

УДК 745/749
ББК 85.125.6
М 21

Мальцева О.И.

Доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Кубанского государственного университета, e-mail: olgma@mail.ru

Проблема сохранения традиций в изобразительном искусстве на примере школ русской лаковой миниатюры

(Рецензирована)

Аннотация:

Анализируются основные тенденции развития родственных направлений изобразительного искусства и сохранения традиций на примере русской лаковой миниатюрной живописи. Научная значимость исследования заключается в теоретическом обосновании и выявлении закономерностей в системе формирования традиций художественных промыслов: школа-производство-традиции. Целью исследования является выявление линии преемственности традиций в творчестве и обучении художников и возможность возрождения на этой основе традиционного искусства. В работе использовались экспериментально-теоретические методы исследования, которые позволили проводить логические исследования собранных фактов, проверить, систематизировать их, и выявить неслучайные зависимости. Современное декоративно-прикладное искусство представляет собой сложное социально-культурное явление, для которого актуально сохранение и развитие традиционных школ. Многие из них завоевали всемирную известность и признание, как великого достижения традиционной народной культуры России. На основании анализа литературных источников и практического опыта приходим к выводу о том, что обучение искусству лаковой миниатюрной живописи художников-педагогов способствует сохранению и развитию традиций в изобразительном искусстве.

Ключевые слова:

Изобразительное искусство, обучение, миниатюра, иконопись, творчество, традиции.

Maltseva O.I.

Associate Professor, Department of Decorative and Applied Arts and Design, Kuban State University, e-mail: olgma@mail.ru

The problem of preserving traditions in the visual arts as shown by schools of Russian lacquer miniature

Abstract:

The paper analyzes the main trends of development of related directions of fine art and preservation of traditions basing on the example of Russian lacquer miniature painting. The scientific significance of the study lies in the theoretical justification and identification of laws in the system of formation of traditions of art crafts:

school-production-tradition. The aim of the study is to identify the line of continuity of traditions in the work and training of artists and the possibility of reviving traditional art on this basis. The work used experimental and theoretical methods of research, which made it possible to conduct logical studies of the collected facts, test, systematize them, and identify non-random dependencies. Modern decorative and applied art is a complex sociocultural phenomenon for which the preservation and development of traditional schools is relevant. Many of them have gained worldwide fame and recognition as the great achievement of the traditional folk culture of Russia. Based on the analysis of literary sources and practical experience, we come to the conclusion that training in the art of lacquer miniature painting of teacher artists contributes to the preservation and development of traditions in the visual arts.

Keywords:

Fine art, training, miniature, icon painting, creativity, traditions.

Современное декоративно-прикладное искусство представляет собой сложное социально-культурное явление, проявляющееся как форма творческой и профессиональной реализации, как отдельных мастеров, так и художественных коллективов и предприятий художественной росписи, имеющих свою историю, традиции и школы [1]. Многие из них, такие как Палех, Холуй, Мстёра и Федоскино, завоевали всемирную известность и признание как великого достижения традиционной народной культуры России. В 20-е годы XX века на основе древнерусской живописи в Палехе возникла лаковая миниатюрная живопись, искусство которой принесло Палеху всемирную известность, и составило часть сокровищницы мировой художественной культуры. До этого Палех, Мстёра и Холуй были известны как одни из центров иконописи. Благодаря своему неординарному дарованию художники Иван Голиков и Александр Глазунов, после революции 1917 года, опираясь на традиции древнерусской живописи, начали писать миниатюры. Их принято считать основоположниками палехской миниатюры. Значительную роль в создании всех трёх центров лаковой миниатюры на основе древнерусской живописи сыграл Иван Голиков. Бывший московский иконописец Александр Глазунов познакомил его с лаковой миниатюрой Федоскино, в то время

лукутинскими шкатулками, и уговорил И. Голикова попробовать себя в миниатюре. Уже первая его работа «Адам в раю» поразила своей необычностью.

Палех стал родиной нового вида изобразительного искусства – лаковой миниатюрной живописи на папье-маше, стилизованной на основе иконографии [2]. Так как эта живопись стилизована и выполняется на предметах утилитарного значения, она имеет отношение к декоративно-прикладному искусству.

