

Научная статья

УДК 7.03

doi: 10.17223/22220836/59/19

АБРАМЦЕВСКАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ

Вероника Ильинична Никифорова

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
Россия, e-mail: vinikiforova@hse.ru*

Аннотация. Статья посвящена Абрамцевской керамической мастерской, основанной семьей Мамонтовых в конце XIX – начале XX в. Исследуется недостаточно изученная проблема авторства в творческом союзе Михаила Врубеля и Петра Ваулина. Основываясь на ряде эскизов мастера-технолога и художника, предлагается новый ракурс на атрибуцию ряда керамических изделий, таких как изразец-вставка «Павлин» и зеркало печи из флигеля дома Саввы Мамонтова.

Ключевые слова: история искусства, Абрамцево, Петр Ваулин, Михаил Врубель

Для цитирования: Никифорова В.И. Абрамцевская керамическая мастерская: к вопросу об авторстве // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2025. № 59. С. 218–224. doi: 10.17223/22220836/59/19

Original article

ABRAMTSEVO CERAMIC WORKSHOP: TO THE QUESTION OF AUTHORSHIP

Veronika I. Nikiforova

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
vinikiforova@hse.ru*

Abstract. The Abramtsevo kustar workshops, which existed in the late 19th and early 20th centuries, were founded by the Mamontov family, patrons of the arts, who wanted to revive traditional folk crafts and create a new style. The workshops produced a wide range of decorative objects, including ceramics and joinery. Many of the artists who worked in the Abramtsevo workshops were associated with the Russian Art Nouveau movement, so the works created there were characterised by flowing lines, intricate patterns and naturalistic motifs.

The ceramic workshop in Abramtsevo was founded in 1889–1890 and became a centre for the production of ceramics decorated with complex patterns and motifs from Russian folk culture. The article explores the insufficiently studied problem of authorship in the creative union of artist Mikhail Vrubel and master technologist Peter Vaulin – active participants of the ceramic workshop. In existing scientific works and museum expositions, Vaulin's contribution often goes unnoticed, which leads to a one-sided perception of the works of art created according to Vrubel's sketches. The need for a more detailed analysis and illumination of the contribution of all participants in the creative process for an adequate representation of the historical and cultural significance of the works is emphasised. The theme of the creative alliance between Vrubel and Vaulin is revealed on the basis of the sketches of the master technologist and the artist, and attention is paid to the achievements of Peter Vaulin, which enabled the Abramtsevo ceramic workshop to reach the highest technical level and receive awards at the Paris Industrial Exhibition of 1900.

Based on the sketches that have survived to this day, a new perspective is offered on the attribution of a number of ceramic products created by the union of Mikhail Vrubel and Pyotr Vaulin, such as the “Peacock” ornament and the mirror of the cooker from the outbuilding of Savva Mamontov’s house on Sadovaya-Spasskaya Street.

Keywords: Art History, Abramtsevo, Peter Vaulin, Mikhail Vrubel

For citation: Nikiforova, V.I. (2025) Abramtsevo ceramic workshop: to the question of authorship. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 59. pp. 218–224. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/59/19

В конце XIX в. интерес художников к национальным истокам художественной традиции стало распространенным явлением в Европе. В то время, когда в Абрамцево стремились создать русский, во Франции формируется арнуво, в Германии – югендштил, в Австро-Венгрии складывается сецессион, на территории Великобритании развивается художественное движение «Искусства и ремесла» [1. С. 40–43]. Все эти течения внесли существенный вклад в ревалоризацию национальных художественных традиций своей родины.

Важным аспектом деятельности на территории усадьбы Абрамцево было постоянное углубленное изучение кружком русского народного искусства. В Абрамцево были мастерские по резьбе по дереву, изготовлению мебели и керамике, где традиционные ремесла возрождались, а также набирались ученики из местных жителей. Помимо работы в этих мастерских, художники также изучали традиционную гончарную живопись, костюмы, игрушки и форму гравюрной миниатюры – лубок, а также средневековую архитектуру и иконопись, проверяя свои знания при строительстве Абрамцевской церкви. Важно отметить, что изучение фольклора мамонтовскими художниками имело своей целью не точное, реалистическое копирование народного творчества, а поглощение и эстетизацию его мотивов и приемов.

В 1890-е гг. в Абрамцевском кружке началось обращение к древнерусской изразцовой технике. Первые шаги в этом направлении были сделаны керамической мастерской Строгановского училища еще в 1870-х гг., но наиболее серьезные достижения в этой области связаны именно с деятельностью приусадебной мастерской Саввы Мамонтова в 1890-е гг. Выпуском керамических изделий в этот период также занимались и другие производства, такие как архитектурно-керамическое производство товарищества М.С. Кузнецова и артель художников-гончаров «Мурава».

