

Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства

УДК 75.021+745.04

Малышев М.Ю., магистрант III курса, преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а., e-mail: maximusveritas92@mail.ru

Malyshev M.Yu., Master's student of the IIIrd course, teacher of the Kholuy Institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Higher school of folk arts (academy), 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, village Choluy, Moskovskaya str., 1a., e-mail: maximusveritas92@mail.ru

Уникальность техники письма основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынина
The uniqueness of the painting technique of the founder of the Kholuy lacquer miniature painting D.M. Dobrynin

Аннотация. В статье проанализирована уникальная техника «штришок-мазок» иконописца и основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынина, раскрыта реминисценция религиозных образов в единственной сохранившейся шкатулке автора «На отдыхе». Подробно излагаются стадии технологического процесса техники письма «штришок мазок». Представлен сравнительный анализ произведений основоположников холуйской лаковой миниатюрной живописи К.В. Костерина, С.А. Мокина, В.Д. Пузанова-Молева, на тему «на отдыхе». Рассмотрена актуальность техники «штришок-мазок» в холуйской миниатюре.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, импрессионизм, иконопись, древнерусская живопись, живопись, техника, мастерство, реминисценция религиозных образов, пейзаж.

Abstract. The article examines the unique technique of «stroke smear» by the icon painter and founder of the Kholuy lacquer miniature painting D.M. Dobrynin and reveals the reminiscence of religious images in the only surviving casket of the author «On vacation». The stages of the technological process of the «stroke smear» painting technique are described in detail. A comparative analysis of the works of the founders of the Kholuy lacquer miniature painting K.V. Kosterin, S.A. Mokin, V.D. Puzanov-Molev on the theme «On vacation» is presented. The article is supplemented by illustrations of the works of the founders of impressionism A. Sisley and K. Pissaro. The relevance of the «stroke smear» technique in the Kholuy miniature is considered.

Keywords: lacquer miniature painting, impressionism, icon painting, old Russian painting, painting, technique, craftsmanship, reminiscence of religious images, landscape.

Цель статьи – проанализировать уникальную технику «штришок-мазок» Д.М. Добрынина, ее истоки и влияние на холуйскую лаковую миниатюрную живопись.

В начале XX в. мастера иконописцы после политических изменений в государстве столкнулись со снижением спроса на иконописные произведения. Это привело к поиску новых направлений темперной живописи, в основу которых были положены традиции иконописи и станковой пейзажной живописи, воспевающие красоту и величие природы России. Бывших иконописцев объединили общие, отличительные от Мстера и Палеха художественно-стилистические особенности, сформированные мастерами холуйской лаковой миниатюрной живописи, каждый из которых имел уникальный и узнаваемый почерк.

После революции 1917 г. в иконописных центрах России (Палех, Мстера, Холуй) начали формироваться группы талантливых, зачастую потомственных мастеров древнерусской темперной живописи, которым необходимо было показать свой творческий потенциал вне религиозной тематики. Искусствоведы особо выделяют этот период, т.к. политические преобразования привели к формированию нового искусства темперной лаковой миниатюрной живописи, имеющей собственный художественно-выразительный язык, сохраняющий и развивающий технологические приемы древнерусской живописи.

Своей живописной манерой письма особенно выделяется Холуй. А.В. Бакушинский так описывал свое отношение к произведениям основоположников холуйской миниатюры: «Я думаю создать у вас разновидность лаковой живописи в особом стиле, не похожем на Палех и Мстера, более реалистичном, чем там, но более декоративном, чем в Федоскино» [4, с. 29]. Такого же мнения придерживался и В.М. Василенко, отмечая, что «в живописи Холуй еще находится в стадии поисков нового стиля. В XVIII веке на развитие Холуя сильное влияние оказalo светское искусство. Реалистические стремления стали рано определяться в живописи Холуя. Живописная манера письма в ней соединилась с росписью близкой к народному лубку, с его лаконичностью и многоцветием» [4, с. 30]. Необходимо отметить, что В.М. Василенко неоднократно подчеркивал, что живописная манера письма холуйских мастеров близка к федоскинской, но имеет более тщательную проработку.

