

УДК 168.522: 75.04 (Гуманитарные науки. Культурология / Объекты художественного изображения.
Жанры живописи)

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫСЛОВ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ
В СОВРЕМЕННОМ ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ**

© 2024 Е.Г. Столярова¹, А.В. Князева², А.В. Давыдов^{3,4}

*Столярова Елена Георгиевна, профессор, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-0162>

E-mail: st998707@mail.ru

Князева Анна Викторовна, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства

E-mail: a-nyute@yandex.ru

*Давыдов Алексей Владимирович, ³доцент кафедры издательского дела
и книгораспространения,*

³доцент кафедры теории и истории журналистики,

⁴доцент кафедры философии, истории и теории мировой культуры и искусства

E-mail: avd63ru@yandex.ru

¹Самарский государственный технический университет

²Самарский государственный институт культуры

³Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева

⁴Самарский государственный социально-педагогический университет
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 11.09.2023

В данной статье рассматриваются российские промыслы лаковой миниатюрной живописи в контексте проявления их художественных особенностей в современном декоративно-прикладном искусстве и дизайн-проектировании. Цель авторов – выявление стилистических приемов российских лаков и анализ возможностей применения аутентичных характеристик народного искусства в авторском проектировании объектов дизайна и декоративного искусства. В статье представлено общее и частное в изобразительности и технологиях Федоскино, Палеха, Холуя и Мстеры. Определено, что Федоскино имеет художественные особенности реалистической масляной живописи, а Палех, Холуй и Мстера, сформированные на основе иконописи, приобрели черты условно-декоративного письма темперными красками. В статье перечислены конкретные художественные особенности каждого из заявленных промыслов лаковой миниатюры. Авторы приходят к выводу о том, что исконно русские традиции народной живописи имеют узнаваемые, сложившиеся десятилетиями традиции, что может представлять собой «художественный код» российской культуры. С использованием богатства художественной выразительности лаковой миниатюры нашей страны сформировалась возможность создавать современные произведения искусства с декодированием источника вдохновения в процессе проектирования новых изделий дизайна и прикладного творчества.

Ключевые слова: лаковая миниатюра России, декоративно-прикладное искусство, дизайн-проектирование

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-94-101-106

EDN: SKUIVQ

Введение. Российская культура богата традициями и народным художественным искусством. Изучая и систематизируя материал по народным промыслам нашей страны, мы можем говорить о художественной обработке дерева, металла, камня и других материалов. В частности, лаковая миниатюра России имеет сложившуюся си-

стему особенностей и единство художественных характеристик, имеющих российскую принадлежность. Изучение композиционных приемов лаковой миниатюры позволит деятелям современного декоративного и проектного искусства использовать стилизацию и трансформацию художественных и композиционных приемов в

собственной творческой деятельности, сохраняя принадлежность к коду российской культуры. Под российским кодом искусства в данном случае понимается узнаваемость художественных приемов российских лаков в изделиях дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Методы исследования. В процессе работы были использованы теоретические методы научного исследования: обзорный анализ произведений лаковой миниатюры России; методом синтеза выявлено общее в характеристиках того или иного промысла; обобщение исследовательского материала позволило определить возможность практического применения теоретических положений, представленных в статье.

История вопроса. Композицией принято называть законченное художественное произведение, где все элементы соподчинены друг другу, присутствует доминанта и определенное решение концепции образа через приемы статики или динамики, сложного ритма или простого, симметрии или асимметрии, а также гармоничной цветовой гаммы. Это наиболее общие представления о композиции, но, описывая художественные особенности промыслов лаковой миниатюры, нельзя не обозначить их отличительные характеристики.

Результаты исследования. Самым ранним промыслом лаковой миниатюры явилось Федоскино. Палех, Мстера и Холуй использовали темперные краски, тогда как в Федоскино мастера писали маслом, что позволяло делать изображение более объемным и реалистичным. Масляная техника живописи дает художнику больше времени для проработки цветовых растяжек и передачи свето-воздушной перспективы. Эта техника позволяла передавать портретное сходство, глубину пейзажного изображения, реалистичность сюжетной росписи. Композиция федоскинской миниатюры обладает законченностью и замкнутостью художественного решения. Перспектива строится на передаче глубинности изображения и чередовании планов.

Любимыми мотивами федоскинцев можно назвать сцены из русской бытовой жизни, чаепития, народные гуляния, скачки на тройках лошадей. Часто можно встретить ларцы, футляры и шкатулки, украшенные многофигурными композициями, копиями с картин западноевропейских или русских художников с реалистическими трактовками сюжета.