Целью данной статьи является исследование проблемы авторства в творческом союзе Петра Ваулина и Михаила Врубеля. История этого союза упоминается как в трудах М.В. Нащокиной [2–4], Е.Р. Арензона [5], главной темой которых является история абрамцевской керамической мастерской, так и в специализированных тематических работах, к которым можно отнести статьи Е.М. Сафроновой [6] и Е.В. Носковой [7]. Следует отметить, что упоминания о деятельности творческого союза «Врубель–Ваулин» в существующих научных трудах преимущественно носят мемуарный и фактологический характер. В данных исследованиях отсутствует стремление детально изучить вклад каждого участника творческого процесса в конечное произведение искусства. Эта ситуация усугубляется односторонним этикетажом во многих российских музеях. Например, под керамическими произведениями, созданными по эскизам Михаила Врубеля и воплощенными под руковод-

ством Петра Ваулина, указывается исключительно фамилия Врубеля. Таким образом, вклад Ваулина остается незамеченным. Таким образом, для более адекватного представления творческих союзов в научных трудах и музейных экспозициях необходимо изучить и освещать вклад всех участников процесса. Это позволит не только более точно оценить историко-культурное значение произведений, но и стимулировать дальнейшие исследования в данной области. В настоящей статье тему творческого союза Врубеля и Ваулина планируется раскрыть, основываясь на эскизах мастера-технолога и художника.

В связи с деятельностью Абрамцевской керамической мастерской необходимо остановиться на достижениях мастера-керамиста Петра Ваулина. Как правило, в вопросе о развитии мастерской ему уделяется незаслуженно мало внимания. Однако благодаря пытливому, исследовательскому уму Ваулина Абрамцевская керамическая мастерская достигла высочайшего технического уровня, что впоследствии позволило ей получить заслуженные награды на Парижской промышленной выставке 1900 г. [5. С. 97].

Чтобы лучше вникнуть в технологическую историю производства, вернемся к истокам: Абрамцевская керамическая мастерская в 1890-е гг. начинала свою деятельность как кустарное производство в полном смысле этого слова – каждая плитка в мастерской набивалась вручную, «по старинке». Затем наносили контур рисунка и красители, после чего 12 часов обжигали и два дня охлаждали в той же печи. Подобную технологию можно определить как достаточно затратную по времени и трудоемкую, не рассчитанную на масштабное производство. Но этот подход позволял сохранить рукотворность – свойство, придававшее изделиям Абрамцево особый ореол художественности. Для прочности черепка использовали традиционный материал – смесь глины с кирпичной крошкой (шамот). В качестве эксперимента в мастерской применяли и красную глину, но она при обжиге нередко сильно деформировала керамические предметы [2. С. 130]. Такие приемы керамического обжига мастер-гончар Петр Ваулин открыл в древнерусском изразцовом искусстве. Вместе с этим он ввел в искусство керамики новые способы обжига. И самым знаменитым изобретением Петра Ваулина можно назвать технологию восстановительного обжига, которая позволяет при помощи глазурей добиться металлизующего отблеска на изделиях. Абрамцевская керамическая мастерская стала выпускать большое число предметов с перламутровыми переливами [2. С. 179–181]. Впоследствии они стали «визитной карточкой», отличительной чертой производства.

Читая письма Елизаветы Мамонтовой, жены Саввы Мамонтова, становится абсолютно ясно, что Абрамцевская керамическая мастерская оказалась прибыльным предприятием, не имеющим на тот период конкурентов. Она пишет, что изделия мастерских раскупаются «нарасхват», и сетует: «что делают, то сейчас и продают» [8. Л. 1]. Возникла необходимость увеличивать объемы выпуска керамических изделий из-за высокого спроса, и производство было перенесено в стены завода «Абрамцево», который находился в Москве. От полной рукотворности керамических изделий постепенно отказались, и производство стало полуавтоматическим [9. С. 91].

