

Наталья Соломадина

ЧТО ПРИДУМАЛ ФАБЕРЖЕ

Арт Волхонка

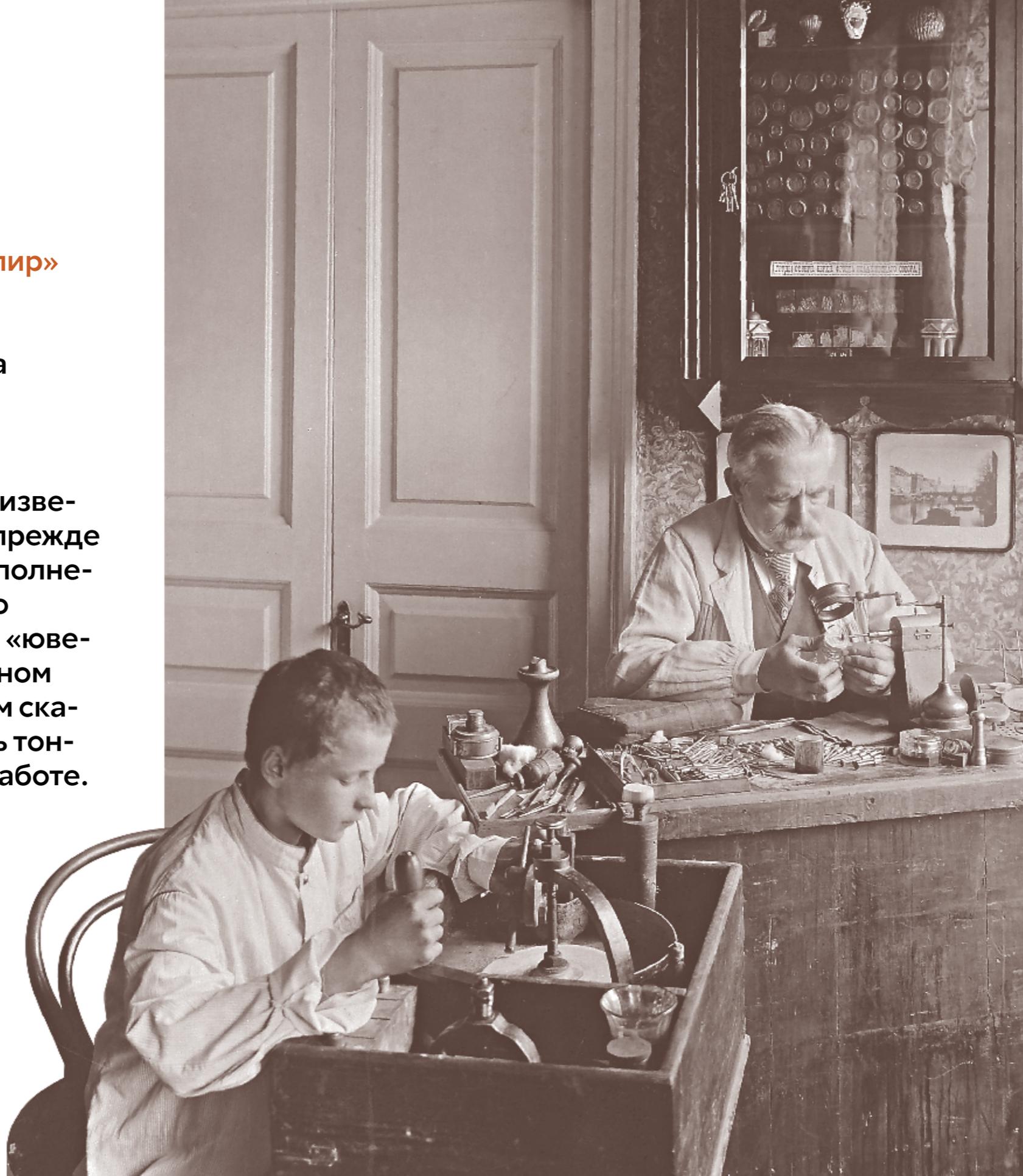
ВСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Название профессии **«ювелир»** происходит от латинского слова «драгоценность». Мастера-ювелиры и правда имеют дело с дорогими и редкими камнями и металлами.

Но ценность их произведениям придаётся прежде всего качеством исполнения. Не зря мы часто употребляем слово «ювелирный» в переносном смысле, когда хотим сказать о чьей-то очень тонкой и тщательной работе.

Что же особенного принёс в это древнее ремесло Карл Фаберже?

Гравёрная мастерская. 1902

ВСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Есть такие имена, которые всем известны и стали знаковыми. Имя Фаберже — символ, означающий оригинальный дизайн и необычный замысел: не зря он был придворным ювелиром российского императора. Но эпоха Карла Фаберже завершилась столетие назад. Много раз с тех пор менялась ювелирная мода, отражая вкусы времени.

