О.А. Деткова

Федоскинский филиал Высшей школы народных искусств (института)

Сказочный мир в Федоскинской лаковой миниатюре

Современную жанровую миниатюру Федоскино подразделяют на традиционные сюжеты из крестьянской и городской жизни, копии с жанровых и исторических картин, самостоятельные композиции на исторические темы и произведения, написанные на основе русского фольклора – былин, сказок и песен.

Тема сказки стала самостоятельной областью федоскинской жанровой миниатюры, и связана она ещё с изменениями в живописной технике письма. В первой половине 19 века художники использовали только один вид письма – «по-плотному». Во второй половине 19 века появилось сквозная живопись. Фольклорные образы, созданные художниками, нуждались в расширенной технике живописи, отражающей и богатые возможности федоскинского письма и яркость, сказочность живописного сюжета.

Возрождение на другом уровне сказочной и фольклорной линией сюжетов живописи Федоскино происходит после Второй мировой войны. Художники, вернувшиеся с фронта, стали активно развивать искусство лаковой миниатюры с живописными композициями из русских сказок. Ведь именно в этом литературном материале ощущается и живёт национальное начало, поэтичность и красота русского народа. На фоне послевоенных разрушений, лишений и потерь в сказке можно было найти так много прекрасного и яркого, где-то гротескового, но это могло поднять настроение, ободрить.

При разработке сюжетов для творческих композиций федоскинские миниатюристы пользовались богатым литературным материалом: русскими народными былинами, сказаниями, песнями, сказками и легендами. Тематическим материалом стали и сказки великих русских писателей – А.С. Пушкина, П.П. Бажова, П.П. Ершова и других. В течение длительного исторического периода (более 200 лет) работы миниатюрного промысла федоскино были разработаны классические композиции по сказкам – «Снегурочка», «Морозко», «Царь Салтан», «Конёк горбунок», «Жар-птица». Эти композиции постоянно дополнялись новыми деталями, художественными образами, обогащались живописностью, декоративным орнаментом и оформлением.

Творческий подъем, начавшийся после Второй мировой войны, дал свои плоды. В лаковой миниатюре расцвёл язык иносказания, аллегории, сказочного вымысла. Это дало возможность художникам воплотить самые широкие творческие замыслы в ёмких символических образах, поэтически осветить источник жизни, донести, что понятия добра и любви являются основой человеческого бытия. Через яркие изображения миниатюры, сияющие и лучистые, позиционировалась победа добра, света, жизни.

Так, можно видеть в работе федоскинской лаковой миниатюры М.Г. Пашинина «Снегурочка», которая была написана в 1954 году на тему русской сказки, красоту русской зимы в образе прекрасной девушки. Художник-мастер не просто при работе над своей композицией использует соединение двух техник письма: «по-плотному» и «по-сквозному», а также инкрустацию белого перламутра на крышку изделия. Весь кафтан «Снегурочки» М.Г. Пашинин расписал волшебным тончайшим белоснежным узором, тем, который мы можем видеть во время морозов на своих окнах. Необыкновенное и завораживающее сияние перламутра поверх которого было грамотно соединены и нанесены два вида письма завораживают зрителя. Нельзя оставить без внимания и аккуратный зимний узор, написанный золотой пастой, который проходит по краю композиции. Этот узор прекрасно дополняет картину, его блеск погружает нас в замечательный мир сказки. Ларец художника миниатюриста написан по чёрному фону, благодаря добавленным декоративным приёмам смотрится легким и красивым. Конечно, можно встретить и другие вариации на великолепную сказку «Снегурочка», ведь каждых художник-мастер федоскинской лаковой миниатюры хотел как можно ярче передать всю красоту и необычайность русской зимы. Поэтому мы можем видеть в сказочных композициях на федоскинских шкатулках сусальное золото, которое сверкает и горит, алюминиевый и перламутровый порошок и иные декоративные элементы живописи. В.Д. Антонов, С.И. Козлов и другие художники федоскинского промысла разрабатывали сюжеты и писали на сказочные темы, использовали декоративные приёмы и достигали совершенства в соединении двух видов письма: «по-плотному» и «по-сквозному». Данные традиции федоскинской лаковой миниатюрной живописи изучают и осваивают будущие художники Федоскинского филиала ВШНИ.

Именно преемственность важна для развития промысла в декоративно-прикладном искусстве. Федоскино сохранило, и до сих пор бережно хранит свои технологии, как письма, так и производства самих ларцов. Конечно, сохранены все декоративные приёмы, которые были разработаны в своё время в сказочных сюжетах. Все традиционные декоративные приёмы являются основой федоскинского письма. Обучение студентов Федоскинского филиала ВШНИ дисциплине «Исполнительское мастерство» начинается с выполнения копия классического сюжета. Студент может научиться «плотному» и «сквозному» письму, работая в технике федоскинской классической миниатюрной живописи. Параллельно начинающий художник осваивает различные декоративные приёмы: сусальное золото, «монотипия», орнамент, перламутровый порошок, алюминиевый и бронзовый грунт, серебряная и золотая паста, «скань», перламутр и другие.

