

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Мочалова М.Н., кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, с. Федоскино, ул. Лукутинская, 33, e-mail: marusyz@mail.ru

Mochalova M.N., PhD in Pedagogy, member of the Creative union of artists of decorative-applied art, deputy director for educational work, head of the department of professional disciplines of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Fedoskino village, Lukutinskaya street, 33, e-mail: marusyz@mail.ru

Художественное значение перламутра в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи Artistic significance of mother-of-pearl in the works of Fedoskino lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассматриваются художественное значение и особенности применения перламутра в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Анализируется техника миниатюрной живописи, применяемая при выполнении изделий с перламутром, описывается процесс создания изделий с перламутровыми вставками. Исследуются произведения традиционного прикладного искусства XIX – XX веков с перламутром и их значение в образовательном процессе при подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Приводится алгоритм обучения студентов среднего профессионального образования технологии врезки перламутра в изделие.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, перламутр, письмо «по-сквозному», произведения традиционного прикладного искусства.

Abstract. The article discusses the artistic significance and features of the use of mother-of-pearl in the works of Fedoskino lacquer miniature painting. The technique of miniature painting used when making products with mother-of-pearl is analyzed, the process of creating products with mother-of-pearl inserts is described. The works of traditional applied art of the XIX – XXth centuries with mother-of-pearl and their significance in the educational process in the preparation of artists of Fedoskino lacquer miniature painting are studied. The algorithm of teaching students of secondary vocational education the technology of embedding mother-of-pearl into the product is given.

Keywords: features of Fedoskino lacquer miniature painting, mother-of-pearl, painting «through and through» («по сквозному»), works of traditional applied art of the XIX-XXth centuries.

Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – яркая страница в истории развития художественной культуры русского народа. Лаковая живопись художников федоскинского традиционного промысла основана на канонах русского изобразительного искусства XVIII – XIX веков. В процессе развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи сложились самобытные художественно-стилистические особенности данного вида традиционного прикладного искусства.

К традиционным особенностям федоскинской лаковой миниатюрной живописи относятся: реалистическое изображение художественного образа с тщательной миниатюрной проработкой всех изобразительных элементов композиции; многослойная масляная миниатюрная живопись, выполненная на папье-маше с применением смешанного письма («по-плотному», «по-сквозному»); специфические художественно-декоративные материалы (алюминиевая и бронзовая пасты, металлизированная фольга, сусальное золото, перламутр); художественно-выразительные средства («монотипия», «скань», «шотландка», «силуэт», «цировка», «малахит», «черепашка», «копчение» и др.); ручной художественный труд [2, с. 20].

Декоративность федоскинской лаковой миниатюрной живописи придает уникальный материал – перламутр, характерный для данного вида традиционного прикладного искусства.

Перламутр (perlmutter) в переводе с немецкого языка означает – «мать жемчуга» [3]. Будучи природным образованием, перламутр состоит из шестиугольных пластинок арагонита (кристаллов карбоната кальция), которые расположены параллельными слоями. При попадании света на поверхность каждого кристалла происходит его многократное преломление и отражение, создается эффект переливчатого свечения.

В XII веке в Древнем Риме знать, зажиточные жители ценили перламутр. Предметы декоративно-прикладного искусства (украшения, пуговицы, предметы быта, интерьера) были оформлены редким минералом. Перламутровые раковины, как и в прошлые века, добывают в Индийском, Тихом океанах, реках и озерах Канады, Европы, Азии, Японии и др. Перламутр обладает следующими физическими особенностями: твердость по шкале Мооса – 2,5-4 единицы; плотность – 2,7г/см³; блеск – стеклянный; непрозрачный [1, с. 2].

Разновидностью перламутра является природный материал органического происхождения «гелиотис», который образуется в теплых водах Тихого океана. В Средние века раковины «гелиотиса» использовали для изготовления орудий труда, посуды, украшений и др. Порошок «гелиотиса» обладал заживляющим и антисептическим эффектами и наносился на поврежденные участки кожи. В XIII веке в Европе «гелиотис» инкрустировали

в предметы мебели (зеркала, трюмо, столики и т.п.). Перламутр служил отделочным материалом предметов декоративно-прикладного искусства (шахматные доски, шкатулки, пуговицы, табакерки, рукоятки ножей).

Уникальность «гелиотиса» заключается в неповторимости рисунка в структуре минерала. Цветовая палитра в сочетании с декоративными орнаментальными узорами создает разнообразие красок (синие, черные, фиолетовые, изумрудные, малиновые и др.) и рисунка.