Что же побуждает нас вновь и вновь приходить на выставки работ знаменитой фирмы и в Музей Фаберже в Санкт-Петербурге? В чём его феномен — в особом мастерстве или в необыкновенном организаторском таланте, позволившем создать целую ювелирную империю?

Попробуем разобраться, кем был придворный ювелир российских императоров Карл Фаберже.

БЕЗ ЧЕГО НЕ СТАТЬ ЮВЕЛИРОМ

Петер Карл Фаберже родился в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года. Он всю жизнь был российским подданным, хотя отец его — родом из немецкой семьи, мать — из скандинавской, а более дальние предки жили во Франции. Дед Карла Петер был столяром и искусно мастерил мебель, резные рамы для зеркал и картин.

Отец Карла Густав Фаберже в 40-х годах XIX века отправился в Санкт-Петербург учиться ювелирному делу. Там он открыл собственную мастерскую в подвальчике на Большой Морской улице.

Памятник Густаву Фаберже в Пярну, Эстония
Скульптор А. Тензо

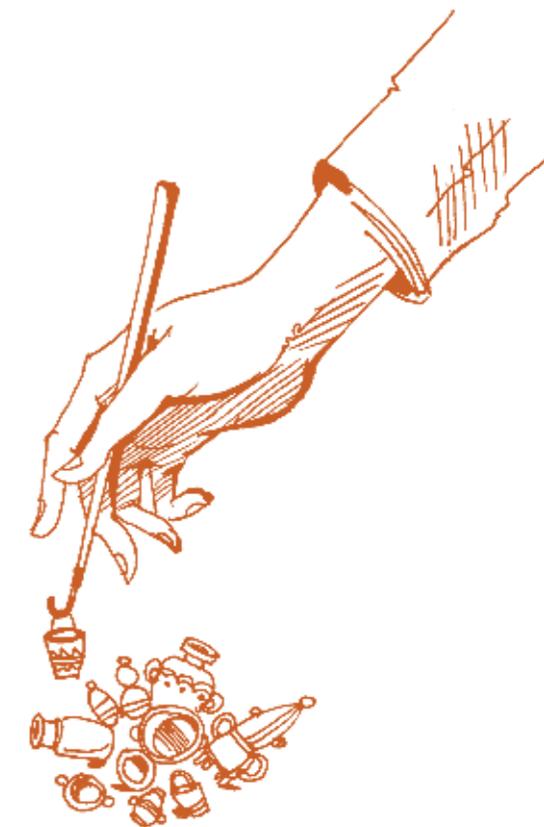
В мастерской отца маленький Карл пропадал часами. Он зачарованно следил за тем, как камни и куски металла превращаются в утончённые украшения. Мастера охотно делились с мальчиком секретами ремесла.

Вскоре Карл понял: хороший ювелир должен внимательно изучать свойства природных материалов.

Однажды один из учителей Карла, Хискиас Пендин, составил список инструментов для обучения ювелирному производству. Среди молотков, штихелей и чеканов был «плоский ремень достаточной ширины». Пендин уверял: «Это первый и самый необходимый инструмент, без него ни один ученик ещё не обучался ювелирному искусству». Неужели и мастерство Карла воспитывали ремнём?

Фаберже повезло учиться в одной из лучших немецких гимназий Санкт-Петербурга — Петришуле, правда, в ней отсутствовали ремесленные классы. В отличие от других школ империи, в этой гимназии ученики не подвергались телесным наказаниям. Хотя в школьных уставах тогдашней России перечислено до 85 провинностей, за которые полагалась порка.

Дома Карла никогда не пороли. Отец считал, что такому увлечённому делом ученику можно обойтись и без «самого необходимого инструмента»!

Вероятнее всего, Фаберже любили играть в **бирюльки**. Семейный набор бирюлек — миниатюрных деревянных чашечек, чайников, ложек, плошек размерами с ноготок — смастерил дед Карла. По правилам игры бирюльки высыпались на стол горкой. У каждой бирюльки имелось маленькое отверстие, за которое специальным крючком надо было её поддеть и вытащить, чтобы горка не рассыпалась. По количеству успешно вытасканных бирюлек и определяли победителя.

Игра тренировала точность и аккуратность в движениях, так необходимые в ювелирном ремесле.

ХУДОЖНИК ИЛИ КОММЕРСАНТ?

Когда Карлу исполнилось 14 лет, семья переехала в Дрезден. Путешествие по городам Европы — очень полезная вещь для юноши, обдумывающего своё будущее.

О скульптурах Бенвенуто Челлини Карл слышал от мамы, но по-настоящему был сражён мастерством великого итальянца, только посетив город-музей Флоренцию.

