ван Бетховена
1970-е гг. Чугун

Чиркин А.В. (1930-1989)
Индианка (Индийский танец)
1984-1985гг. Чугун

В середине 1980-х годов А.В. Чиркин обращается к искусству танца. Он создает серию произведений, в которых воплощены восточные танцовщицы.

Привлекает лаконичностью скульптура «Индианка» («Индийский танец») (1984-1985), в которой передана красота и грациозность гибкой девушки с поднятыми над головой руками. Ее одежды развеваются, обволакивая тело нежным облаком, а украшающая голову кешапашачарачна придает законченный образ индийской красавицы.

Чиркин А.В. (1930-1989)
Медальоны «Классический балет» и «Русский перепляс» из серии «Танцы мира»
1988г. Гипс

В 1988 году по заказу Челябинского отделения Художественного фонда СССР А.В. Чиркин создает медальоны, отражающие танцевальное искусство России и Грузии.

В барельефе «Классический балет» артистка легка и изящна. Она едва касается земли, поднятые руки напоминают крылья птицы.

Целая гамма чувств и эмоций воплощена в медальоне «Русский перепляс», заряжающий нас, зрителей, задором, удалью и разухабистым

весельем.

Величественный, гордый и плавный национальный танец Грузии представлен в барельефе «Грузинский танец», который отражает характер этого народа.

В круглых метровых барельефах нет статичности, все они – воплощение красоты и пластики танца.

Чиркин А.В. (1930-1989)
Медальон «Грузинский танец»
из серии «Танцы мира»
1988г. Пласталин

Трогательная картина предстала перед нами в скульптуре «Мальчик с собакой» (1970-е гг.). Мы видим юного пастушка, играющего на дудочке своему четвероножному другу.

Скульптор наделяет музыкальными инструментами лесных зверьков, забавно пляшущих на пеньке («Заяц с балалайкой» и «Заяц с гармошкой», 1976).

Чиркин А.В. (1930-1989)
1. Заяц с гармошкой. 1976
2. Мальчик с собакой. 1970-е гг.
3. Заяц с балалайкой
Чугун

Цепелев В.М. (1948-1996)
Клоун с бубном
1970-е гг. Чугун

Привлекали внимание публики артисты цирка, включая в свои выступления музыкальные номера. Поклонником этого вида искусства являлся челябинский скульптор Владимир Михайлович Цепелев (1948-1996), создавший произведения «Клоун с бубном» и «Клоун с балалайкой»

Цепелев В.М. (1948-1996)
Клоун с балалайкой
1970-е гг. Чугун

Газалиев А. (1923-2019)
Лезгин
Ок. 1958г. Чугун

Зажигательный грузинский танец никого не оставит равнодушным. Глядя на скульптуру «Джигит (Лезгин)» заслуженного деятеля искусств Дагестана Абдулажида Газалиева (1923-2019), мы видим дерзкого и величественного горца, танцующего лезгинку – вечный гимн Кавказа.

*«В танце нас увидев, и старцы
В пляс пойдут, забудут про возраст.
Мертвые восстанут из праха...»*
Расул Гамзатов «Лезгинка»

С древних времен славяне среди богов, которых они почитали, особым статусом наделяли бога любви, пылкой и горячей страсти, разжигаемой им горящими искрами, щедро разбрасываемыми в сердца людей. Этот бог был рожден богиней Ладой - олицетворения красоты, любви и материнской нежности и обычно изображался окрыленным младенцем с золотыми волосами. Имя этому младенцу было дано Лель. Еще и сегодня от тех давних времен осталось в нашей разговорной речи слово "лелеять", которое имеет синонимы "любить", "заботиться", "пестовать".

Игнатьева О.А.
(1952-1996)
Лель
1981г. Чугун

С любовным томлением ассоциировался приход Весны, прилет певчих птиц. Главное чувство бога происходило в день, соответствующий сегодняшнему празднику Ивана Купала.

Часто Лель изображался в виде молоденького пастушка со свирелью и здесь также кроется мифическая подоплека. По преданию влюбленная в Леля девушка Светлана спрятала любимую им волшебную свирель, из-за которой музыкант никого не замечал вокруг себя. Лель умер от горя, когда не смог отыскать свой музыкальный инструмент. С тех пор пастухи играют на свирели лишь грустные мелодии.

В 1980-е годы кроме композиции «Лель» скульптор Каслинского завода Ольга Аркадьевна Игнатьева (1952-1996) создает произведение «Скрипач», играющий столь пронзительно, проникновенно.

Кажется, стоит закрыть глаза, как изображенный в скульптуре музыкант и мы услышим потрясающие звуки. Разве может такое чудо не колыхать наши души? Не станем ли мы от такой музыки немножко добрее к нашим ближним, немножко сострадательнее и нежнее?

Игнатьева О.А. (1952-1996)
Скрипач
1985г. Чугун

С появлением новых музыкальных инструментов и исполнителей в искусстве каслинских мастеров стали изображать и их. Одной из таких работ стало произведение скульптора, члена Союза художников России Наталии Викторовны Куликовой (1969г.р.), которая в 2013 году изобразила ведущего программы «Галилео» Александра Пушного. Шоумен, музыкант-мультиинструменталист изображен с гитарой в момент исполнения одной из авторских песен.

Куликова Н.В. (1969 г.р.)
Галилео (А. Пушной)
2013г. Чугун

Куликова Н.В. (1969 г.р.)
Галилео (А. Пушной)
2013г. Чугун

Привлекает к себе внимание творчество потомственного каслинского скульптора Константина Александровича Гилева (1974г.р.), внука скульптора, члена Союза художников СССР А. С. Гилева. Одной из ярких творческих работ его стала композиция «Фламенко» (1997), передающая ритм зажигательного испанского танца.

С 2002 года он работает в ООО «Каменный пояс», где и разработал крупные монументальные проекты, в т.ч. всеми узнаваемую фигуру «Саксофонист» (Челябинск, 2004), ставшую украшением г. Челябинска, его пешеходной улицы («Кировка»)

Музыка и танец навсегда вошли в искусство каслинских мастеров художественного литья, которые уже два века воплощают в грубом металле – чугуне изящные скульптурные и декоративно-прикладные произведения.

Полюбоваться на художественные воплощения уральских литейщиков приглашаем вас в Каслинский историко-художественный музей.