В качестве материала было выбрано папье-маше, используемое мастерами известного промысла в подмосковном селе Федоскино. У федоскинцев художники Палеха заимствовали технологию изготовления папье-маше и изделий из него, а также методы обработки поверхности лаком. Палешане организовали артель древней живописи. Новое направление в декоративно-прикладном искусстве, каким стала лаковая миниатюра, сегодня признано во всем мире. Родиной русских лаков, бесспорно, является Федоскино, чьё искусство насчитывает более двух столетий.

Вслед за Палехом, художники Мстеры и Холуя стали пробовать себя в лаковой миниатюрной живописи на папье-маше и искать свой стиль [2]. Не удивительно, что эти центры лаковой миниатюры развивались параллельно: они находятся недалеко друг от друга – Палех

и Холуй в Ивановской области, а Мстёра – во Владимирской. Несмотря на близость, постепенно художники Палеха, а чуть позже – Мстёры и Холуя, выработали неповторимый стиль, свой для каждого центра лаковой миниатюры [3].

Основателями мстёрской лаковой миниатюры стали художники Н.П. Клыков и А.И. Брягин. Оригинальный орнаментальный стиль росписи, который называют «мстёрской розой», создал художник Е.В. Юрин. Создателем и руководителем первого художественно-промышленного техникума во Мстёре стал Ф.А. Модоров.

Талантливые художники С.А. Мокин, Д.М. Добрынин, В.Д. Пузанов-Молев и К.В. Костерин, выпускники иконописно-рисовальной школы под руководством Н.Н. Харламова, который закончил Санкт-Петербургскую Академию художеств, стали основателями холуйской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюрная живопись получила широкое развитие в творчестве талантливых художников-основателей и их учеников. В настоящее время профессионально обучиться этому искусству можно в Палехском художественном училище имени А. М. Горького, в филиалах лаковой миниатюрной живописи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств» Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова и во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова.

Сегодня Палех, Холуй и Мстера – всемирно известные центры лаковой миниатюры на папье-маше, в прошлом славившиеся на всю Россию мастерами иконописи. Искусствоведы часто называют иконопись Холуя, Мстеры и Палеха древнерусской живописью [3].

Обучение искусству лаковой миниатюрной живописи начинается

с копирования образцов классифицированных из иконописи Зиновьевым Николаем Михайловичем, талантливым иконописцем, художником-миниатюристом и педагогом. Все три центра лаковой миниатюры учатся по его образцам, а творческие работы выполняют с учётом своей стилизации и особенностей декоративной композиции каждого промысла [4].

В центрах лаковой миниатюрной живописи в советское время была развита промышленная форма декоративно-прикладного искусства. Она связана с деятельностью профессионального художника, работающего на промышленном предприятии или в производственной мастерской и создающего прототип изделия для массового производства. Это индивидуальный творческий процесс создания образца, с которого затем будут сняты множество копий художниками копиистами. Таким образом, была построена деятельность художественных промыслов лаковой миниатюрной живописи – Палеха, Холуя, Мстёры и Федоскино, где индивидуальная творческая деятельность художника тесно связана с коллективным творческим процессом.

Ко второй форме творческой деятельности, относится работа отдельных мастеров или небольших артелей, не всегда связанных с основным промыслом, традициями и школой.

Ещё одна форма творческой деятельности, направленная на популяризацию декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, – это творчество многомиллионной армии любителей, отдающих свой досуг художественному творчеству. Им занимаются, как правило, люди, не имеющие прямого отношения к художественному труду, не имеющие специального художественного образования. Этот процесс распространяется на узкую сферу личного быта и существует как определенный вид художественной самодеятельности, как новая форма отдыха,

форма чередования труда. Такая форма творческой деятельности приобщает детей и взрослых людей к материальному и духовному творчеству, формирует вкус, высокие художественные потребности [4: 7-28]. Все три формы творческой реализации в настоящее время распространены как внутри промыслов, так и за их пределами. Чем дальше от мест бытования, тем сильнее теряется связь с традициями.

Внутри всего сложного общественного организма художественные промыслы живут своей особой жизнью. Основная цель их деятельности – сохранять и развивать художественные традиции народа, создавать произведения, соответствующие высоким требованиям, предъявляемым к искусству, давать возможность проявлять неисчерпаемый запас творчества там, где есть в этом потребность [5: 123-278]. Удовлетворить потребность в творчестве невозможно без мастера, который способен передать своё профессиональное мастерство или на практике познакомить с ним любителей искусства.