▼ **«Имей в виду, Карл, ювелирное дело — это не только искусство, но и коммерция», — наставлял отец. Мама согласно кивала и... вела сына в очередной музей.**

Мать Карла Шарлотта была дочерью скандинавского профессора живописи. Она увлечённо рассказывала Карлу о выдающихся мастерах. Карл любил эти домашние разговоры об искусстве. Например, о собраниях Дрезденской галереи, которые возникли благодаря курфюрсту Саксонии Августу Сильному. Август был страстным коллекционером, и ему вечно недоставало золота на новые приобретения. Чтобы заполучить бесценный металл, правитель пригласил известного алхимика Фридриха Бёттгера. Учёный не сумел превратить обычные металлы в золото, но открыл секрет изготовления фарфора, который и принёс долгожданный капитал Августу.

Карл часами бродил по дрезденской Галерее Старых мастеров. Картины Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта будили воображение.

В Дрездене Карл учился в художественно-промышленной школе. Потом, по настоянию дальновидного отца, — в Коммерческом колледже, там же посещал уроки лучшего франкфуртского ювелира Йозефа Фридмана.

В Париже Карл дни напролёт проводил в Лувре. Там всё было интересно — и искусство древних цивилизаций Средиземноморья, и особенно часовые механизмы XVIII века в ювелирном обрамлении.

Вернувшись в Петербург, Карл начал работать у видного мастера золотых и серебряных дел в Российской империи Хискиаса Пендина.

Уже тогда Карл решил, что на его предприятии будет прославлен каждый талантливый мастер. Он ведь давно понял: несправедливо, что многие великие художники не добились признания при жизни.

Ещё несколько лет — и его мечта начнёт сбываться. Он соберёт в собственной фирме лучших мастеров России и создаст ювелирную империю, равных которой не будет.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ БИБЕЛОТЫ

В Петербург Карл Фаберже вернулся 20-летним юношей. В это время в городе уже трудились десятки умелых и опытных ювелиров.

Как же выделиться среди них?

Он, конечно, знал их всех: ювелиры двух главных городов империи даже работали рядом. В Санкт-Петербурге мастера обитали на «бриллиантовой улице», как называли Большую Морскую, в Москве — на Кузнецком Мосту. Эти улицы пестрели вывесками больших и малых ювелирных предприятий. Есть ли смысл состязаться с ними в мастерстве?

Моховой агат: естественный рисунок камня

Карлу особенно запомнилась одна история из жизни Челлини.

Папе Римскому часто преподносили дорогие подарки во славу католической церкви. В Ватикане собирались изделия из золота, серебра, бриллиантов, рубинов, изумрудов. Художники-ювелиры соревновались в своём мастерстве. Принёс небольшой ларец и Челлини. Лежала в нём резная рельефная пластинка — **гемма**, вырезанная из сардоникса.

Такие камни называют **поделочными**. В некоторых местах слоистый кварц можно найти под ногами, как обычный булыжник.

В многоцветном сардониксе Челлини изобразил «Тайную вечерю». Ювелир ловко использовал природные цвета слоёв камня, и одеяния Христа оказались белыми, апостола Иоанна — голубыми, Петра — красными, а Иуды конечно же — тёмно-коричневыми. Папа пришёл в восторг — простой камень стал настоящей драгоценностью!

Сардоникс — разновидность халцедона. Если халцедон имеет концентрически-зональное строение, то его называют агатом, если параллельно-полосчатое — ониксом. Оникс сардового, то есть коричневатого, оттенка и называют сардониксом. С давних времён сардониксу приписывали магические свойства. Египетская царица Клеопатра носила украшения из камня в качестве оберега.

Солонка, созданная в XVI столетии Бенвенуто Челлини, в XX веке стала самой дорогой в мире. Рождение соли Челлини изобразил как союз морского бога Нептуна и богини земли Цереры. Основной материал солонки — золото, а подставка выполнена из слоновой кости. Владельцами солонки были кардиналы, короли, герцоги, её несколько раз похищали... Когда в 2003 году скульптуру похитили из Музея истории искусств в Вене, её стоимость оценили не менее чем в 50 млн евро. Но грабители не смогли перепродать столь известный предмет, и вскоре пропажа была возвращена в музей.

Бибелоты — именно так в конце XIX века называли забавные ювелирные изделия — часто не являлись предметами первой необходимости. Ювелирная безделушка — вещь бесполезная. Но ведь легендарный Бенвенуто Челлини пять веков назад заставил весь высший свет говорить именно о его ювелирных творениях! Карл Фаберже понял его секрет.

Ценность любой ювелирной вещи — не в материале, а в искусстве его обработки. А ещё — в умении видеть мир по-особому. Ювелир должен быть настоящим художником!

