

*Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного
прикладного искусства*

Зерцалов П.Н., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Zertsalov P.N., teacher, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**История федоскинской миниатюры в лицах:
Зерцалов Пётр Геннадьевич
The history of Fedoskino miniature in faces:
Zertsalov Pyotr Gennadyevich**

*Гордиться славою наших предков
Не только можно, но и должно!
А.С. Пушкин*

Аннотация. В статье представлена биография талантливого живописца П.Г. Зерцалова – одного из первых выпускников Федоскинской профессионально-технической школы, ведущего мастера федоскинской лаковой миниатюры. Собранный материал дает представление о становлении художника-миниатюриста и развитии федоскинского промысла в 1930-1990 годы.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, художник-миниатюрист, промысел, преподаватель исполнительского мастерства, федоскинская профтехшкола, участник Великой Отечественной войны.

Abstract. The article presents the biography of P.G. Zertsalov, one of the first graduates of the Fedoskino vocational school, the leading Fedoskino master of lacquer miniature, a talented painter. The collected material gives an idea of the formation of the miniature artist and the development of the Fedoskino craft in the 1930-1990 years.

Keywords: Fedoskino lacquer miniature painting, miniaturist painter, craft, teacher of performing arts, Fedoskino vocational school, participant of the Great Patriotic War.

Всемирно известный федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи – это великий труд, творческий поиск многих поколений, объединенных общим любимым делом, направленным на создание уникальных по красоте и самобытности изделий из папье-маше.

Рис. 1. Зерцалов
Петр Геннадьевич

Со времен Лукутиных на Федоскинском промысле существует преемственность поколений. Одна из первых и самых известных династий – Лавровых-Ивановых. Начало династии положил Петр Андреевич Лавров (1829-1894), который пришел из иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Мастер-миниатюрист работал еще при Александре Петровиче Лукутине. Сын, внук и правнук П.А. Лаврова также были художниками-миниатюристами. Пятое поколение миниатюристов – праправнучка П.А. Лаврова Ольга Викторовна Лаврова (Зерцалова), Петр Геннадьевич Зерцалов, ветеран Великой Отечественной войны – художник-миниатюрист и преподаватель Федоскинской профессионально технической школы, его внук Петр Николаевич

Зерцалов, который продолжил семейную традицию, закончил Федоскинское училище лаковой миниатюрной живописи и Московский государственный областной университет, преподает в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи [1].

Зерцалов Петр Геннадьевич (рис. 1) родился 24 февраля 1923 года вместе с братом-близнецом Павлом в сельце Никольское Дмитровского уезда Московской области в семье Геннадия Николаевича и Елизаветы Николаевны Зерцаловых. У мальчиков были две старшие сестры – Маргарита и Галина. Папа был агрономом, а мама учительницей в соседнем селе Надеждино. Дедушка вспоминал как они с братом иногда сидели в классе на последней парте и слушали как мама ведет урок. Семья была крепкая и любящая, но, когда Петру было семь лет (1930 г.) мама умирает, а через четыре года (1934 г.) умер и папа. Заботу о внуках берет на себя дедушка по материнской линии – Шатров Николай Николаевич, Заслуженный учитель, преподаватель начального земского училища имени Н.П. Поливанова в селе Надеждино, но в скором времени умирает и он. Осиротевших детей берут на воспитание родственники и разделяют их, Петр с сестрой Галей остается в Дмитрове.

В 1938 году, Петр Геннадьевич выдерживает вступительные испытания и поступает в Федоскинскую профессионально-техническую школу. С интересом и вниманием постигает удивительный мир рисунка, живописи, композиции и мастерства федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Жизнь приобретает цель, друзья-однокурсники и товарищи по Федоскинской школе наполняли сердце радостью и любовью, а внимательные преподаватели (А.И. Кузнецов и М.И. Михайлов), по-отечески помогали в сложных жизненных ситуациях, что было очень важно для юноши, оставшемуся без родителей [2, с. 302]. Когда позволяло время и была возможность Петр Геннадьевич играл в футбол с товарищами, ходил на этюды, очень любил рыбалку и охоту, зимой катался на лыжах. Четыре года

пролетели быстро и в начале лета 1941 года Петр Зерцалов успешно завершает обучение.

Так заканчивается одна и начинается следующая глава в жизни не только художника Петра Геннадьевича Зерцалова, но и всей нашей страны.

«Папа, а как ты на войну пошел?» – спросила его дочь Лиза Зерцалова.

«Собрал мешочек, на плечо повесил и пошел пешком от Федоскина до железнодорожной станции Луговая, а там на поезде. Проводов с гармошками как в фильмах не было».