Как правило, процесс обучения внутри художественного промысла, непосредственно связан с производством, что способствует сохранению традиций. Цепочка школа – производство – традиции обеспечивает наглядность и преемственность, высокий уровень профессионального обучения лаковой миниатюрной живописи, профессионализм и творческую мобильность представителям художественных промыслов. А обучение вне центров традиционных художественных промыслов носит больше ознакомительный характер приобщения к культуре народа. Это не значит, что обучение вне промысла не может быть профессиональным – всё зависит от уровня подготовки педагога и его мастерства художника. Имитация вредит процессу обучения, она может иметь место хобби, но должна быть исключена из профессиональной подготовки. При

этом отдаётся предпочтение творческому подходу в выполнении итоговых работ. Это позволяет вписать в современный контекст, стилистику традиционных школ художественных промыслов и формировать основу для новых направлений художественной деятельности [1].

Изучение художественных промыслов, в том числе и лаковой миниатюрной живописи, отнесено к компетенции художественно-графических факультетов вузов, выпускающих художников-педагогов, но ориентиры, заложенные в учебном процессе по освоению декоративно-прикладного искусства, в какой-то степени, размываются в возможностях их произвольной трактовки. Это не значит, что сохранение и развитие традиций невозможно за пределами промысла. Положительный опыт обучения художественным росписям, лаковой миниатюре и иконописи сложился на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. В основу обучения положено изучение традиций, техники и технологии изучаемых направлений на основе классификации видов росписи художественных промыслов, имеющих общие иконописные истоки.

В области народных промыслов, производственная база которых сохранялась благодаря верности традициям, серьёзные проблемы возникли в 90-е годы прошлого века и их последствия продолжают сказываться до сих пор. Творческий и производственный кризис не обошёл ни один из центров лаковой миниатюрной живописи. Эта ситуация поставила под вопрос саму возможность воспроизводства народной культуры [5: 105-293]. Контекстный анализ экспонатов современных выставок декоративно-прикладного искусства свидетельствует, что традиционные техника и технология художественных росписей, лаковой миниатюрной живописи все чаще подменяется её имитацией,

формальным знакомством с историей, особенностями стилизации и декоративной композиции, являющимися отличительными особенностями той или иной школы народного изобразительного искусства [8: 123-258].

Каждая из школ лаковой миниатюрной живописи имеет свои стилистические, композиционные особенности и собственный, узнаваемый колорит. Их объединяют общие корни, которые многим уходят в иконопись. Лаковая миниатюрная живопись – высокохудожественное, «ювелирное» искусство созданное иконописцами, но технология изготовления папье-маше взята из немецкой технологии изготовления козырьков мужских головных уборов, а технология живописи по лаку и дальнейшая её обработка имеет свои корни на Востоке, в китайской миниатюре... Иконописную основу имеет язык стилизации миниатюрной живописи Палеха, Холуя и Мстёры. Композиционные особенности и техника живописи перенесены из русских школ иконописи [3: 123].

Особое место среди русских школ лаковой миниатюрной живописи занимает Федоскино. Этот промысел – основоположник, сложившийся в конце XVIII века, с него началась история русских лаков. В XIX веке промысел достиг расцвета. Художники на фабрике Лукутиных работали по найму. Среди них были выпускники Строгановского училища и иконописцы. В начале XX века после смерти Н. А. Лукутина фабрика была закрыта. В дальнейшем промысел был возрожден и к пятидесятым годам XX века достиг своего расцвета. Известные искусствоведы Бакушинский А. В. и Васильев В. М. оказали большую помощь федоскинским миниатюристами. Производство возродилось, постепенно стало расширяться, увеличился спрос, федоскинскую продукцию стали активно продавать за границу. Под руководством НИИ художественной промышленности была создана

экспериментальная мастерская, где были возрождены уникальные способы декорирования и впервые поставлена задача переработки натурных зарисовок в декоративные мотивы. В 1960-х годах после преобразования артели в фабрику лаковой миниатюрной живописи была создана школа кустарного ученичества, а в дальнейшем Федоскинская школа миниатюрной живописи. В настоящее время художников лаковой миниатюры Федоскино готовит Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)».