ИЗБРАННИК ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ

Ни в сказке сказать, ни пером описать яркость уральских самоцветов! Издавна на Руси самоцветами называли прозрачные драгоценные камни, которые поддаются огранке, — изумруд, топаз, сапфир. А к цветным камням, или цветникам, относили непрозрачные камни красивой расцветки, например орлец (родонит).

Особенно высоко всегда ценились ювелирные изделия из алмазов, рубинов, сапфиров или изумрудов.

Горный хрусталь

Розовый кварц

Аквамарин

Аметист

Селенит

Авантюрин

Дымчатый кварц (раухтопаз)

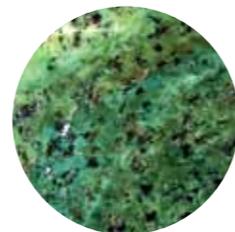
Шпинель

Янтарь

Топаз

Нефрит

Опал

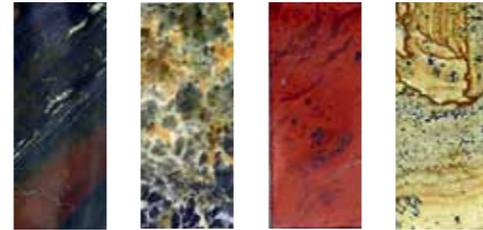
Бирюза

Агат

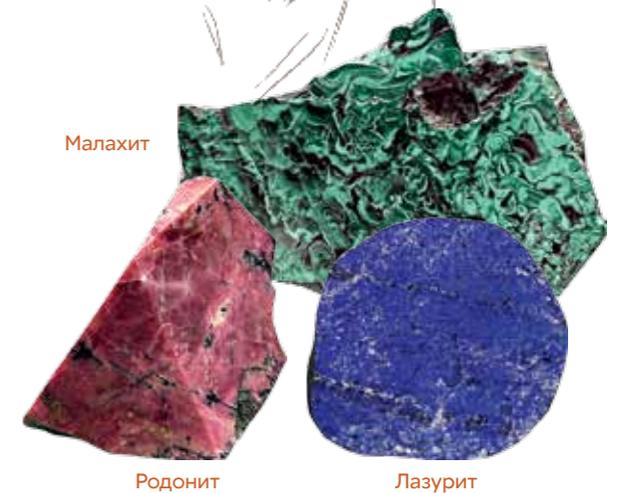
Сердолик

Яшмы

В России, на Урале, россыпи драгоценных камней, по легенде, охраняла Хозяйка Медной горы, она же Каменная девка. Толковали, будто в глазах её отражён свет всех уральских самоцветов. Как только повстречается мастер с её взглядом, тут же слепнет. Потому идти на поиск самоцветов решались немногие. А уж тот, кто раздобыл камни и научился их обрабатывать, свято хранил свой секрет.

Чтобы проникнуть в тайны Медной красавицы, Карл Фаберже изучил десятки книг о камнях и ювелирном искусстве. Через несколько лет он уже знал, из каких камней можно вырезать объёмные фигурки, а какие — лишь нарезать пластинками. Как изменится цвет камня, если его окунуть в кипящую воду. Как добиться бриллиантового сияния обычного горного хрусталя.

Малахит

Родонит

Лазурит

ПРЕСС-ПАПЬЕ

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана

Яшма — боярышник и основание пресса;
родонит — малина;
селенит — белая малина;
агат — смородина;
сердолик — черешня;
коралл — барбарис;
змеевик — листья

Но кроме знаний Карлу требовалась и смелость. Чтобы камни заговорили, нужно было отважиться на новые способы их обработки. Уральские самоцветы в руках умельцев его мастерской начали сиять сказочной красотой. Влюблённые в своё дело ювелиры стали создавать миниатюрные скульптуры. Эти фигурки и сегодня вызывают восхищение!

Настоящий ювелир может так обработать янтарь или гагат, что их природная красота не уступит сверканию драгоценных камней.

УЧИТЬСЯ У ПРОШЛОГО

Работа в мастерских Карла Фаберже кипела — ювелиры осваивали новые материалы и технологии, экспериментировали, изобретали новые инструменты, а глава фирмы продолжал... учиться.

Карл служил экспертом в Галерее драгоценностей Эрмитажа. Сотрудники Эрмитажа называли его «учёный и образованный ювелир»: он долгие часы проводил в Отделе древностей. Там Карл реставрировал повреждённые детали, «воскрешал» целые античные коллекции и обязательно описывал их. Не отставали от главы фирмы его мастера и художники. Изучали образцы прошлого они не только в Эрмитаже, но и в Оружейной палате Московского Кремля, где кропотливо копировали древние изделия и зарисовывали орнаменты.

Эрмитаж и Оружейная палата стали источником ценных идей для фирмы Фаберже.

