

Борисова В.Ю., член Союза художников России, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой профессиональных дисциплин Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408 Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстёра, ул. Советская д.84, e-mail: root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru

Borisova V.Yu., member of the Union of artists of Russia, candidate of pedagogical sciences, head of the department of professional disciplines, Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of Higher school of folk arts (academy), 601408 Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora village, Sovetskaya str., 84, e-mail: root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru

**Проектирование композиций на тему современной действительности
в мстёрской лаковой миниатюрной живописи**
**Designing compositions on the theme of modern reality in the Mstyora
lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье раскрыты изобразительные особенности и анализируются живописные способы разработки композиций на современную тематику в искусстве мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Автор представляет ретроспективный обзор сюжетов нового советского быта, впервые возникающих в работах мстерян в 1930-е гг.; выявляет своеобразие художественной манеры ведущих художников (Н.П. Клыкова, И.А. Фомичева, Е.В. Юрина и др.); описывает опыт обращения к современным темам в лаковой миниатюре студентами Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова.

Ключевые слова: мстёрская лаковая миниатюрная живопись, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи, филиал Высшей школы народных искусств (академии), современная тематика в искусстве мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Abstract. The article reveals the pictorial features and analyzes the pictorial ways of developing compositions on modern themes in the art of Mstyora lacquer miniature painting. The author presents a retrospective review of the subjects of the new Soviet way of life, which first appeared in the works of the Mstyora in the 1930s; reveals the originality of the artistic manner of leading artists (N.P. Klykov, I.A. Fomichev, E.V. Yurin, etc.); describes the experience of addressing contemporary themes in lacquer miniature by students of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov.

Keywords: Mstyora lacquer miniature painting, Mstyora institute of lacquer miniature painting, branch of the Higher school of folk arts (academy), modern themes in the art of Mstyora lacquer miniature painting.

Современная тематика в декоративной живописи Мстёры появляется уже во времена поисков новых способов существования бывших иконописцев, которые в 20-е годы XX столетия пробовали расписывать деревянные бытовые изделия. Кроме орнаментальных, они использовали жанровые мотивы, наблюдаемые в современной им жизни. На солонках, бурачках, блюдах и ковшиках «появились изображения, в наивной форме воспроизводящие рисунки, почерпнутые в календарях тех лет» [5, с. 20]. А когда появился новый материал папье-маше, давший возможность для возникновения и развития миниатюрной живописи, мстёрские мастера, кроме песенной и фольклорной тематики, начали пытаться изображать современные сюжеты.

Искусствовед Б.И. Коромыслов, изучавший историю и искусство мстёрской лаковой живописи, и, в частности, творчество одного из его основоположников – Н.П. Клыкова, отмечал, что его чрезвычайно интересовали сюжеты, посвящённые повседневной жизни, окружающей действительности. Миниатюры художника отображают трудный процесс поисков композиционных схем, способствующих раскрытию в повествовательной форме сложного содержания событийности. Трудность состояла и в том, что о современных реалиях приходилось рассказывать символичным и отвлечённым языком традиционной иконописи [5, с. 27-28]. В связи с этим, наиболее «удобными» ему представлялись темы праздников и сельского труда [3, с. 7]. Некоторые из подобных работ хранятся в

Рис. 1. Н.П. Клыков. Шкатулка «Пейзаж». 1938 г.
Мстёрский художественный музей

их отдых на природе и в санаториях, чаепития, лодочные прогулки на реке, праздники с плясками и т.п.

В отличие от первоначальных опытов бывших иконописцев по созданию нового искусства, в которых главное внимание авторы сосредотачивали на пейзажной композиции, лишь в качестве привязки к сюжету вводя стаффажные фигуры, в миниатюрах Н.П. Клыкова верховенство пейзажа исчезает и основной акцент переносится на сюжет,

Мстёрском художественном музее: шкатулки «После свистка» (1936), «Колхозный урожай» (1936), «Лесорубы» (1937), «Пейзаж» (1938), «Дом отдыха» (1935) (рис. 1). Также при разработке композиций Н.П. Клыков использовал разнообразные мотивы из окружающей повседневности: обыденный труд сельчан,

отражающий активную деятельность современников. В художественном решении «современных тем Клыков с самого начала проявил здоровое реалистическое чутьё. В его миниатюрах нашли отражение индустриализация нашей страны, строительство новых городов и коллективизация» [4, с. 11-27]. При этом, его миниатюры отнюдь не превращались в картинки-иллюстрации, трактованные в духе псевдореализма. В них незыблемо сохранялась стилистическая основа живописи, рождённой от иконописной традиции, её декоративная самобытность.