В XIX веке на Лукутинской фабрике в селе Данилково шкатулки, табакерки, портсигары декорировали перламутровыми вставками, которые придают изделиям неповторимый художественный образ. В этот период лукутинские художники применяли технику письма «по-сквозному». Из-под лессировочных слоев миниатюрной живописи просвечивается перламутровая пластина или металлический грунт. Данная техника миниатюрной живописи способствует выявлению идейного замысла композиции посредством яркого свечения грунта или перламутра.

В музее Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи находится уникальная коллекция произведений традиционного прикладного искусства XIX века, приобретенная Федоскинской школой в 1937 году у коллекционера А.С. Мокроусова. Художественные экспонаты представляют особую ценность для сохранения и развития уникального вида традиционного прикладного искусства – федоскинской лаковой миниатюры.

По мнению М.С. Чижова, «коллекция старых лукутинских лаков XIX века чрезвычайно полезное и нужное дело. Образцы блестяще характеризуют старую федоскинскую миниатюру ее стилистическое направление, которое исходило из художественных образов живописи русских и западных художников» [5, с. 83].

В работе «Охотничья сцена с собаками» (рис. 1, 2) живописная поверхность крышки изделия инкрустирована перламутровой пластиной белого цвета, которая обрамлена рельефным бронзовым ободком. Данная особенность свойственна шкатулкам или коробочкам XIX века фабрики П.В. Лукутина.

Миниатюрная живопись на перламутровом основании выполнена в технике «смешанного письма». На крышке шкатулки «Охотничья сцена с собаками» живопись по поверхности перламутра написана масляными красками способом лессировки. Прозрачные живописные слои краски художники XIX века накладывали один на другой, как при работе с акварелью, предварительно просушивая и покрывая лаком каждый слой. Прочистку лакового слоя мастера производили очень бережно, т.к. неосторожное нажатие шлифовочного материала на поверхность перламутра могло привести к стиранию красочного слоя. Миниатюрная живопись выполнена в три слоя «замалёвок», «перемалёвок» и «бликовка». Об этом свидетельствует миниатюрная проработка деталей композиции.

В работе «Охотничья сцена с собаками» декоративный перелив перламутра удачно подчеркивает свечение облаков слева над фигурами

охотников. Яркий просвет неба не нарушает цельности живописной композиции, так как смысловым и доминирующим пятном является группа охотников в окружении лошадей и собак. Колористическая основа композиции, выполненная в технике письма «по-сквозному», строится на сочетании разнообразных оттенков. Художник использует локальные цвета (зеленый, красный, золотисто-желтый, синий). Блеск перламутра и черный фон изделия усиливает звучание лессировочных масляных красок, подчеркивающих декоративность и чистоту лаковой миниатюрной живописи [2, с. 28].

Рис. 1. Шкатулка «Охотничья сцена с собаками», общий вид.

Фабрика П.В. Лукутина.

Папье-маше, роспись по перламутру,
1828-1841-е гг.

Рис. 2. Шкатулка «Охотничья сцена с собаками», крышка шкатулки.

Фабрика П.В. Лукутина.

Папье-маше, роспись по перламутру,
1828-1841-е гг.

Виртуозное владение миниатюрной живописью по перламутру продемонстрировано в сухарнице «Цветы» (1870-1880-е гг.) (рис. 3, 4). В центре сухарницы изображена стилизованная растительная композиция; золотой орнамент, выполненный бронзовой пастой, обрамляет цветочный мотив, написанный по перламутровой основе. Края сухарницы богато инкрустированы перламутровой крошкой в сочетании с золотым орнаментом. В сухарнице «Цветы» смело сочетается перламутр с декоративным оформлением, исполненным золотой пастой с введением синих и коричневых оттенков цвета. Чередование крупных листьев и цветов с тонкими графическими завитками, прожилками, гибкими стеблями, вьющимися усиками, создают живой ритм общей композиции.

Миниатюрная живопись выполнена в изысканных тонах. Безупречную белизну переливающихся цветов оттеняет фон черного цвета. В центральной части композиции и по краям сухарницы преобладают коричневые, оливково-зеленые и синие тона, рядом с которыми перламутровые вкрапления цветов кажутся особенно чистыми и яркими. Несмотря на ограниченную палитру, мастер достигает колористического разнообразия, а темный фон гармонично подчеркивает декоративный силуэт растительного орнаментального мотива.

Рис. 3, 4. Сухарница «Цветы» 1870-1880-е гг., неизвестная мастерская.
Общий вид и фрагмент.

Процесс обработки перламутровых раковин для применения в федоскинской лаковой миниатюрной живописи очень трудоёмкий и связан с изучением техники письма «по-сквозному» по перламутровому основанию.