▲ **СКИФСКИЙ ГРЕБЕНЬ**

Государственный Эрмитаж
Золото; литьё, ковка, пайка

Безукоризненная работа Карла Фаберже не осталась незамеченной. Директор Эрмитажа А. Васильчиков в письме императору высоко оценил труд ювелира. Александр III был уже знаком с работой Карла Фаберже. В течение 19 лет фирма Фаберже поставляла императорскому двору драгоценности. В 1882 году Мария Фёдоровна приобрела у ювелира запонки в форме цикад, выполненные по образцу античных украшений. В письме директора Эрмитажа было сказано: «Фаберже, во всё долгое время своей деятельности, несмотря на долгие дни, посвящённые им на пользу Эрмитажа, не представил ни единого счёта и... до сих пор не числится на Государственной службе».

Золотой самородок

Лучшим вознаграждением для Фаберже стало получение первого пасхального заказа от императорской семьи и превращение в придворного ювелира Дома Романовых.

1 мая 1885 года император даровал Карлу Фаберже почётное звание придворного поставщика.

Столь престижная оценка работы Карла открывала невиданные перспективы. Отныне на официальном бланке фирмы и над клеймом изделий красовался двуглавый орёл — показатель безупречного качества.

**ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО
«ТРЕХСОТЛЕТИЕ ДОМА
РОМАНОВЫХ»**
Музеи Московского Кремля

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

За несколько месяцев до Пасхи 1885 года российский император Александр III поручил ювелиру Карлу Фаберже изготовить для августейшей супруги редкостный подарок.

В семье императрицы Марии Фёдоровны, в девичестве датской принцессы Дагмары, более ста лет хранилось костяное яичко, сделанное неизвестным французским мастером XVIII века. Внутри яйца сидела золотая курочка, а в ней скрывались миниатюрные корона и перстень. Горячо любивший жену Александр предложил Фаберже сделать похожую курочку, спрятав внутри крошечное яйцо-кулон.

От впечатления императрицы зависело — «нести» ли Фаберже и дальше золотые яйца. Риск оправдался. Мария Фёдоровна пришла в восторг!

ПАСХАЛЬНОЕ ФАРФОРОВОЕ ЯЙЦО С ВЕНЗЕЛЕМ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЁДОРОВНЫ
Музеи Московского Кремля

Яйцо курочки Византизм [1885] 6

Откуда пошла традиция красить яйца на Пасху, доподлинно неизвестно. Но согласно легенде, к римскому императору Тиберию пришла Мария Магдалина и сказала, что видела, как воскрес распятый Иисус Христос. Император ответил: если Мария говорит правду, куриное яйцо в его руках должно стать красным. Яйцо тут же покраснело.

У христиан яйцо символизирует и камень, которым была закрыта гробница Христа, и дверь, через которую Он вышел после Воскресения.

Яйцо стало символом и самого Воскресения Христова.

К светлomu празднику на Руси готовили и дарили друг другу сваренные куриные, лебединые, гусиные, утиные и даже голубиные яйца. Их красили свёклой, луковой шелухой, отварами ягод, коры деревьев, ольховых и берёзовых серёжек. В ходу были и яйца из дерева, стекла, кости, камня.

В XVIII веке раскрыли «китайский секрет» изготовления фарфора, и к императорскому двору стали приносить корзины фарфоровых яиц «с разною живописью и позолотою».

Первое фарфоровое яйцо к Пасхе было изготовлено в 1749 году для Екатерины II, а при Александре III к светлomu празднику уже готовили 5 тысяч таких яиц.

Фаберже сумел по-своему развить и обогатить древнюю традицию. Драгоценное пасхальное яйцо с сюрпризом стало ювелирным символом эпохи.

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО «КУРОЧКА»
Музей Фаберже, Фонд «Связь времён»
Золото, рубины; эмаль, чеканка, гравировка