К современной теме обращались и такие мастера-основатели лаковой миниатюры Мстёры как А.И. Брягин и А.Ф. Котягин: «первый трактор, первый радиорепродуктор, первая электрическая лампочка – эти осязаемые свидетельства новой жизни не могли не найти живого отклика в произведениях мстёрских миниатюристов» [5, с. 32-33]. Они проявляли живой интерес как к событиям государственной и исторической важности, так и к новым веяниям, влияющим на поведенческую и материальную культуру простых людей.

Во многих произведениях запечатлены революционные битвы, романтика освобождённого труда, повседневная мирная жизнь с её бытовыми занятиями. Сельскохозяйственный труд изображался не тягостной повинностью, а сознательной деятельностью на собственное и общественное благо. Он происходит на фоне красивой природы, иногда ему свойственен бодрый энтузиазм, но чаще – лирический настрой. Особенно поэтичными получались сцены сенокосов и рыболовства. «Стремясь запечатлеть образы современности, опираясь на традиции, живописцы Мстёры начали художественную летопись нового времени». Творческие искания способов и

Рис. 2. А.Ф. Котягин. Пластина «Помощь колхоза военному госпиталю». 1943 г. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

подходов к изображению сюжетов быстро меняющейся событийности создают условия для развития и накопления мастерства по созданию обширной галереи разнообразных художественных образов, по расширению тематики в искусстве мстёрской миниатюры. С началом Великой Отечественной войны в работах немногих не ушедших на фронт мстерьян-художников появляются новые образы и композиции, посвящённые героическому

сопротивлению народа и его победным сражениям (рис. 2).

О происходящих событиях они рассказывали языком живописи, привычными изобразительными приёмами иконописи, которой они посвятили большую часть своей жизни. Художники Мстёры перенесли в миниатюру некоторые условные формы древнерусской живописи. Это элементы пейзажа – горки, деревья, травы. Палаты могли символизировать и сказочные хоромы, и дом отдыха, и деревенскую избу, и здание сельсовета. Смысловая убедительность от этого не страдала в силу подлинного художественного обобщения и декоративной условности [5].

Мстёрский стиль живописи образовался посредством применения многообразных живописных приёмов: плавей, приплексов, сухих и жидких лессировок, цветовых вливаний и т.п., позволяющих создавать неисчерпаемое разнообразие тонких цветовых градаций в колорите. Возможности колористической гаммы мстёрской живописи велики: её амплитуда достигает самых крайних значений красочной палитры – от сильно насыщенных по тону и цвету композиций до нежнейших, валёрных. Но и в том, и в другом случае, колорит будет характеризоваться цельностью, объединяющим все применённые краски общим тоном, тонкостью пейзажных и растительно-орнаментальных мотивов. Ритм цветовых пятен всегда определяется законом плоскостной декоративности, создающей эффект «ковровости». Другой отличительной чертой мстёрского колорита, независимо от заявленной темы, является жизнерадостность. Всё это даёт возможность реалистические, жизненно правдивые образы выразить языком декоративного искусства.

Как показало время, такая интуитивно прочувствованная художественная направленность была верной. Следовало бы и дальше развивать мстёрскую миниатюру в этом направлении. Но со второй половины 1930-х гг. на стиль мстерской живописи стала оказывать влияние общая тенденция советского искусства, тяготеющая к соцреализму. Мстёрские художники, в основном молодые люди, пришедшие в артель из советской школы, воспитанные на материалистической идеологии, с боевым энтузиазмом принялись искать новые художественные формы выражения современной тематики.