Нельзя не поднять вопрос об авторстве некоторых керамических произведений, приписываемых Михаилу Врубелю. По мнению специалистов,

большая часть керамических работ Врубеля была раскрашена Ваулиным, который на протяжении многих лет заведовал керамической мастерской в Абрамцево. Сам художник больше уделял внимания созданию эскизов и лепке скульптурных моделей. Творческий союз Михаила Врубеля и Петра Ваулина был плодотворным, и относительно некоторых произведений нам трудно говорить о единоличном авторстве Врубеля. Например, известный изразец-вставка «Павлин» [10] традиционно считается работой Врубеля, так как существует несколько эскизов художника к этому изразцу [11, 12], хранящихся в МГХПА им. С.Г. Строганова. Автором настоящей статьи был обнаружен еще эскиз в личном фонде Петра Ваулина в ЦГАЛИ с аналогичным эскизом павлина [13], который до этого не упоминался в исследованиях, посвященных Михаилу Врубелю. Создателем этого эскиза, вероятно, был сам Ваулин, так как он хранился в личном архиве мастера. Получается, что хрестоматийный для истории Абрамцевской керамической мастерской изразец-вставка «Павлин» оказывается в эпицентре проблемы авторства, хотя в каталогах, посвященных Абрамцево и Врубелю, не встретить вопросительный знак рядом с именем Михаила Врубеля как автора этого изразца, равно как и упоминания фигуры Петра Ваулина.

На момент написания статьи не существовало литературы, которая бы рассматривала проблему идейного авторства в творческом союзе Ваулина и Врубеля. Исключением можно назвать статью «К вопросу о „повторениях“ авторских моделей М.А. Врубеля», в которой утверждается, что некоторые изразцы являются «повторениями», выполненными Ваулиным с авторских форм Врубеля [14. С. 45]. Сам по себе главный тезис статьи нам кажется далеким от проблемы авторства, так как основным ее вопросом остается проблема разделения труда в создании произведения.

Для декоративно-прикладного искусства конца XIX в. характерно разделение производственного процесса на несколько этапов: художник выполняет эскиз, а мастер-изготовитель воплощает его замысел. Однако в случае с изразцом «Павлин» можно подобраться вплотную к более серьезной проблеме авторства, так как оказывается, что к этому изразцу существуют эскизы как Михаила Врубеля, так и Петра Ваулина. К сожалению, неизвестно, при каких обстоятельствах были созданы эскизы, и нельзя исключить варианта, что Ваулин ради неизвестных нам целей просто перерисовал эскиз Врубеля. Из-за большого сходства эскизов между собой нам остается только предполагать, кто изначально сочинил мотив, а кто повторил его.

Один изразец с неоднозначной атрибуцией может быть воспринят как интересный и неразрешенный казус в истории искусства, а не серьезный материал для исследования. В рамках подготовки настоящей статьи было решено пойти дальше, вследствие чего было проведено исследование зеркала печи из флигеля дома Саввы Мамонтова на Садовой-Спасской улице, которая в наши дни находится в музее-заповеднике Абрамцево (фотография печи представлена в книге М.В. Нащокиной [2. С. 156]). Эту печь принято считать ранней работой Михаила Врубеля, хотя и не сохранилось эскизов художника для нее, в отличие от многих других врубелевских печей. Как и в случае с изразцом «Павлин», существует эскиз зеркала этой печи [15] из личного фонда Петра Ваулина. Во многих публикациях можно встретить неаргументированное утверждение, что этот эскиз выполнен Врубелем [2. С. 157], однако так

как такой информации не представлено в ЦГАЛИ, атрибуция эскиза требует уточнения и пояснения.

Петр Ваулин профессионально занимался производством изразцов и печей и часто делал эскизы к другим своим заказам, не связанным с деятельностью Абрамцево. По стилю и качеству проработки деталей эскизы изразца «Павлин» и зеркала печи из флигеля дома Мамонтова очень близки к манере мастера: в них преобладает линия, много внимания уделено пропорциям. Ко всему прочему эти эскизы хранились в личном архиве Петра Ваулина вместе с его рисунками. В связи с этим видится необходимым настаивать на том, что автором этих эскизов является Петр Ваулин.

Основываясь на этом выводе, выдвигается следующий тезис: относительно некоторых керамических изделий, созданных в творческом союзе Михаила Врубеля и Петра Ваулина, уместнее говорить об идейном соавторстве двух участников Абрамцевской керамической мастерской. Очевидно, что первоначальный замысел мог возникнуть только у одной личности, но вполне вероятно, что дальнейшее развитие, в том числе на идейном уровне, происходило благодаря совместному творческому осмыслению и совещательным практикам.