ЧУДЕСНЫЙ СЮРПРИЗ

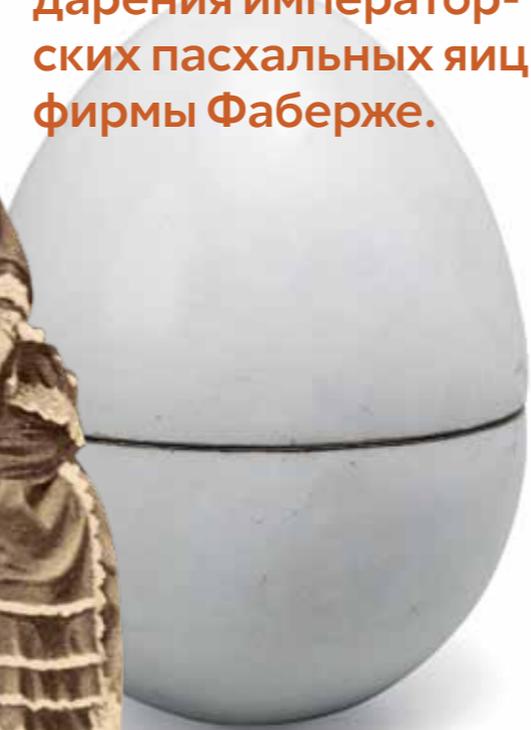
Первое императорское яйцо размером чуть больше обычного и очень на него похоже. Но стоило повернуть золотую покрытую матовой белой эмалью скорлупу вдоль тонкой золотой каймы, и яйцо открывало сюрприз — желток из матового золота с курочкой внутри, пёрышки которой были из золота разных оттенков. При нажатии под зобом курочки открывался новый сюрприз — уменьшенная копия императорской короны с бриллиантами и рубиновым кулоном. К подарку прилагалась золотая цепочка.

Яйцо хранилось в Аничковом дворце вплоть до революции 1917 года. Потом оно переехало в Кремль, оттуда в Лондон, хранилось в Нью-Йорке, вернулось в Санкт-Петербург. Сейчас яйцо находится на территории России в частном музее российского предпринимателя и мецената Виктора Вексельберга.

Император Александр III с супругой и детьми. 1877

Именно с 1885 года началась традиция дарения императорских пасхальных яиц фирмы Фаберже.

Яйцо «Курочка» было первым из пятидесяти пасхальных императорских яиц, созданных прославленной фирмой.

◀ Секрет своих ювелирных яиц Карл Фаберже не мог подсмотреть в русской матрёшке. Первые матрёшки в России появились позднее, только в 90-х годах XIX века, а их идею — несколько фигурок, вложенных одна в другую, — привезла с японского острова Хонсю жена русского купца и прославленного мецената Саввы Мамонтова. По форме фигурка напоминала яйцо и изображала Фукуруamu — одного из семи богов удачи.

ВСЕМИРНЫЙ УСПЕХ

ОДУВАНЧИК

Музеи Московского Кремля
Золото, серебро, алмазы, горный хрусталь, нефрит, натуральный пух одуванчика

В 1900 году в Париже состоялась Всемирная промышленно-художественная выставка. Она открывала новый XX век.

Русский отдел был одним из самых больших и интересных. Целых 370 золотых медалей выставки уехали в Россию. Награду получили и остроумные инженерные конструкции Владимира Шухова, и удивительный парк-дендрарий Сергея Худекова.

Настоящей сенсацией выставки стали роскошные изделия фирмы Фаберже.

Мастер выставил на суд зрителей десятки ювелирных произведений и уменьшенные более чем в десять раз копии императорской короны, скипетра, державы. За каждым экспонатом стоял многомесячный труд десятков мастеров.

Цветочные композиции от Фаберже поразили мир своим художественным совершенством.

◀ Мастер ухитрился натуральный пух одуванчика закрепить на золотых волосках миниатюрными алмазами.

Прозрачная вода из горного хрусталя неотличима от настоящей. Да и лепестки цветочных букетов будто источают аромат.

Карл Фаберже получил орден Почётного легиона, а также звание «Мастер Парижской гильдии ювелиров». Иностранцы почти никогда не удостоивались этого звания: гильдии были закрытыми объединениями. В Средние века лучшие их представители по очереди несли балдахин над царствующими особами во время их вступления в Париж. Начинали шествие суконщики, а в Лувр вносили балдахин ювелиры...

Медаль Всемирной выставки в Париже (1900) — высшая степень признания заслуг иностранного гражданина во Франции

Со всего мира, а не только из Петербурга и Москвы поступали к ювелиру заказы. Украшения, цветочные букеты, камнерезные фигурки отправлялись в королевские дома Европы и Азии.

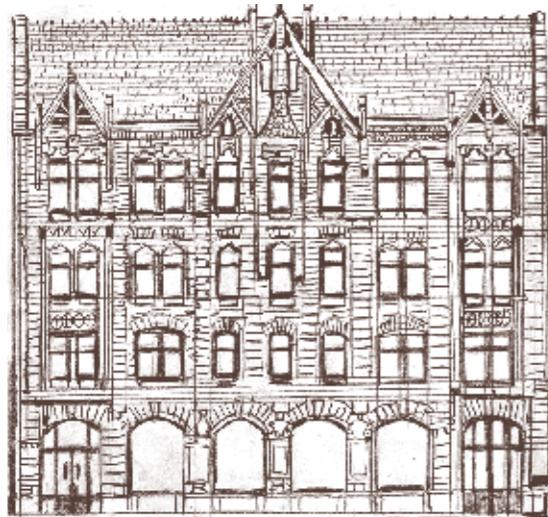
Как ни старались немецкие и австрийские ювелиры повторить цветочные букеты Фаберже, у них ничего не получалось. Подражания наводнили Европу, но ни одно из них не могло сравниться с оригиналом.