Выполнение федоскинской лаковой миниатюрной живописи по перламутру требует проведения подготовительной работы с полуфабрикатом. Врезка перламутра в изделие проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

- выбор фрагментов перламутра, необходимых для раскрытия художественного замысла;
- шлифовка перламутра на столярном станке;
- прочистка перламутра наждачной бумагой № 200;
- инкрустация перламутра в изделие из папье-маше;
- покрытие лаком поверхности изделия с инкрустированным перламутром, нанесение алюминиевого или бронзового грунта на основание папье-маше;
- сушка изделия в сушильном шкафу при температуре 70°C;
- нанесение лакового покрытия;
- сушка изделия в сушильном шкафу 70°C;
- прочистка поверхности изделия наждачной бумагой № 600.

Выбор фрагментов перламутра соответственно художественному замыслу осуществляется на основании разработанного проекта изделия. Фрагменты перламутра используются в композиции только в том месте, где необходимо передать яркое свечение для цветовой доминанты изображения в натюрморте, пейзаже, жанровых сценах. При изображении натюрморта перламутровая пластина врезается в яркие, светлые предметы (фарфоровые блюда, стеклянные бокалы, лепестки цветов, крылья насекомых и др.). В

пейзажной живописи письмо «по-сквозному» с перламутром чаще всего для передачи свечения неба, реки, сугробов, архитектурных элементов композиции т.п. Перламутр служит украшением в жанровых композициях. Кусочки декоративного материала инкрустируются, как правило, в фрагменты живописи, изображающие женские праздничные наряды, головные уборы, украшения и др.

Раковины перламутра, которыми студенты инкрустируют изделия из папье-маше, распиливают на отдельные фрагменты (рис. 5), шлифуют на станке (рис. 6). Каждому кусочку перламутра придается прямоугольная форма, размером (3х4 см. или 5х6 см.).

Далее следует прочистить перламутр наждачной бумагой № 200. Студент зачищает наждачной бумагой верхнюю и нижнюю поверхность перламутрового фрагмента с двух сторон, вследствие чего перламутр становится гладким.

После этого студент определяет наиболее яркое свечение перламутра и приступает к его инкрустации в крышку изделия из папье-маше (рис. 7) при помощи стамески. Затем кусочки перламутра приклеиваются с помощью эпоксидной смолы, клея или шпатлевки.

После того как эпоксидная смола или клей затвердевают, поверхность шкатулки с перламутром обрабатывается наждачной бумагой №200, далее поверхность покрывается лаком и высушивается в сушильном шкафу при температуре 70°C. Изделие покрывается лаком, сушится в сушильном шкафу в течение 10 минут, извлекается из сушильного шкафа и на еще сырую лаковую поверхность наносится алюминиевый или бронзовый грунт. Грунт также высушивается, затем покрывается слоем лака, прочищается. После сложного технологического процесса изделие готово под федоскинскую лаковую миниатюрную живопись.

Рис. 5. Необработанный перламутр

Рис. 6. Обработанные пластины перламутра

Рис. 7. Инкрустация перламутра в изделие

В федоскинской лаковой миниатюрной живописи также используется перламутр в пластинах. На лист плотной бумаги формата 24 см х 14 см наклеивают тончайшие прямоугольные фрагменты, полученные путем резки перламутра, которые затем скрепляют на поверхности бумаги в единое целое.

Такой перламутр легко поддается обработке и режется острым ножом. Пластины можно использовать в виде крошки.

Техника миниатюрной живописи по мелким перламутровым элементам имеет свои особенности. На сырой слой лака накладывается перламутровая крошка. Затем поверхность сушится и покрывается слоями черного лака, далее прочищается пемзой или наждачной бумагой (№ 600). После чего зачищенные части перламутровой крошки остаются на поверхности папье-маше и приобретают яркий блеск. Таким образом, основа изделия готова для выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Яркость цвета, природная декоративность перламутра (голубоватый, зеленоватый, розоватый и т.п.) характерны для миниатюрной живописи XIX – XX веков.

Федоскинские художники часто используют перламутр в своих композициях. Студенты института учатся на примере лучших произведений XX века. Так, в жанре пейзаж удачно сочетаются живописные колористические сочетания с композиционным построением в работах С.И. Козлова «Дед Мазай и зайцы», А.А. Федорова «Оттепель», А.В. Кузнецова «Ферапонтов монастырь», «Федоскино». П.Н. Пучков в архитектурных пейзажах «Останкино», «Суздаль. Вид на Троицкий монастырь», «Вид на Храм Христа Спасителя» мастерски изображает грандиозные белокаменные храмы в миниатюрном формате, окрашенные лирическим восприятием истории России, пробуждая гордость и восхищение родного края. Обращаясь к сказочным сюжетам, федоскинские художники раскрывают суть персонажей, применяя художественный материал – перламутр. В творчестве Г.И. Ларишева «Ковер-самолет», А.В. Кузнецова «Перышко Финиста ясного сокола», О.В. Головченкова «Златовласка», С.И. Голубенкова «Садко в подводном царстве» – мастеров федоскинского традиционного промысла, удачно сочетаются техника письма «по-сквозному» с техникой письма «по-плотному», подчеркивая сюжет композиции, продолжая традиции лукутинских лаков.