Осенью 1941 года Петр Зерцалов был призван в ряды Рабочей Крестьянской Красной Армии, направлен на курсы пулеметчиков в Гороховецкие лагеря (Новгородская область), по окончании курсов с отличием, оставлен инструктором по обучению курсантов.

На фронте с осени 1942 года, 57-я Мотострелковая бригада, бои на центральном фронте, назначен командиром пулеметного расчета. В июле 1943 года участвовал в Курской битве в районе станции Поныри, получил ранение. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, принимал участие в Корсунь-Шевченковском сражении, форсировании Днестра, в боях за Берлин. Получил благодарность от Верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина. Лично сбил два самолета противника. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой степени, двумя орденами Отечественной войны второй степени, Медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Осенью 1945 года двадцатидвухлетний Петр Геннадьевич вернулся с фронта, никаких вестей от брата и сестер нет, наверное, все погибли (вспоминал дедушка), дома нет, за спиной вещмешок, тысячи километров войны, ужасы, что пришлось пережить. А что впереди!? А впереди жизнь, жизнь за которую отдали свои миллионы человек, жизнь, которую необходимо налаживать ради детей и будущих поколений на Родной земле, своими руками в родном и любимом Федоскино.

После возвращения с фронта Петр Геннадьевич стал преподавать в Федоскинской профтехшколе «Производственное обучение», среди его учеников – Геннадий Иванович Ларишев и Петр Николаевич Пучков (оба – Народные художники России).

В 1946 году Петр Геннадьевич женится на Нине Александровне Седовой, в 1947 году начинает работать на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, где проработал до 1996 года.

Петр Геннадьевич был очень увлеченным, разноплановым и трудолюбивым человеком. Жил он недалеко от села Федоскино в деревне Крюково со своей семьей, женой (моей бабушкой) Ниной Александровной, дочкой Елизаветой и сыном (моим папой) Николаем. Жили дружно, было свое хозяйство, пчелы, кролики. Помимо хозяйства дедушка очень любил цветы, перед нашим деревенским домом всегда летом были цветочные клумбы, яблони, которые он посадил в 1960 году до сих пор в жаркий летний день дают тень, а в конце лета и осенью одаривают урожаем. Когда была

возможность ходил на рыбалку и охоту, был очень заботливым и отзывчивым человеком, всегда был внимателен к соседям.

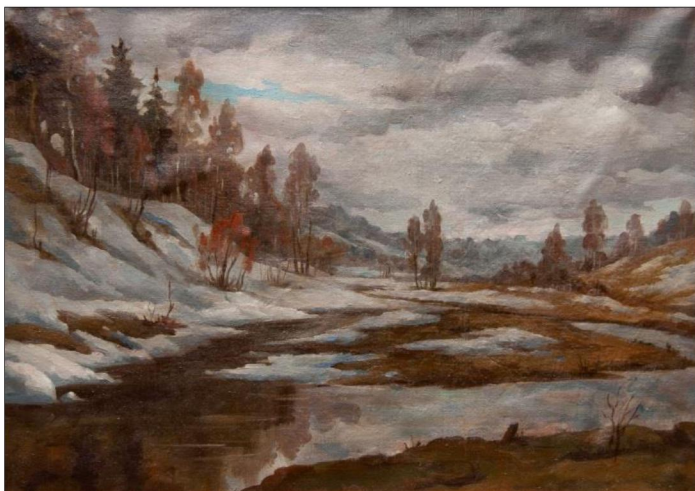

Рис. 2. Зерцалов П.Г. Весна на реке Уча. 1966 г.

Петр Геннадьевич очень любил природу, красоту родного края, речку Учу куда ходил на этюды. В семье сохранился пейзаж кисти П.Г. Зерцалова «Весна на реке Уча» (1966) и маленький этюд из поездки в город Пятигорск.

Большую часть жизни Петр Геннадьевич посвятил Федоскинской фабрике лаковой миниатюрной живописи. Был ответственным, серьезным, уважаемым человеком и хорошим художником. Много сюжетов лаковой миниатюры он написал за 49 лет работы на фабрике – многочисленные портреты вождей, жанровые композиции, пейзажи, миниатюрные копии работ передвижников: «Птицеловы», «Рыболов», «Охотники на привале» В.Г. Перова, «Боярыня у плетня» К.Е. Маковского, «Аленушка» В.М. Васнецова; федоскинские композиции: тройки, хороводы, чаепития, и авторские композиции на тему природы и охоты (рис. 3).

