

ХУДОЖНИК МАРИЯ ТОНЕ

С. ИВАНОВА

М. Тон е. Броши «Рябинка», «Орна-
ментальная». Роспись по эмали. 1960

М. Тон е. Брошь «Глухарь». Серебро.
Чернь. 1961

В различных областях советского народного искусства работает много талантливых художников-профессионалов, творчество которых если не определяет, то, во всяком случае, в той или иной мере направляет деятельность народных художественных промыслов.

К их числу принадлежит и Мария Александровна Тоне. Мария Тоне художественное образование получила в Московском институте прикладного и декоративного искусства (по отделению художественной керамики). Одним из ее учителей был замечательный советский график, народный художник СССР В. Фаворский. Творчество М. Тоне отличается большой художественной культурой, содержательностью образов, то есть теми качествами, которые Владимир Андреевич воспитывал в своих учениках.

После окончания МИПИДИ в 1946 году Мария Александровна приходит работать в Научно-исследовательский институт художественной промышленности и с этого времени неразрывно связывает свою творческую жизнь с народными художественными промыслами.

Художница создала большое число произведений из металла, керамики, камня. При всем разнообразии сюжетных и композиционных решений, работы М. Тоне роднит гармоническое сочетание в каждой вещи черт традиционного народного творчества и современного декоративного искусства.

Человек большой эрудиции, Мария Александровна глубоко чувствует и знает достижения не только русского, но и мирового изобразительного искусства, будь то чернофигурная античная керамика, негритянская скульптура или живопись Р. Гуттузо. В неисчерпаемой сокровищнице народного и классического декоративного искусства она ищет созвучные нашему времени эстетические принципы: ясность художественного мышления, лаконизм выразительных средств, здоровый вкус, глубокую человечность и поэтичность образов.

Каждое новое произведение Марии Тоне — это итог долгих творческих раздумий. Уже первые эскизы художницы обычно несут в себе определенную поэтическую мысль. При дальнейшей переработке эскиза в проект М. Тоне стремится не потерять свежести и непосредственности первоначального восприятия образа.

Мне хочется остановиться на работах М. Тоне, созданных ею за последние пять лет в области художественного металла. В этих произведениях особенно остро чувствуются поиски новых декоративных средств.

Изучая великоустюжское черное серебро, М. Тоне пришла к выводу, что принцип плоскостного силуэтного построения изображения, имевший место в работах устюжских мастеров XVIII века, более соответствует современным эстетическим требованиям, нежели принцип украшения объемным растительным орнаментом или пространственным сюжетным изображением, распространенный на промысле в XIX веке. Этот художественный прием, унаследованный современными художниками и мастерами, мало связан с глубокими традициями устюжской черни и в значительной мере обедняет декоративные возможности искусства черного серебра.

Мария Тоне решила использовать также такие выразительные художественные средства народных мастеров XVIII века, как сочетание позолоты с чернью, введение подрезки по контуру черного рисунка и другие приемы.

В 1959—1961 годах художница создает серию вещей: броши «Глухарь», «Тетерев», «Конь», браслеты «Елочки», «Кони», туалетную коробочку «Сороки», пудреницу «Тетерев», в которых использует традиционные особенности великоустюжского серебра: сюжетность черновых рисунков, принцип броского силуэтного построения композиции.

В броши «Тетерев» силуэтное изображение птицы на серебряном фоне хорошо читается на расстоянии.

М. Тон е. Браслет «Елочки». Серебро. Чернь. 1961

М. Тон е. Браслет «Кони». Серебро. Чернь. 1961

В браслете «Кони», брошах «Конь», «Тетерев» подрезка по контуру усиливает и обогащает выразительность и декоративность силуэтов. А в брошах «Глухарь», «Ветка» и браслете «Елочки» своеобразный художественный прием — горизонтальная штриховка фона — подчеркивает декоративность вещей.

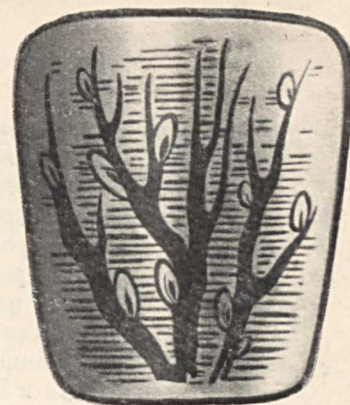
Композиция некоторых изделий (брошь «Олени», браслет «Кони») строится на раппортном повторении похожих и одинаковых элементов. Одна линия находит себе отклик в движении другой. Благодаря этой ритмичности линий и форм элементы сюжетного изображения приобретают характер орнаментальности.