Федоскино продолжало развиваться и в послевоенные годы. Здесь не могла не отразиться тематика вдохновенного порыва людей строить мирное будущее. Многофигурные композиции построены по законам ритма и целостности живописного решения. Соединение разномасштабных изображений позволяет отделять главное в сюжете от второстепенного. Важным становится идея, а не правдоподобность картинки. Работы звучат более декоративно и условно в своей трактовке.

Федоскинские миниатюры выделялись очень сложной по рисунку и колориту тонкой декоративной росписью. В их живописи сложились самобытные темы и декоративные приемы, которые характеризуют народное искусство, они отличаются своеобразием и условностью в трактовке изображений, яркими, выразительными красками и использованием в лаке черного цвета [5].

Современное Федоскино изобилует темами сказок или картинами среднерусского пейзажа, часто используется поталь, на которой и пишется картинка, что придает особую нарядность изображению. Поэтические изображения персонажей или сюжетов классической отечественной литературы, отражение народных традиций, красоты национальной самобытности отличают искусство актуальной федоскинской лаковой миниатюры.

Композиция лаковой миниатюры Палеха берет свое начало от иконописи и напоминает изначально житийные иконы. Вековой практикой древних иконописцев была выработана последовательность процесса писания миниатюры [7, с. 14].

Особые характеристики приобретает цветовая гамма того или иного промысла миниатюрной лаковой живописи. Многоцветные Палех и Холуй пишутся на черном или темном цветном фоне, Мстера на светлом. Это их принципиальные различия, которые помогают отличить один промысел от другого. Цветовая гамма в целом строится в соответствии с пропорциями отношений основных пятен к фону. В иконописи условно-декоративное композиционное и цветовое решение не передавало свето-воздушную перспективу, фигуры не имели собственные и падающие тени, предлагалась композиционная «плановость» изображения. Художественный

образ стилистически трактовался с помощью линейной формы и единства красочных пятен.

Разбирая особенности отдельных российских промыслов лаковой миниатюры, можно определить, что в палехской живописи присутствует условность и символичность образов, пришедших из иконописи, что характеризовалось удлинёнными пропорциями фигур человека, условностью интерпретации элементов пейзажа (горы, деревья, волн) и архитектурных сооружений. В то же время роспись представляла собой одновременно светское искусство, не идентичное канонам иконописи. Подобный прием росписи использовался для декора утилитарных вещей в Палехе. Этот промысел выработал свои уникальные композиционные и живописные способы передачи содержания изображения, в которых отображаются сюжеты бытовой жизни, иллюстрации сказок и былин. Используют технику и технологию лаковой миниатюры, художники Палеха чаще всего обращались к передаче реальной жизни, иногда переплетая ее с фантастическим художественным вымыслом, рисуя придуманные здания и вычурные природные формы. На палехских шкатулках изображали и сюжеты советской жизни народа, поднимающие дух патриотизма и гордости за свою родину. В художественном и изобразительном планах для палехских произведений характерна декоративность и условность изображения, плоский локальный цвет, плановость изображения, обильная обводка золотой краской. Чаще всего это сюжетные многофигурные композиции с яркой цветовой гаммой на черном фоне.

Миниатюры Мстеры и Холуя отличаются от палехских лаковых изделий тем, что черный цвет фона в их композициях обычно не участвует, в художественных решениях в меньшей мере присутствуют элементы условности, фигуры людей делаются обычно более мелким планом, в изображении уделяется больше внимания проработке пейзажа. Композиция обычно оформляется тонко прописанным золотым орнаментом.

Холуй очень сходен с Палехом по художественным приемам. Иногда трудно отличить одну роспись от другой. В целом в Холуе дается более крупное изображение, пейзаж приближается к зрителю, меньше используется изображение людей. Пропорции фигур удлинённые, как и в Палехе, но силуэты мягче и объемней, что больше сближает со светской живописью. Часто и в том и в другом промысле используется черный фон, но Холуй более живописен, насыщен

темными оттенками красного, зеленого, коричневого и синих цветов. Присутствуют контрасты теплых и холодных сочетаний в колористической гамме. В сюжетной линии чаще всего в Холуе встречаются исторические, фольклорные и литературные образы. Однако, несмотря на устоявшиеся приемы письма, художники свободно варьировали способы изображения. Палех и Холуй лаконичны в рисунке. Главное сюжетное событие разворачивается на переднем плане, как бы придвинуто к зрителю, крупные фигуры людей являются основными организующими цветовыми пятнами.