Резюмируя вышесказанное, основным отличием Абрамцевской керамической мастерской от других керамических производств конца XIX – начала XX в. можно назвать непосредственное исследование ее участниками предметов древнерусского искусства. Мастер-керамист Абрамцевской мастерской Петр Ваулин не только возродил древнерусскую технику набивки плитки и последующего обжига в печи, но и изобрел технологию восстановительного обжига. Относительно творческого союза Михаила Врубеля и Петра Ваулина, в котором было создано множество керамических изделий, видится уместным говорить о соавторстве в представленных выше случаях, и атрибуция некоторых керамических изделий должна быть уточнена и требует дальнейших исследований.

Список источников

1. Пастон Э.В. Стиль жизни – стиль искусства. Хроника Абрамцевского кружка // Стиль жизни – стиль искусства. Развитие национально-романтического направления стиля модерн в европейских художественных центрах второй половины XIX в. – начала XX века. Россия, Англия, Германия, Швеция, Финляндия. М., 2000. С. 16–45.
2. Нащокина М.В. Московская архитектурная керамика. Конец XIX – начало XX века. М. : Прогресс-Традиция, 2014. 560 с.
3. Нащокина М.В. Архитектурная керамика гончарного завода «Абрамцево» в провинции // Архитектурная керамика мира. 2018. № 1. С. 52–73.
4. Нащокина М.В. Неизвестные произведения московской архитектурной керамики в провинции (Воронеж, Хуторок) // Архитектурная керамика мира. 2021. № 5. С. 110–127.
5. Арензон Е.Р. «Абрамцево» в Москве. К истории художественно-керамического предприятия С.И. Мамонтова // Музей: художественное собрание СССР: сборник. 1989. № 10: Искусство русского модерна. С. 95–102.
6. Сафронова Е.М. Московский период творчества художника-керамиста П.К. Ваулина (1890–1903) // Человек и культура, 2021. № 1. С. 47–57
7. Носкова Е.В. Роль П.К. Ваулина в возрождении русской керамики рубежа XIX–XX веков // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2014. № 4. С. 123–135.
8. Письмо Е.Г. Мамонтовой Е.Д. Поленовой из Абрамцево. 26 мая 1891 г. // Музей-заповедник «Абрамцево». Отдел рукописей. Рукопись 1171.

9. Арзуманова О.И., Любартович В.А., Нащокина М.В. Керамика Абрамцева в собрании Московского государственного университета инженерной экологии. М. : Жираф, 2000. 224 с.
10. Врубель М.А. Изразец-вставка «Павлин». 1890–1900-е гг. Глина, формовка, рельеф, роспись глазуриями трех цветов по белой эмали. 41 × 33,5 см. ГРМ.
11. Врубель М.А. Эскиз изразца с изображением павлина. Начало 1890-х гг. Бумага, карандаш, акварель. 15 (14,8) × 7,8 см. Музей ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова».
12. Врубель М.А. Двусторонний рисунок. Эскиз изразца с изображением павлина и фрагмент орнаментальной композиции (оборот). Начало 1890-х гг. Бумага, карандаш, акварель. 10,5 × 10,8 см. Музей ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова».
13. Эскизы орнаментов. Бумага, акварель, тушь, перо, графитный карандаш. 20,4 × 19,0 см // Личный фонд П.К. Ваулина. ЦГАЛИ СПб. Ф. 494. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.
14. Белехова Е.О. К вопросу о «повторениях» авторских моделей М.А. Врубеля // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2009. Т. 186. С. 42–48.
15. Эскиз печи. Бумага, акварель, графитный карандаш, пометки тушью и карандашом. 20,5 × 16,8 см // Личный фонд П.К. Ваулина. ЦГАЛИ СПб. Ф. 494. Оп. 1. Д. 3. Л. 9.