XX век заговорил о «русском чуде от Фаберже».

Высокий уровень работы фирмы привлек и торговцев подделками. Фаберже мог так выполнить копию украшений IV века, что даже специалисты не отличали её от оригинала. Антиквары сулили Фаберже громадные деньги, если он согласится делать подобные копии, которые они выдадут за настоящие. Мастер с негодованием отверг эти предложения. Ему было достаточно честно заработанной славы.

ПЕРВЫЕ МАГАЗИНЫ

Международное признание не могло пройти незамеченным и на родине. Новый магазин Фаберже открылся в Санкт-Петербурге, на Большой Морской улице. На больших дубовых прилавках, защищённых стеклом, лежали ювелирные изделия разнообразных форм, назначения и стоимости. Каждый мог найти себе элегантную вещицу по вкусу.

Санкт-Петербург, Большая Морская 24

Магазин фирмы в Санкт-Петербурге стал блестящей витриной ювелирного дома.

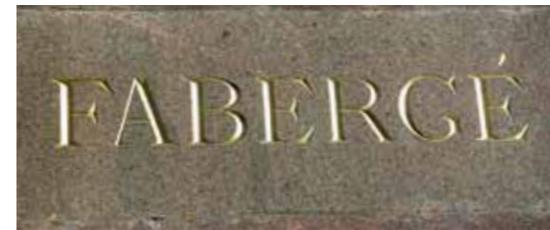
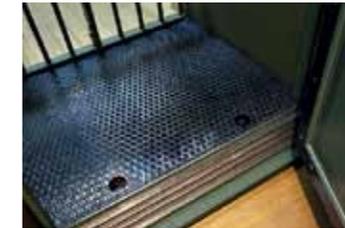
Построили четырёхэтажный особняк всего за год. Магазин был надёжно защищён от любопытных взглядов. Каждое большое окно было снаружи зеркальным, а внутри завешено плотными шторами. Сегодня здесь по-прежнему работает ювелирный магазин. Он так же облицован внизу красным гранитом, как и во времена Фаберже.

▲ Память о бывшем владельце хранят и цветные витражи семейной части особняка.

Сохранность несметных богатств ювелирного дома обеспечивал уникальный **сейф-лифт**. Он был спроектирован и построен по заказу Фаберже в Берлине. Каждую ночь лифт поднимался между вторым и третьим этажами и был надёжно защищён подводкой электрического тока.

Однажды, в спешке собираясь на приём, Фаберже сам пострадал от него, забыв вовремя отключить ток. Лифт-сейф был взломан лишь однажды, во время революционных беспорядков 1918 года.

Петербургскому магазину не уступал и магазин в Москве.

Он выглядел куда шикарней — над входом красовалась громадная вывеска, столь же заметной была выведенная золотом фамилия владельца фирмы по-русски и по-французски. Окна московского магазина на Кузнецком Мосту были специально сделаны так низко, что любой желающий мог рассмотреть ювелирные новинки в витринах. Помимо традиционных украшений там были выставлены часы, наборы для письма, колокольчики, портсигары, ручки для тросточек и зонтов, рамки для фотографий, фигурки из поделочного камня и многое другое. Всё это приобретали богатые купцы древней столицы и артистическая публика.

В московском магазине товары от Фаберже могли купить люди разного достатка.

РОСКОШЬ ДЛЯ ВСЕХ

В магазинах Фаберже, открытых в Киеве и Одессе, от покупателей также не было отбоя. Звонки, колокольчики, драгоценные фоторамки, портсигары, табакерки, женские и мужские украшения — неужели предметы роскоши стоили так дёшево?

Киев Крещатик 25

Специально обученные работники описывали и зарисовывали все изделия, которые выпускали мастерские фирмы. Каждый знал — мелочей в ювелирном производстве не бывает.

Фаберже-коммерсант понимал, что только массовый спрос на его товар приведёт фирму к процветанию.

Фаберже-художник знал: даже самое недорогое изделие фирмы должно отличаться изяществом и неповторимостью.