Мстера как лаковая миниатюра имеет свои отличительные характеристики, и самая главная ее особенность – яркость живописи. Секрет этого эффекта заключается в том, что художественная роспись наносилась на белый фон, что делало все цвета звонче и активней по живописному эффекту. Мстеру всегда можно отличить по четко читаемому прямоугольнику или кругу на крышке расписанной шкатулки. Часто использовались чисто цветочные мотивы.

В мстерской сюжетной росписи наиболее подробно разворачивается событие, поэтому главные мизансцены здесь как бы уравновешены со второстепенными, что достигается размерной одинаковостью фигур человека. В Мстере встречаются и натюрморты, и портреты значимых людей. В росписи мы можем видеть отдельно живописные пейзажи, а также сюжеты сказок и былин. Художники часто обращаются к фольклорным жанрам.

Во всех вышеперечисленных промыслах тонкий золотистый орнамент окаймляет роспись, придавая особую запоминающуюся прелесть произведениям российских народных художественных лаков.

Сходство и различие российских художественных лаков Федоскино, Палеха, Холуя, Мстеры строятся на принципах образного решения композиции, особенностях рисунка, цветового изображения и технике живописи. Каждый из перечисленных центров имеет свои традиции, собственные характеристики, продиктованные творческими принципами и мерой выразительных средств.

Изучение композиционных особенностей российских промыслов лаковой миниатюры позволяет теоретически и практически создать набор изобразительных приемов и средств выразительности, имеющих исключительную принадлежность к российской культуре. Стилизация

под промыслы лаковой миниатюры расширяет спектр художественных средств развития современного декоративного искусства и дизайна. Российская народная культура богата широким спектром аутентичных, уникальных приемов изобразительного и прикладного искусства, что делает произведения искусства и художественного проектирования в этом контексте особенно ценным и интересным.

Современные художники и дизайнеры активно используют традиционную народную культуру в своих проектах, подтверждая вышеизложенную концепцию авторов статьи. Примером могут послужить изделия часового дома «Часы Палех» Palekh Watch, оригинальный дизайн которых создан русскими мастерами художниками-миниатюристами из села Палех. Предприятие было основано Анной Нестеровой в 2020 г. Изделия представляют собой эксклюзивные часы со швейцарским механизмом, стальным корпусом с позолоченным покрытием. Циферблат расписывается вручную, при этом применяется традиционная техника темперной миниатюрной живописи. Авторы бренда именно на технике выполнения росписи делают акцент, подтверждая основную идею: «Каждый циферблат несет на себе образец подлинной палехской росписи, выполняемой художниками из села Палех. 400-летние традиции продолжают жить в красивых и миниатюрных современных часах. Часы расписываются и собираются вручную, что является особой гордостью часового дома. На изделиях можно увидеть номер картины, год создания и фамилию автора. Каждая пара существует в единственном экземпляре» [10]. В настоящее время разработано семь коллекций часов: «Регионы России», «День/Ночь», «Сказки», «Новогодняя коллекция», «Летний сад», «Балет» и «Орнамент». В разработке дизайна заняты художники В.С. Чибисова, Н.В. Корнилова, Н.В. Чапарина, М.В. Смирнов, С.П. Гаврилов и др. Все они являются членами Объединения художников Палеха.

Как видим, был найден один из вариантов сохранения традиций палехской миниатюрной живописи и современной их презентации в таком утилитарном объекте, как наручные часы.

Еще одним ярким примером современного применения миниатюрной живописи является творчество Светланы Беловодовой [11]. Несколько лет назад она основала школу миниатюрной живописи на камне. В качестве исходного мате-

риала художница выбирает натуральные камни, как правило, черного цвета – черный базальт, агат, обсидиан. Сама Светлана более двадцати лет являлась художником на федоскинской фабрике лаковой миниатюры. Но в начале 2000-х гг. попробовала перенести технику федоскинской миниатюрной живописи со шкатулок из папье-маше на кулоны из камня. По ее словам, сначала это было хобби и возможность сделать уникальный подарок близким. Постепенно количество новых работ увеличилось и появилась необходимость открыть авторскую школу. На сегодняшний день существует и онлайн-школа, где желающие могут приобщиться к новому явлению в современном декоративном искусстве. В 2018 г. в Москве прошла выставка «Вдохновение на черном», являвшаяся итогом конкурса украшений с лаковой миниатюрной живописью на камне. В ней приняли участие в том числе ученицы С. Беловодовой, а также другие художники – мастера миниатюрной живописи – всего около 50. Но следует отметить, что работы у некоторых посетителей выставки, а также исследователей декоративно-прикладного искусства, вызвали неоднозначную реакцию. Было озвучено мнение, что роспись как бы «убивает» камень, имеющий природную красоту. Но сами художники опровергают это мнение, указывая на то, что в основу берется камень практически без природного рисунка, роспись будет только его подчеркивать.