Созданная народным художником Ю.В. Карапаевым авторская композиция «Ивушка» (1975) в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи выполнена по цельной перламутровой пластине. Перламутровая основа подчеркивает красоту родной земли, русской природы, которой художник любит в окрестностях села Федоскино. В работе видны переходы и нюансы цвета, пересекающиеся на фоне прозрачного весеннего неба – месте наибольшего светового напряжения. Благодаря светлому фону автор удачно изображает силуэты ивы и кустарников, склонившихся над рекой Учёй. Миниатюрная живопись на шкатулке выполнена в монохромных цветах, колористическая гамма выдержана в строгих тонах холодного цвета. Перламутр подчеркивает свечение неба, движение речки, воздушную глубину весеннего пейзажа. На светлом серо-сиреневом фоне перламутра художник удачно передает атмосферу холодной весенней речки, свежесть воздуха. Л.Я. Супрун отмечает: «пейзаж “Ивушка” красиво ритмически построен. Приёмы

живописи, раскрывают тему весеннего пейзажа. Написанные мазочком мелкие листья деревьев трепещут под ветром» [4, с. 164].

Автор использует в работе перламутр, который придает выразительность художественному стилю декоративной живописи, подчеркивает цветовые нюансы монохромного колорита. В работе «Ивушка» художник усиливает цвет исходного материала с помощью лессировок масляными красками (кость жжёная, умбра натуральная, тиондиги розовая, ультрамарин, голубая ФЦ, зеленая ФЦ и др.). Ю.В. Карапаев не переносит на плоскость шкатулки предметных красок природы, он достигает гармонии точным выбором контрастов, размером и расположением цветовых пятен.

Коллекция лукутинских изделий XIX века и работы федоскинских художников XX столетия являются образцами для студентов – будущих бакалавров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи при выполнении выпускной квалификационной работы с применением письма «по-сквозному» по перламутровой пластине.

Поскольку процесс выполнения миниатюрной живописи по перламутру требует определенных знаний, умений и навыков, связанных с техникой лессировочного письма, то студенты кафедры профессиональных дисциплин института изучают письмо по перламутру ещё при обучении на уровне среднего профессионального образования. Они осваивают миниатюрную живопись по перламутру при выполнении копии академической живописи в жанрах натюрморт, пейзаж, портрет и др. После изучения техники письма «по-сквозному» и освоения полученных навыков, бакалавры разрабатывают композиционные сюжеты с учетом федоскинской лаковой миниатюрной живописи по перламутру.

Так, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы в 2022 г. студентами высшего образования были выполнены композиции по жемчужному перламутру. В пластины из папье-маше был инкрустирован перламутр. Под влиянием свечения перламутра в работах удачно продемонстрированы переливы света и тени, игра оттенков холодных и теплых тонов, цветовые яркие пятна, подчеркивающие красочное богатство произведений традиционного прикладного искусства. Студенты умело применили технику письма «по-сквозному», передавая уникальные качества жемчужного перламутра. В выпускных квалификационных работах масляная миниатюрная живопись по перламутру создает эффект праздничного действия, торжества. Перламутровые вставки подчеркивают яркость живописных изделий.

Процесс освоения письма «по-сквозному» по перламутру оттачивает культуру художественного мастерства, развивает творческие способности. Создание композиции по перламутровому основанию помогает студентам выявить неповторимые качества миниатюрной живописи, раскрыть оригинальный художественный замысел автора.

Литература

1. Кабашова Л.В. Использование перламутра в лаковой миниатюрной живописи Федоскино, как средство развития творческих способностей у студентов / Л.В. Кабашова // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 32-39.
2. Мочалова М.Н. Содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки) / Мочалова Мария Николаевна. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 211 с.
3. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – Москва: Рус. Яз.; Полиграфресурсы, 1999. – 702 с.
4. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
5. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 219 с.

References

1. Kabashova L.V. Ispol'zovanie perlamutra v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino, kak sredstvo razvitiya tvorcheskih sposobnostej u studentov / L.V. Kabashova // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 32-39.
2. Mochalova M.N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki) / Mochalova Mariya Nikolaevna. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2020. – 211 s.
3. Slovar' russkogo yazyka: V 4-h t. / RAN, In-t lingvistich. issledovaniy; pod red. A.P. Evgen'evoy. – 4-e idz., ster. – Moskva: Rus. YAz.; Poligrafresursy, 1999. – 702 s.
4. Suprun L.YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.YA. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.
5. CHizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M.S. CHizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.