Современные творческие шкатулки, ларцы, панно, письменные наборы, созданные студентами, продолжают поражать зрителя красотой и удивлять своим волшебством изображения. Музейные экспонаты федоскинского филиала ВШНИ, сохраняющие творческие и дипломные работы студентов, отражают творческие изыскания современных художников в жанровой композиции. Здесь можно увидеть стремление молодых художников к совершенствованию, обращению к новому литературному материалу, к созданию новых сюжетов. В работах художников виден серьёзный подход в разработке темы, знания образов сказок, деталей. Наряду с применением классических и традиционных для миниатюры живописных приёмов, и декоративного оформления изделия, студенты ищут свои новые подходы.

Именно в сказочной композиции художник-миниатюрист, владеющий классическим художественным образованием, декоративным оформлением изделий, приёмами миниатюрной живописи Федоскино, и может экспериментировать, создавая оригинальные самобытные произведения. Показывая свои умения и навыки, не боясь осуждения коллег, мастер художник вводит новые приёмы, техники и материалы. При создании и развитии произведений на тему сказки, мы можем отследить эти нововведения, которые сейчас закрепились в работах лаковой миниатюрной живописи. В качестве примера можно рассмотреть уникальные и неповторимые изделия художника лаковой миниатюрной живописи Федоскино Зотова Николая Александровича. Волшебством и красотой наполнены работы Николая Александровича: «Вечер на хуторе близ Диканьки», «Золотой петушок», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка» и другие. Во всех произведениях художника можно встретить соединение всех декоративных художественных элементов, а как мастерски Зотов Н.А. владеет эпоксидной смолой! «Снегурочка» - классический персонаж в федоскинской лаковой миниатюре, много лет этот образ зимы пишут художники, и каждый её исполняет по-своему. Стоит обратить внимание, как Зотов Н.А. уже в наше время воплотил «Снегурочку», это один из ярких примеров, когда мастер не только поражает насыщенностью письма, но и уделяет большое внимание форме изделия. Художник придаёт новый красивый сказочный вид обычной классической шкатулке с помощью эпоксидной смолы. Николай Александрович инкрустирует в работу гелиотис, который вносит особую волшебную нотку в зимний сказочный сюжет, соединяет два вида письма: «по-плотному» и «по-сквозному» и в дополнение всем декоративным приемам использует сусальное золото.

 Главное, на что стоит обратить внимание, Зотов Н.А. сохранил классические приёмы миниатюрной живописи Федоскино, соединил их с новыми приемами – эпоксидная смола и гелиотис, отошёл от чёрного фона к более светлым пастельным цветам и смог в результате всё это соединить в одно гармоничное и неповторимое произведение декоративно-прикладного творчества. При одном только взгляде на лаковою миниатюру Зотова Н.А. погружаешься в мир сказки, где по кафтану «Снегурочки» струится ажурный золотой узор, где завораживающие переливы гелиотиса дают полёт для фантазии, и лёгкий снежок в работе, хоть на миг, но заставляет забыть обо всех тягостных моментах нашей жизни и погрузиться в сказку, в которую нам, будучи уже взрослыми, хотелось бы верить. Соединив гармонично декоративные приёмы в своей работе, художник, передавая образ зимы, добился того, что от работы веет светом, добром и теплом.

Традиция сказочных сюжетов в декоративно-прикладном искусстве укоренилась и развивается в изделиях федоскинского промысла. Сказочные и фольклорные образы и сюжеты миниатюрной живописи пронизаны светом и теплом. Сущность образа, художественные средства и техника миниатюрного живописного письма, объединённые в фантазийном сюжете, смогли поднять миниатюрное произведение на другой уровень образно-художественной значимости. Жанровые композиции живописи, чёрный традиционный фон, виды и богатство украшения, форма лаковых изделий диктуют декоративность, что свойственно федоскинскому промыслу. Сейчас мастера федоскинской лаковой миниатюрной живописи смогли вырасти до высокого уровня исполнения, о чём говорят созданные ими прекрасные художественные произведения декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. Крестовская Н.О. Мастера Федоскино. - М., Интербук-бизнес, 2004.

2. Малахов Н. Я. Федоскино. Альбом. - М.: «Изобразительное искусство»,1984.

3. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино. - М., 1987.

4. Чижов М. С. Среди миниатюристов Записки федоскинского мастера. - Л.: «Художник РСФСР», 1982.