Решение этой непростой задачи они видели в реализации идеологической установки на отображение реальной жизни в искусстве реалистическими средствами. Но проблема выбора живописных средств для реализации цели оказалась совсем непростой. Живописцы нашли самый простой путь – обратились к методам, приёмам и подходам, существующим в реалистической живописи и стали механически их применять к декоративной миниатюре. И её самобытный и оригинальный характер, определившийся в творческих исканиях основоположников, начал быстро исчезать, растворяться в массе маловыразительных, однообразных, клишированных продуктов художественного ремесла.

Стилистическая многоцветная миниатюра, возникшая на основе народной эстетики, превращалась в уменьшенную станковую картинку с неумелыми попытками придать ей трёхмерную иллюзорность. Таким образом, совсем недавно возникшая мстёрская миниатюрная живопись, с одной стороны, утрачивая свой неповторимый стиль, с другой – не очень умело пытаясь встроиться в станковое искусство, ступила на тупиковый путь [9, с. 43-44]. «Упрощенная трактовка реализма... нанесла вред «специфически-декоративной мстёрской живописи» [5, с. 36]. Сюжеты, взятые не из непосредственного наблюдения, а из журнально-газетных фоторепортажей, привели к художественным просчётам и неудачам: надуманности персонажей, неубедительным и маловыразительным образам, иллюстративной трактовке содержания. «Стремясь как можно подробнее пересказать сюжет, миниатюристы стали перегружать произведения множеством подробностей, нарушающих целостность впечатления» [5, с. 40]. «Нарушение декоративного строя влекло за собой и потерю цветового богатства живописи... Палитра художников обеднела, из неё исчезли чистые, звучные краски, уступив место серым тонам, охрам и коричневым умбрам» [9, с. 40-44].

«Оторвавшись от декоративных основ традиционного искусства, А.Ф. Котягин, А.И. Брягин и И.А. Серебряков, в конце концов, зашли в творческий тупик... Идя за Котягиным, который постепенно отказался от ценнейших художественно-изобразительных принципов, многие молодые художники необратимо порывали органическую связь с многовековыми художественными традициями своего искусства: то, что терял сам Котягин, дважды теряли его последователи» писал Б.И. Коромыслов [5, с. 41-50]. Эта неверная направленность к 1950-м годам привела к почти полному выхолащиванию самой сущностной основы декоративной миниатюры – стилистической декоративности, превратив её в эрзац станковой картины маленького размера. Истинное лицо самобытного искусства сохраняли И.Н. Морозов, Е.В. Юрин и И.А. Фомичёв.

Б.И. Коромыслов, отмечал, что неоценимая заслуга в сохранении ценностных основ народного искусства Мстёры принадлежит Ивану Николаевичу Морозову, который, невзирая ни на какие модные веяния, продолжал работать в традициях классической мстёрской миниатюры 1930-х годов. Он создавал свои произведения согласно законам декоративной живописи. «Характерной особенностью морозовских миниатюр является их ярко выраженная “ковровость” – живопись напоминает на расстоянии многоцветный ковёр» [5, с. 51-52].

Умением соединять в едином произведении, казалось бы, противоположные по своей сути реалистические образы и условную пространственность, отличался один из последних представителей школы основоположников И.А. Фомичёв. Он, никогда не уходя в псевдореализм, придавал произведениям чрезвычайно убедительную по своему жизненному реализму образность. И совершенно неважно, на какой сюжет они были

написаны, сказочно-фантастический, песенно-фольклорный, былинно-исторический или посвящённые родной Мстёре (рис. 3).

Е.В. Юрин – основатель мстёрского орнаментального направления в

Рис. 3. И.А. Фомичёв. Шкатулка «Руслан и Людмила». 1938 г. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

мстёрской лаковой миниатюрной живописи, вначале своего творческого пути разрабатывал сюжетную линию, опираясь на образцы традиционной классической иконописи новгородской школы с её приверженностью к лаконизму и эмоциональной выразительности.