Мотивами для черневых рисунков М. Тоне служат в основном образы животного и растительного мира Севера, близкие устюжским мастерам. Среди изделий такого рода заслуживает внимания пудреница «Тетерев». Крышка ее украшена черневым силуэтом тетерева, показанного на фоне северной природы. Очень эффектно введена позолота фона с награвированным изображением — лучами северного сияния. Декоративное решение композиции в целом и отдельных деталей подкупает своей простотой и выразительностью.

Богатство образного содержания произведений М. Тоне неотделимо от решения декоративных задач, связанных с вопросами синтеза декора и формы, функционального назначения вещи и материала, из которого она сделана. Удачно использованный художницей принцип силуэтного построения изображения получил также свое развитие в образцах, созданных ею для фабрики «Московский ювелир». К ним относятся комплект для письменного стола «Искатели», туалетный гарнитур «Березка», декоративная ваза «Москва».

Трогает своей мягкой лиричностью изображение пейзажа и на его фоне хоровода девушек в русских сарафанах

М. Тон е. Брошь «Ветка». Серебро. Чернь. 1962

в туалетном гарнитуре «Березка». Контраст блестящего позолоченного фона и бархатистого черневого рисунка усиливает декоративность этих вещей.

По-новому решено художницей соотношение черни и позолоты в письменном комплекте «Искатели». Позолота здесь не служит, как обычно, фоном для черневого рисунка. Тулово бокала и крышки коробочек покрыты черневым узором из косых штрихов, напоминающих хвойные ветви. Этот изящный орнаментальный мотив, дополненный изображениями белок, повторяется и в лоточке. На черневом фоне бокала тускло мерцают выполненные глубокой гравировкой группы деревьев, горы, фигуры геологов. Художница сумела композиционно связать эти силуэтные изображения с круглой формой предмета.

М. Тоне не переносит механически в современные изделия готовые приемы старой русской черни, а использует основные художественные принципы и приемы ее: отчетливость силуэта изображения, композиционную взаимосвязь украшения с вещью.

Предложения М. Тоне в области искусства черневого серебра представляются нам очень перспективными, так как они ориентируют промысел на возрождение ценнейших традиций русской черни, созвучных нашим современным тенденциям.

С именем Марии Александровны Тоне связаны также наиболее интересные творческие поиски и удаchi мастеров ростово-ярославского эмалирного промысла.

...Легкими, словно скупыми прикосновениями кисти художница с большой выразительностью передает листву рябины. Точно огоньки, вспыхивают на белоснежном фоне эмали яркие киноварные ягоды и листья (брошь «Рябинка»).

Рисунок брошей и серег «Орнаментальные» напоминает нам мотив хохломской «травки» с ее условной кра-

М. Тон е. Пудреница «Тетерев». Серебро. Чернь. 1960

сочной гаммой. В трактовке растительной росписи М. Тоне достигла предельного лаконизма. Узор написан несколькими уверенными росчерками кисти.

В передаче фигуры оленя (брошь «Олень») чувствуется связь с русской народной росписью по дереву. Но в то же время эта роспись решена очень современно как по своему рисунку, так и по цвету.

Рисунки всех эмалевых брошей хорошо гармонируют со скромной филигранной оксидированной оправой, подчеркивающей лаконизм и изящество росписи.

В качестве другого примера удачного решения живописной миниатюры в эмали можно назвать туалетную коробочку «Коломенское». В ней автор очень поэтично передает свое впечатление от памятников древнерусской архитектуры. Миниатюра выполнена в мягких черно-серых тонах, оживленных несколькими яркими пятнами. Цвет как декоративный фактор не является здесь решающим. Главную прелесть этой работы составляет изысканная узорность и тонкость силуэта изображения на белом фоне эмали. Единство вещи достигнуто благодаря цельной цветовой гамме и верно найденному ритму декоративных элементов композиции. В этом произведении автору удалось добиться благородной нарядности и поэтичности, свойственной лучшим образцам русского классического декоративного искусства.

Наряду с использованием старых традиционных техник и материалов художница проводит большую экспериментальную работу по применению новых, недефицитных материалов, в частности биметалла, в технике травления. Ею сделаны из биметалла оригинальные лоточки «Птица», «Орнаментальный», ювелирные украшения (браслеты, броши). В этих образцах по-новому зазвучали декоративные принципы незаслуженно забытой старинной техники золотой наводки.

Сочный, пластичный рисунок декоративного лоточка «Птица» выявляет художественные возможности биметалла, исключая дробность, сухость и измельченность декорировки. Изобразительный мотив органично переплетается с дополняющей его орнаментикой. Круглящиеся, плавные линии рисунка подчеркивают форму предмета. Изображение и фон соотносятся по цвету и фактуре: блестящий, золотистый силуэт рисунка контрастирует с темным матовым фоном.