Отметим также еще одно событие: в октябре 2022 г. в залах Всероссийского музея декоративного искусства открылась выставка «Новый взгляд. Русская лаковая миниатюра», на которой были представлены работы молодых художников-миниатюристов, представителей всех российских промысловых центров лаковой миниатюры, безусловных мастеров в этом виде декоративно-прикладного искусства. Заметно, что авторы стараются бережно сохранять технику миниатюрного письма, но ищут новые приемы и материалы, а также новые образы, переосмысливая события и явления действительности.

Выводы. Современный этап развития миниатюрной лаковой живописи подтверждает ее актуальность, широкие возможности применения, новые трактовки и необычные эксперименты. При этом остается тенденция сохранения многовекового опыта мастеров, внимательного отно-

шения к применяемым материалам и техникам в целом.

Обращаясь к традиции и приобретая новые особенности, лаковая миниатюра России сохраняет узнаваемость и возможность определить принадлежность к народной культуре нашей страны. Одновременно с сохранением художественных лаков как промыслов у художников и

дизайнеров присутствует возможность стилизации и трансформации узнаваемых художественных приемов и кодов в авторских произведениях искусства или объектов дизайна. Знание этих особенностей позволяет грамотно применять изобразительные возможности аутентичных характеристик в современных произведениях искусств.

1. Беловодова, С. Вдохновение на черном. Каталог / С. Беловодова. – Подольск, 2018. – 66 с.
2. Бутов, А. Ю., Салтанов, М. А. Федоскинская лаковая миниатюра – старейший лаковый промысел России/Традиционное прикладное искусство: история современное состояние и перспективы развития. Традиционное прикладное искусство в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fedoskinskaya-lakovaya-miniaturyura-stareyshiy-lakovyy-traditsionnyy-promysel-rossii> (дата обращения 20.08.2023).
3. Денисов, Ю. Н. Секреты старых мастеров. Федоскино./ Ю.Н.Денисов. – М.: АО «Московские учебники и Картолиитография», 2003. – 79 с.
4. Жижина, С. Г. Искусство лаковой миниатюры. Восток, Запад, Россия. Из собрания Государственного Исторического музея / С.Г.Жижина. – М.: «Инербук-бизнес», 2010. – 215 с.
5. История лаковой миниатюрной живописи [Электронный ресурс]. – URL: http://studbooks.net/544115/kulturologiya/istoricheskaya_hudozhestvennaya_baza_sozdaniya_proekta_rossijskogo_shkatulki_tehnika_lakovoy_miniaturnoy_zhivopisi (дата обращения 30.07.2023).
6. Каморин, А. А. Шедевры народного искусства России. Лаковая миниатюра. Холуй. Альбом 2-е издание, исправленное и дополненное / А.А.Каморин. – М.: «Интербук-бизнес», 2001. – 151 с.
7. Клименко, А. Д. Искусство лаковой миниатюры // А.Д. Клименко. – Пермь, 2017. – 98 с.
8. Крестовская, Н. О. Шедевры народного искусства России. Лаковая миниатюра. Федоскино. Альбом / Н.О. Крестовская. – М.: «Интербук», 1995. – 142 с.
9. Пирогова, Л. Л. Русская лаковая миниатюра. Традиции и современность. Каталог / Л.Л. Пирогова, В.Г. Кочеткова, М.И. Лукина. – М., 2018- 307 с.
10. Часовой дом Palekh Watch [Электронный ресурс]. – URL: <https://palekhwatch.ru/> (дата обращения 01.08.2023).
11. Школа миниатюрной живописи на камне Светланы Беловодовой [Электронный ресурс]. – URL: <https://sbelovodova-online.ru/> (дата обращения 20.07.2023).

ARTISTIC FEATURES OF RUSSIAN VACQUERY MINIATURE CRAFTS IN MODERN DECORATIVE ARTS AND DESIGN

© 2024 E.G. Stolyarova¹, A.V. Knyazeva², A.V. Davydov^{3,4}

*Elena G. Stolyarova, Professor, PhD in Art History, Associate Professor of The Department
of Architectural and Construction Graphics and Fine Arts*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7861-0162>

E-mail: st998707@mail.ru

Anna V. Knyazeva, Associate Professor, Department of Design and Decorative and Applied Arts

E-mail: a-nyute@yandex.ru

*Alexey V. Davydov, Associate Professor of The Department of Publishing
and Book Distribution,*