Сюжеты его миниатюр «были навеяны современностью, связи с которой всё время неутомимо искал в своём творчестве Юрин» [9. с. 24-25]. «И.Н. Морозов, Е.В. Юрин и И.А. Фомичёв своим творчеством способствовали сохранению традиционного направления в развитии мстёрской миниатюры. их живое искусство оказывало влияние и на художников второго поколения, которые были скованы в своём развитии пресловутой миниатюрой-картинкой» [5, с. 58]. Е.Н. Зонина, обучавшаяся миниатюре у Н.П. Клыкова, также вначале поддалась влиянию станковизма, однако не перешла грани, отделяющей стилистическую декоративность пространственности от его реалистической трактовки и сумела сохранить на многие годы верность творческой линии своего наставника. Она не только сохраняла приверженность истинному направлению, но и передала своё мастерство многим поколениям художников Мстёры.

Начиная с середины 1950-х гг. в искусстве художников второго поколения стал намечаться перелом в сторону декоративной живописи. При этом, когда шли напряжённые творческие поиски новых декоративных форм, продолжал сохраняться и усиливаться интерес к современной тематике [10]. Тематика произведений в начале 1960-х годов становится разнообразнее, тема современности, по-прежнему, актуальна [6].

Шестидесятые годы – время, когда началось постепенное возвращение на утраченный путь развития; выход из тупика и движение в перспективном направлении. Особое внимание уделяется чистоте цветового пятна и звучности колорита. Этот признак декоративности необходимо сохранять и молодому поколению современных миниатюристов, как и другую важную характеристику – декоративный реализм. Разработка жанровых композиций

и бытовых подробностей, включённых в сюжет, требует исключения будничности, обыденности.

В народном искусстве всякая простая и прозаическая сценка человеческой жизни изображалась как радостный праздник. Мстёрской миниатюре, выросшей из народного искусства и ставшей его новой ветвью, чужд репортажный документализм. Поиски художественной выразительности современного образа должны происходить в той же метафорической и символической плоскости, что и образы сказки. Только тогда получится произведение, отвечающее законам декоративности и имеющее подлинную эстетическую ценность.

Николай Григорьевич Дмитриев, потомственный мстёрский мастер, в своей книге «Мстёра рукотворная», посвящённой искусству мстёрской миниатюры, пишет: «Работа на современную тему была всегда высшим стремлением мстёрских художников». У него мы найдём и подтверждение тому, что «наибольшие сложности в работах на современную тему возникают в процессе поиска эмоциональных средств для выявления занимательной фабулы сюжета» [2, с. 210-216]. При создании образов героев, также не стоит добиваться портретных характеристик, лучше применять устоявшиеся образы-типажи. Лишь при создании композиций, в которых действующими лицами являются конкретные личности, появляется необходимость создания портретных изображений. Но и в этом случае, портреты должны выполняться не средствами светотеневой объёмной пластики, присущей станковой живописи, а с соблюдением стилистики плоскостной живописи. Кроме того, разработать современную тему помогает традиционно-условная трактовка пейзажа. Искусствовед Л.Л. Пирогова пишет: «Лаковая миниатюра – камерное искусство, однако затрагивает тематику, практически не имеющую ограничений. Созданные художниками-миниатюристами образы глубокого, поистине обобщающего содержания помогают человеку осмыслить явления окружающей жизни, открывают для него мир фантастической красоты» [8, с. 3].

Этот опыт прошлого необходимо учитывать и новому поколению будущих миниатюристов. А поскольку в последнее десятилетие творчество в мстёрской миниатюрной живописи представлено в основном произведениями единичных художников и дипломными работами студентов среднего профессионального и выпускными квалификационными работами студентов высшего образования Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова – филиала Высшей школы народных искусств (академии), то и говорить о современной тематике можно только в данном аспекте. Темы дипломных проектов и выпускных квалификационных работ 2019-2021 годов: «Мстёра рукотворная» и «Детство» (СПО), «Праздник 9 мая. Бессмертный полк» (ВО).