References

1. Paston, E.V. (2000) Stil' zhizni – stil' iskusstva. Khronika Abramtsevskogo kruzhka [Lifestyle is a style of art. Chronicle of the Abramtsevo coterie]. In: *Stil' zhizni – stil' iskusstva. Razvitiye natsional'no-romanticheskogo napravleniya stilya modern v evropeyskikh khudozhestvennykh tsentrakh vtoroy poloviny XIX v. – nachala XX veka. Rossiya, Angliya, Germaniya, Shvetsiya, Finlyandiya* [Lifestyle – Style of Art. Development of the National-Romantic Direction of Art Nouveau in European Art Centers of the Second Half of the 19th Century – Early 20th Century. Russia, England, Germany, Sweden, Finland]. Moscow: [s.n.]. pp. 16–45.
2. Nashchokina, M.V. (2014) *Moskovskaya arkhitekturnaya keramika. Konets XIX – nachalo XX veka* [Moscow architectural ceramics. The late 19th – early 20th century]. Moscow: Progress-Traditsiya.
3. Nashchokina, M.V. (2018) Arkhitekturnaya keramika goncharnogo zavoda “Abramtsevo” v oblasti [Architectural Ceramics of the Abramtsevo Pottery Factory in the Provinces]. *Arkhitekturnaya keramika mira*. 1. pp. 52–73.
4. Nashchokina, M.V. (2021) Neizvestnye proizvedeniya moskovskoy arkhitekturnoy keramiki v provintsii (Voronezh, Khutorok) [Unknown works of Moscow architectural ceramics in the provinces (Voronezh, Khutorok)]. *Arkhitekturnaya keramika mira*. 5. pp. 110–127.
5. Arenzon, E.R. (1989) “Abramtsevo” v Moskve. K istorii khudozhestvenno-keramicheskogo predpriyatiya S.I. Mamontova [“Abramtsevo” in Moscow. On the history of S.I. Mamontov’s artistic and ceramic enterprise]. *Muzej: khudozhestvennoe sobranie SSSR*. 10. pp. 95–102.
6. Safronova, E.M. (2021) Moskovskiy period tvorchestva khudozhnika-keramista P.K. Vaulina (1890–1903) [Moscow period of creativity of the ceramic artist P.K. Vaulin (1890–1903)]. *Chelovek i kul'tura*. 1. pp. 47–57.
7. Noskova, E.V. (2014) Rol' P.K. Vaulina v vrozozhdenii russkoy keramiki rubezha XIX–XX vekov [The role of P.K. Vaulin in the revival of Russian ceramics at the of the 20th century]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik RGKhpU im. S.G. Stroganova*. 4. pp. 123–135.
8. Mamontova, E.G. (1891) *Pis'mo E.G. Mamontovoy E.D. Polenovoy iz Abramtsevo. 26 maya 1891 g.* [Letter from E.G. Mamontova to E.D. Polenova from Abramtsevo. May 26, 1891]. Abramtsevo Museum-Reserve. Manuscript Department. Manuscript 1171.
9. Arzumanova, O.I., Lyubartovich, V.A. & Nashchokina, M.V. (2000) *Keramika Abramtseva v sobranii Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernoy ekologii* [Abramtsevo ceramics in the collection of the Moscow State University of Environmental Engineering]. Moscow: Zhiraf.
10. Vrubel, M.A. (1890–1900) *Izrazets-vstavka “Pavlin”* [Tile insert “Peacock”]. Clay, molding, relief, painting with glazes of three colors on white enamel. 41 x 33.5 cm. The State Russian Museum
11. Vrubel, M.A. (early 1890s) *Eskiz izraztsa s izobrazheniem pavlina* [A sketch of a tile depicting a peacock]. Paper, pencil, watercolor. 15 (14.8) x 7.8 cm. Museum of the Moscow State Academy of Arts and Industry named after. S.G. Stroganov.
12. Vrubel, M.A. (early 1890s) *Dvustoronniy risunok. Eskiz izraztsa s izobrazheniem pavlina i fragment ornamental'noy kompozitsii (oborot)* [Double-sided design. A sketch of a tile depicting a

peacock and a fragment of an ornamental composition (reverse)]. Paper, pencil, watercolor. 10.5 x 10.8 cm. Museum of the Moscow State Academy of Arts and Industry named after. S.G. Stroganov.

13. P.K. Vaulin's Personal Fund. (n.d.) *Eskizy ornamentov* [Sketches of ornaments]. Paper, watercolor, ink, pen, graphite pencil. 20.4 x 19.0 cm. TsGALI SPb. Fund 494. List 1. File 2. p. 13.

14. Belekhova, E.O. (2009) К вопросу о "повторениях" авторских моделей М.А. Врубеля [On the issue of "repetitions" of M.A. Vrubel's author's models]. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury*. 186. pp. 42–48.

15. P.K. Vaulin's Personal Fund. (n.d.) *Eskiz pechi* [Sketch of the stove]. Paper, watercolor, graphite pencil, ink and pencil marks. 20.5 x 16.8 cm. TsGALI SPb. Fund 494. List 1. File 3. p. 9.

Сведения об авторе:

Никифорова В.И. – искусствовед, аспирант школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: vinikiforova@hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Nikiforova V.I. – art historian, Phd student of School of Art and Design, HSE University (Moscow, Russian Federation). E-mail: vinikiforova@hse.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.01.2024;

одобрена после рецензирования 28.06.2024; принята к публикации 15.08.2025.

The article was submitted 15.01.2024;

approved after reviewing 28.06.2024; accepted for publication 15.08.2025.