Рис. 3. Зерцалов П.Г. Панно «Птицеловы». Копия с работы В.Г. Перова

Удивительным местом была в то время Федоскинская фабрика лаковой миниатюрной живописи, большие удобные светлые мастерские с прекрасными видами из окон, там приятно пахло льняным маслом, масляными красками и живичным скипидаром. Петр Геннадьевич сидел на третьем этаже, у окошка, с видом на Лукутинскую сосну, дорогу и памятник матросу Железняку. Когда я проходил или проезжал на велосипеде мимо,

дедушка всегда махал мне рукой, а я ему в ответ. Меня охватывало ощущение важного и взрослого человека, когда дедушка разрешал мне посидеть рядом с ним в мастерской среди других художников. Было очень интересно наблюдать за работой Петра Геннадьевича, мне нравилось, как он выглядел при этом, казалось, что, когда он брал в руку кисть, все вокруг становилось для него незаметным. Работал он очень много, писал миниатюру быстро и технично. Всегда первым, до восьми часов утра, приходил в мастерскую, работал «не разгибая спины и не выпуская кисть из руки», с годами пальцы на правой руке перестали разгибаться (кисточку держат тремя пальцами, большим, указательным и средним), уходил самым последним, после шести часов вечера.

Я не мог видеть всех работ дедушки, но видел папку с припорохами, удивлялся их количеству, разнообразию сюжетов, а когда представлял (по рельефу от краски) количество шкатулок, ларцов, панно, написанных руками Петра Геннадьевича, поражался его производительности. Дедушка писал очень технично, это выражалось прежде всего в хорошей художественной подготовке, полученной в Федоскинской профтехшколе, хороший уверенный рисунок, знание и владение живописными техниками плотного и сквозного письма дали хорошую базу для дальнейшего, успешного формирования художника-миниатюриста (рис. 4).

Рис. 4. Зеркалов П.Г. Шкатулка «Вдоль по улице». Копия с работы В.Д. Антонова

У каждого художника есть своя манера, свой живописный «почерк», определенные приемы, которые он использует, соблюдая традиционные технологические принципы. Как писал М.С. Чижов «Мы, миниатюристы, без труда узнаем живопись своих коллег по почерку, по колориту» [3, с. 140].

За годы работы Петр Геннадьевич выработал собственные приемы, его отличает высокий уровень исполнения, всегда чистый, прозрачный фон, умелое использование сквозного и плотного письма, подкладки сусального золота, алюминиевых и бронзовых порошков давали эффект «внутреннего свечения», а плотная «лепка» мазком деталей сюжета с тонкой проработкой завершают создание миниатюрной живописной работы.

Петр Геннадьевич был бригадиром группы художников. С некоторыми художниками его бригады, к моей радости, мне довелось беседовать и о дедушке расспросить. Вот что вспоминала художник-миниатюрист моя бабушка Лаврова Елизавета Ильинична «С Геннадьевичем мы проработали больше двадцати лет, он был не многословен, поболтать, посудачить о том о сем, это не про него. Геннадьевича мы очень уважали, бывало кто-нибудь из девок сидит и потихоньку жалуется подругам, на житие-бытие, что начальник цеха работу многодельную да копеечную выдал, или что на приемке готовой продукции обидели, а у самой слезы из глаз капаят,

Рис. 5. Династия Зерцаловых: Петр Геннадьевич Зерцалов, его сын Николай Петрович и внук Петр Николаевич. Деревня Крюково, лето 1983 года

Генадьич сидит, сидит в своем уголке, молча вскочит и вихрем разбираться с обидчиками, заступаться за слабых, отвоевывать справедливость, Генадьича уважали, за дело мог высказать доходчиво! Любили мы Генадьича, трудяга он был, мы только с утра в цех зайдем, а он уже кисточкой тюкает, вечером домой расходимся, а он спины еще не разогнет».

Теперь прошло много лет с той поры. Глядя на фотографию, где я сижу на коленях у деда, я думаю, что, обнимая его, я обнимаю все предыдущие поколения, всех моих предков, а дедушка, обнимая своего пятилетнего внука, обнял всех своих будущих потомков (рис. 5). Мне бы очень хотелось, чтобы мы, внуки и правнуки, были достойны подвигов и достижений наших предков, не посрамили их светлой памяти, но продолжали нести и развивать добрую и светлую Федоскинскую лаковую миниатюрную живопись!

Литература

1. Головченков О.В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О. В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4(27). – С. 144-151.
2. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.

3. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Golovchenkov O.V. Znamenitye dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O. V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4(27). – S. 144-151.

2. Suprun L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.

3. CHizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.