³*Associate Professor, Department of Theory and History of Journalism,*

⁴*Associate Professor, Department of Philosophy, History and Theory of World Culture and Art*

E-mail: avd63ru@yandex.ru

¹Samara State Technical University

²Samara State Institute of Culture

³Samara National Research University

⁴Samara State University of Social Sciences and Education
Samara, Russia

This article examines the Russian crafts of lacquer miniature painting in the context of the manifestation of their artistic features in modern decorative and applied arts and design. The authors' goal is to identify stylistic techniques of Russian varnishes and analyze the possibilities of using authentic characteristics of folk art in the author's design of design objects and decorative arts. The article presents the general and specific in the visual arts and technologies of Fedoskino, Palekh, Kholuy and Mstera. It has been determined that Fedoskino has the artistic features of realistic oil painting, and Palekh, Kholui and Mstera, formed on the basis of icon painting, acquired the features of conventionally decorative painting with tempera paints. The article lists the specific artistic features of each of the declared crafts of lacquer miniatures. The authors come to the conclusion that the original Russian traditions of folk painting have recognizable traditions that have developed over decades, which may represent an "artistic code" of Russian culture. Using the wealth of artistic expressiveness of lacquer miniatures in our country, the opportunity has been formed to create modern works of art with decoding the source of inspiration in the process of designing new products of design and applied creativity.

Keywords: Russian lacquer miniatures, decorative and applied arts, design

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-94-101-106

EDN: CKUIVQ

1. Belovodova, S. Vdokhnovenie na chernom. Katalog (Inspiration on black. Catalog) / S. Belovodova. – Podol'sk, 2018. – 66 s.
2. Butov, A. Iu., Saltanov, M. A. Fedoskinskaia lakovaia miniatiura – stareishii lakovyi promysel Rossii (Fedoskino lacquer miniature - the oldest lacquer craft in Russia) / Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo: istoriia sovremennoe sostoianie i perspektivy razvitiia. Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo v sovremennom mire [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fedoskinskaya-lakovaya-miniatiura-stareyshiy-lakovyy-traditsionnyy-promysel-rossii> (data obrashcheniia 20.08.2023).
3. Denisov, Iu. N. Sekrety starykh masterov. Fedoskino (Secrets of the old masters. Fedoskino) / Iu.N. Denisov. – M.: AO «Moskovskie uchebniki i Kartolitografiia», 2003. – 79 s.
4. Zhizhina, S. G. Iskusstvo lakovoi miniatiury. Vostok, Zapad, Rossiia. Iz sobraniia Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeia (The art of lacquer miniatures. East, West, Russia. From the collection of the State Historical Museum) / S.G.Zhizhina. – M.: «Interbuk-biznes», 2010. – 215 s.
5. Istoriia lakovoi miniatiurnoi zhivopisi (History of lacquer miniature painting) [Elektronnyi resurs]. – URL: http://studbooks.net/544115/kulturologiya/istoricheskaya_hudozhestvennaya_baza_sozdaniya_proekta_ropisi_shkatulki_tehnike_lakovoy_miniaturnoy_zhivopisi (data obrashcheniia 30.07.2023).
6. Kamorin, A. A. Shedevry narodnogo iskusstva Rossii. Lakovaia miniatiura. Kholui. Al'bom 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe (Masterpieces of Russian folk art. Lacquer miniature. Kholui. Album 2nd edition, corrected and expanded) / A.A.Kamorin. – M.: «Interbuk-biznes», 2001. – 151 s.
7. Klimenko, A. D. Iskusstvo lakovoi miniatiury (The art of lacquer miniatures) // A.D. Klimenko. – Perm', 2017. – 98 s.
8. Krestovskaia, N. O. Shedevry narodnogo iskusstva Rossii. Lakovaia miniatiura. Fedoskino. Al'bom (Masterpieces of Russian folk art. Lacquer miniature. Fedoskino. Album) / N.O. Krestovskaia. – M.: «Interbuk», 1995. – 142 s.
9. Pirogova, L. L. Russkaia lakovaia miniatiura. Traditsii i sovremennost'. Katalog (Russian lacquer miniature. Tradition and modernity. Catalog) / L.L. Pirogova, V.G. Kochetkova, M.I. Lukina. – M., 2018. – 307 s.
10. Chasovoi dom Palekh Watch (Palekh Watch House) [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://palekhwatch.ru/> (data obrashcheniia 01.08.2023).
11. Shkola miniatiurnoi zhivopisi na kamne Svetlany Belovodovoi (School of miniature painting on stone by Svetlana Belovodova) [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://sbelovodova-online.ru/> (data obrashcheniia 20.07.2023).