За свою историю художественные промыслы России прошли через периоды успеха, расцвета, неудач, застоя, кризиса, естественные для любого искусства [5]. В настоящее время, многие художники-миниатюристы вернулись к писанию икон и миниатюр библейского содержания. Возвращение к иконописанию – отрадный, но сложный процесс не только для Палеха, Мстёры и Холуя. Если создание уникальных центров лаковой миниатюры, ставших известными во всем мире, оказалось возможным благодаря высокому стилю старинных иконописных изводов, то возрождение иконописи происходит благодаря сохранению языка стилизации и техники икононого письма в миниатюре [9]. Таким образом, прослеживается историческая линия процесса сохранения и возрождения традиционного направления русского изобразительного искусства. Как гениальность мастеров иконописцев помогла древнему искусству возродиться в новом облике, так и иконопись возродилась, благодаря сохранению традиций художниками-миниатюристами и педагогами...

Только при системном подходе в изучении возможно не растерять предшествующий опыт прошлого,

привнести в него новый современный смысл, включающий в себя теоретические знания истории развития искусства и методики обучения. В начале XX века русская лаковая миниатюра стала известна благодаря участию в международных выставках. Опыт показывает, что необходимо заинтересовывать и стимулировать участие студентов в молодежных и профессиональных выставках, что положительно отразится на дальнейшей творческой карьере выпускника и популяризации лаковой миниатюрной живописи. Студенты художественно-графического факультета КубГУ – неоднократные участники

и лауреаты престижных выставок-конкурсов, в том числе и международных. Интернет дает нам неограниченные возможности не только взаимного обогащения школ лаковой миниатюры, но и общение с творческим сообществом во всем мире, стирая границы и расстояния [10]. Уже во второй половине XX века мы наблюдали трансформацию лаковой миниатюрной живописи в книжную иллюстрацию на примере работ династии палехских художников Кукулиевых. В XXI веке цифровые технологии дают новые возможности преобразования наследия удивительного искусства лаковой миниатюры.

Примечания:

1. Мальцева О.И. Оптимизация процесса обучения декоративно-прикладному искусству в профессиональной подготовке художника-педагога // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 3. URL: <http://human.snauka.ru/2016/03/14399> (дата обращения: 01.05.2020).
2. Некрасова М.А. Искусство древней традиции. Палех. М.: Советский художник, 1984. 276 с.
3. Некрасова М. Русская лаковая миниатюра. М.: Согласие, 1994. 296 с.
4. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. Л.: Художник РСФСР, 1975. 241 с.
5. Народное искусство. Русская традиция. Культура и православие. Традиции и современность / авт.-сост., науч. ред. М.А. Некрасова. М.: Союз Дизайн, 2013. 623 с.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2008. 162 с.
7. Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. СПб.: Сатис Держава, 2005. 336 с.
8. Соколов М.В., Соколова М.С. Декоративно-прикладное искусство. М.: Владос, 2013. 399 с.
9. Соловьёва Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстёра. М.: Интербук-бизнес, 2001. 152 с.
10. Устрицкая Н.А. Особенности развития печатной графики в парадигме современного изобразительного искусства // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. Майкоп, 2018. Вып. 1. С. 220-225.

References:

1. Maltseva O.I. The optimization of the process of studying the graphic arts in the training of artists-teachers // Humanitarian research. 2016. No. 3. URL: <http://human.snauka.ru/2016/03/14399> (date of access: 01.05.2020).
2. Nekrasova M.A. The art of the ancient tradition. Palekh. M.: Sovetsky khudozhnik, 1984. 276 pp.
3. Nekrasova M. Russian lacquer miniature. M.: Soglasie, 1994. 296 pp.
4. Zinovyev N.M. The art of Palekh. L.: Khudozhnik RSFSR, 1975. 241 pp.
5. Folk art. Russian tradition. Culture and Orthodoxy. Tradition and modernity / author, compiler, and scientific editor is M.A. Nekrasov. M.: Soyuz Design, 2013. 623 pp.

6. Logvinenko G.M. Decorative composition. M.: VladoS, 2008. 162 pp.
7. Alekseev S. Encyclopedia of an Orthodox Icon. SPb.: Satis Derzhava, 2005. 336 pp.
8. Sokolov M.V., Sokolova M.S. Decorative and applied arts. M.: VladoS, 2013. 399 pp.
9. Solovyova L.N. A lacquer miniature. Mstyora. M.: Interbook – business, 2001. 152 pp.
10. Ustritskaya N.A. Features of the development of printed graphics in the paradigm of modern fine art // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. Philology and the Arts. Iss. 1 (212). 2018. P. 220-225.