ЯЙЦО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Музей Московского Кремля
Папье-маше, металл

БРЕЛОК-ПОДВЕСКА

Музей Фаберже, Фонд «Связь времён»
Золото, серебро, эмаль, алмазы огранки «роза»

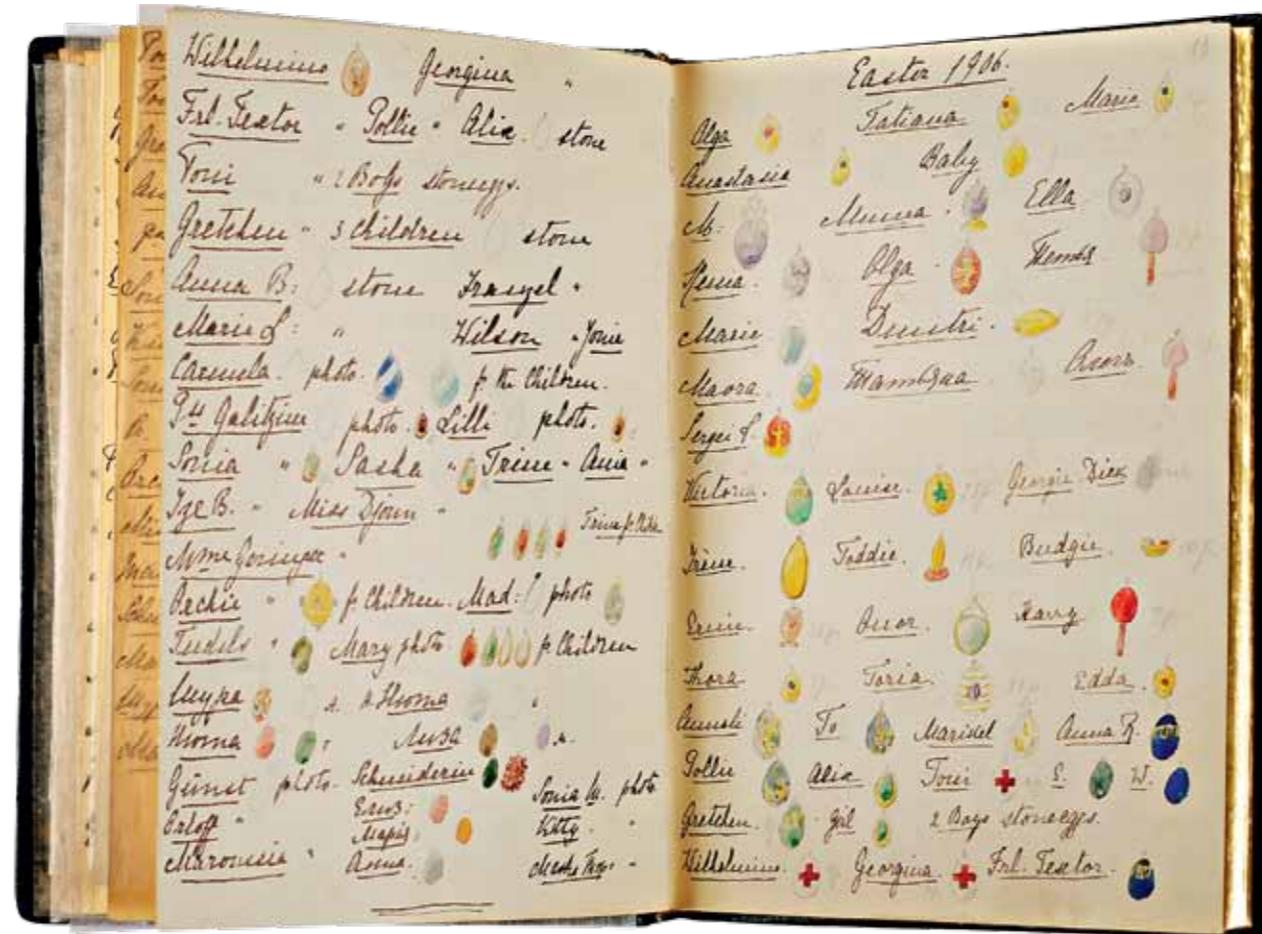
БРЕЛОК-ПОДВЕСКА

Музей Фаберже, Фонд «Связь времён»
Золото, карельская берёза, сапфир

Лист из записной книжки императрицы Александры Фёдоровны с собственноручными рисунками пасхальных брелоков. 1906
Музей Московского Кремля

В каталогах фирмы на каждой странице была надпись: «Все рисунки представляются более ясными и чёткими, если смотреть на них через лупу».

БРЕЛОК-ПОДВЕСКА

Музей Фаберже, Фонд «Связь времён»
Золото, серебро, эмаль, алмазы огранки «роза»

НАПЁРСТОК

Музей Фаберже, Фонд «Связь времён»
Золото, эмаль, кварц

Доходы простых людей были невысоки. Но экономия в 1–2 рубля каждый месяц позволяла купить изящную золотую брошку за 3 рубля 50 копеек или пасхальное яичко-кулончик от 5 до 10 рублей. Такие яички дарили ежегодно близкие и друзья подрастающим девочкам. К совершеннолетию дочери собиралось целое пасхальное ожерелье, служившее не только украшением, но и бережно хранимой реликвией.