Произведение должно быть не только эстетически красивым, по-народному нарядно-красочным, но и производить сильное эмоциональное воздействие. Стилистическая проработка не самоцель, не поверхностное

скольжение по стилевому признаку. Традиционная стилистика, произрастающая из иконописного начала, – результат внимательного и серьёзного погружения в сущностные основы уникального искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Стилизация в современных условиях существования мстёрской миниатюрной живописи выступает как целенаправленное воспроизведение сущностных признаков стилей традиционной иконописи, старых мастеров-основоположников миниатюры.

В заключение следует обратить внимание на своеобразный завет Н.П. Клыкова, обращённый к последующим поколениям мстёрских художников – две миниатюры «На пляже» и «У колодца» (1942), написанные перед уходом из жизни. Намеренно архаичные, как возврат к иконописным истокам, дают современным художникам образец и напутствие в поисках нового в традиционном искусстве, безошибочное, верное и надёжное направление в котором нужно двигаться дальше.

Литература

1. Борисова В.Ю., Максимович В.Ф. (под науч. ред.). Проектирование: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись – мстёрская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 136 с.
2. Дмитриев Н.Г. Мстёра рукотворная. – Ленинград: Художник РСФСР, 1986. – 440 с.
3. Искусство Мстёры: Каталог экспозиции Мстёрского художественного музея / Авт.-сост. Г.Н. Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: Покрова, 1996. – 232 с.
4. Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова. О мастерах и мастерстве / Ред. Н.И. Тищенко. – Ленинград: Госместпромиздат, научно-исследовательский институт художественной промышленности, 1962. – 20 с., ил.
5. Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстёры. – Ленинград: Художник РСФСР, 1972. – 167 с., ил.
6. Ларин С.В. Мстёра. – Владимир: Владимирское книжное издательство, 1963. – 64 с.
7. Пирогова Л.Л. Фокеев Валентин Павлович. Каталог. – Москва: Интербук-бизнес, 2010. – 40 с.
8. Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись. XXI век. Альбом / ред. Н.А. Фёдорова. – Москва: Интербук-бизнес. – 2006. – 191 с., ил.
9. Розова Л.К. Евгений Васильевич Юрин. Мастер в народном промысле мстёрской художественной миниатюры. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982 – 117 с., ил.
10. Художники Владимирской земли. Альбом. / Автор вступ. статьи А. Скворцов. – Владимир: Эволюта. Владимирская организация Союза художников России. – 1995. – 130 с., ил.

References

1. Borisova V.YU., Maksimovich V.F. (pod nauch. red.). Proektirovanie: Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – «Hudozhestvennaya rospis' – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 136 s.
2. Dmitriev N.G. Mstyora rukotvornaya. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1986. – 440 s.
3. Iskusstvo Mstyory: Katalog ekspozicii Mstyorskogo hudozhestvennogo muzeya / Avt.-sost. G.N. Dugina, V.V. Pozdnyakova. – Vladimir: Pokrova, 1996. – 232 s.
4. Koromyslov B.I. SHkatulki Klykova. O masterah i masterstve / Red. N.I. Tishchenko. – Leningrad: Gosmestpromizdat, nauchno-issledovatel'skij institut hudozhestvennoj promyshlennosti, 1962. – 20 s., il.
5. Koromyslov B.I. Lakovaya miniatyura Mstyory. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1972. – 167 s., il.
6. Larin S.V. Mstyora. – Vladimir: Vladimiroe knizhnoe izdatel'stvo, 1963. – 64 s.
7. Pirogova L.L. Fokeyev Valentin Pavlovich. Katalog. – Moskva: Interbuk-biznes, 2010. – 40 s.
8. Pirogova L.L. Russkaya lakovaya zhivopis'. XXI vek. Al'bom / red. N.A. Fyodorova. – Moskva: Interbuk-biznes. – 2006. – 191 s., il.
9. Rozova L.K. Evgenij Vasil'evich YUrin. Master v narodnom promysle mstyorskoj hudozhestvennoj miniatyury. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982 – 117 s., il.
10. Hudozhniki Vladimirskoj zemli. Al'bom. / Avtor vstup. stat'i A. Skvorcov. – Vladimir: Evolyuta. Vladimiroe organizatsiya Soyuza hudozhnikov Rossii. – 1995. – 130 s., il.