Своими работами в области художественного металла М. Тоне показывает интересный путь творческого создания вещи. Ее произведения обладают новыми ценными чертами, которые обогащают наше советское декоративное искусство.

ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ

Семнадцать лет Зоя Антоновна Сагайдачная вместе с мужем Евгением Яковлевым собирала в селах и хуторах Косовского района самобытные произведения народных мастеров Гуцульщины, а также образцы художественных изделий местных промыслов. Так в квартире супругов Сагайдачных в Косове появился замечательный музей, в котором теперь насчитывается несколько тысяч экспонатов.

В августе 1961 года умер Евгений Яковлевич, Зоя Антоновна продолжает дело своей жизни. Она пополняет домашний музей новыми экспонатами, принимает посетителей, рассказывает им о хранящихся здесь экспонатах, многим из которых по двести—триста лет.

За десятки километров, по крутым горным тропинкам пробирается Зоя Антоновна в далекие села и хутора и всюду находит что-нибудь замечательное. По всей Гуцульщине знают ее народные мастера и считают почетом для себя, когда их подарок попадает в музей З. Сагайдачной.

В отделе керамики этого замечательного музея собраны кафельные плитки, вазы, кувшины, всевозможные сосуды, бытовые и декоративные блюда, тарелки, скульптурные фигурки людей и животных. Чудесные кафельные плитки в середине прошлого века производили народные умельцы Баранюк и Бахматюк. Около двадцати плиток их работы собрано здесь из различных сел Косовского и соседних с ним районов. На кафелях изображены гуцулы на охоте, олени, орлы, свадебные сценки и т. п.

Из большого набора старинных и современных декоративных блюд особенно колоритно одно, на котором изображена охота на диких кабанов. На других — музыканты, всадники, гуцулы на гулянье. Богатством красок, узоров, орнамента поражают кувшины. Нельзя оторвать глаз от ваз с чудесной росписью. На одной из полочек стоят

вазы, привезенные Зоей Антоновной из сел Речка и Брустуры. Роспись на этих вазах смешанная — тут и геометрические фигуры, и цветы с горных пастбищ, и фантастические узоры, и дубовые и березовые листья.

Привлекает внимание сосуд. Его фон черный, а узоры, разводы ослепительно белые. Контрастность придает ему исключительную красоту.

Имеются в этом музее и уникальные творения резчиков по дереву. Есть два миниатюрных бочоночка с инкрустацией и резьбой мастера прошлого века Юрия Шкрибляка. Интересна скульптура из дерева «Делегатка» и шкатулка с росписью и инкрустацией работы молодого мастера Николая Гrepиняка из села Брустуры. Много бытовых изделий из дерева: раквы, баклаги, подсвечники, бочоночки, шкатулки, многим из которых по восемьдесят—сто лет. Замечателен так называемый четверик: четыре деревянные соединенные между собой рогами чашки. Четверику этому уже около двухсот лет. Не менее привлекательна коллекция разнообразных гуцульских топоришков. Они инкрустированы бронзой, серебром, латуной, украшены чудесной резьбой.

Сагайдачные собрали старинную и современную одежду: сорочки-рукавники, платья, блузки, киптари — короткие колушки без рукавов, а также вышивки. Вышивок в музее насчитывается около девятисот. Здесь столько разнообразных узоров, красок, что поражаешься, до чего ж мастерски умеют вышивать гуцулки.

В отделе игрушек около двухсот экспонатов: игрушки из дерева, воска, камня, глины. Многие экспонаты этого отдела удивляют своей замысловатостью, юмором, оригинальностью. Комические типы, всевозможные куклы, фантастические фигурки — все они самобытны, мастерски выполнены.

Зоя Антоновна Сагайдачная в своем музее.

Много труда приложила Зоя Антоновна, чтобы написать этикетки к каждому экспонату, систематизировать их. Теперь она пишет историю своего музея, в котором хорошо отражено творчество народных мастеров Гуцульщины и достижения художественных промыслов.

Кто бы ни посетил этот музей, он выходит отсюда радостно взволнованным. Сюда приезжают люди со всех концов нашей страны: рабочие, колхозники, студенты, профессора, врачи. Многие студенты из училищ и институтов прикладного искусства, в частности из Строгановского, специально приезжают сюда, чтобы сделать зарисовки с замечательных керамических изделий и вышивок. Вот что записала в книге отзывов выпускница Львовского политехнического института М. Литовченко: «Бесконечно счастлива, что побывала у этой хранительницы домашнего музея, которая посвятила жизнь столь благородному делу. Прекрасно, что у нас есть такие люди с большой буквы».

Мария БАБИЙ