Основоположники холуйской лаковой миниатюрной живописи известны как создатели нового искусства на изделиях из папье-маше, развивающегося на базе древнерусской живописи [1]. Среди них: Заслуженный деятель искусств России Василий Дмитриевич Пузанов Молёв, потомственный холуйский иконописец Сергей Александрович Мокин,

лауреат Почетной грамоты Президиума Верховного совета РСФСР Константин Васильевич Костерин и Дмитрий Михайлович Добрынин [3].

Творческий путь основоположников холуйской лаковой миниатюрной живописи представляет огромный интерес для научного исследования. Являясь одним из основоположников искусства лаковой миниатюры села Холуй, Д.М. Добрынин заложил определенную художественно-технологическую программу, заключающуюся в использовании мелкого мазка. Технология написания пейзажа Д.М. Добрынина мало изучена и до конца не раскрыт ее художественный потенциал для искусства холуйской лаковой миниатюры.

Д.М. Добрынин родился в селе Холуй Владимирской губернии в 1884 г., был родом из иконописной семьи. Рисовать начал с детства, поступил в Холуйскую иконописную школу, после окончания, которой писал иконы [2].

По описанию Н.И. Бабурина, Дмитрий Михайлович в 1934 г. работал в холуйской художественной артели, где познакомился с другими молодыми художниками. К.В. Костерин, В.Д. Пузанов-Молев и С.А. Мокин вместе начали поиск стиля холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненной на папье-маше, получили одобрение своего видения развития искусства от заведующего холуйским филиалом мастерской художественной артели Д.П. Баранова и заказ на написание нескольких шкатулок. Данные произведения были направлены для искусствоведческого анализа в Москву, в Научно-исследовательский институт художественной промышленности. Работы были высоко оценены А.В. Бакушинским: «К опыту холуйских мастеров наше отношение в общем положительное. Это те здоровые и своеобразные корни, из которых можно выгнать очень интересное и неплохое растение. Я очень советую опыты продолжать» [4, с. 29].

Заручившись поддержкой Д.П. Баранова, основоположники лаковой миниатюры села Холуй предприняли усилия по созданию самостоятельной артели. Первые произведения холуйской миниатюры, в том числе «На отдыхе» М.Д. Добрынина, были представлены на ивановской областной выставке, благодаря чему артель была зарегистрирована Южским райисполкомом в 1934 г.

До наших дней в сохранности дошли не все работы основоположников: из шести работ Д.М. Добрынина сохранилась лишь «На отдыхе» (рис. 1)⁶². Тем не менее, произведение раскрывает уникальную технику выполнения пейзажа.

---

⁶² Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449232>.

По мнению Л.Н. Соловьевой произведение «На отдыхе» является наиболее близкой по духу к холуйской иконе [4, с. 30].

Рис. 1. Д.М. Добрынин. Шкатулка «На отдыхе»

Техника Дмитрия Михайловича – мельчайшие мазки-штришки по предварительно подготовленному слою лессировочной роскрыши. За кажущийся на вид легкостью и простотой письма стоит высокое мастерство и грамотное владение законами цветоведения. Произведение Д.М. Добрынина «На отдыхе» построено на контрасте дополнительных цветов: оттенками красного написаны фигуры, а окружающий их пейзаж выполнен в зеленой гамме. Виртуозно написанный подножный пейзаж, в котором автор применил манеру письма, обогащенную пуантилизмом, где общая масса пейзажа выложена чистыми охристо-оранжевыми и зелеными мазками, а тени в траве и тропе формируются отдельными более темными краплочными и ультрамариновыми штришками. Передний план выполнен в теплом колорите (окись хрома, охра, оранжевый, умбра жженая) с вкраплениями холодных мазков (краплака, изумрудной зелени и ультрамарина), для передачи объема. Живопись плавно приписывается к черному фону каймы изделия из папье-маше более темными и холодными цветами. Пробела на фигурах также выполнены прерывистыми линиями.

Еще одним характерным приемом, связанным с местными традициями, является наличие золотых прописей на кронах деревьев, которые служат для передачи солнечного света. Этот прием отличает лаковую живопись Холуя от миниатюры Палеха, в которой сусальное золото «ассиста» служит для стилистической орнаментальности и графического выражения рисунка. В холуйской миниатюрной живописи золото является средством выражения света, создающего пространство, «золото у холуйского мастера всегда

является средством выражения света, а не орнаментального узора. Цвет и линия подчинены содержательной стороне изображения» [4].

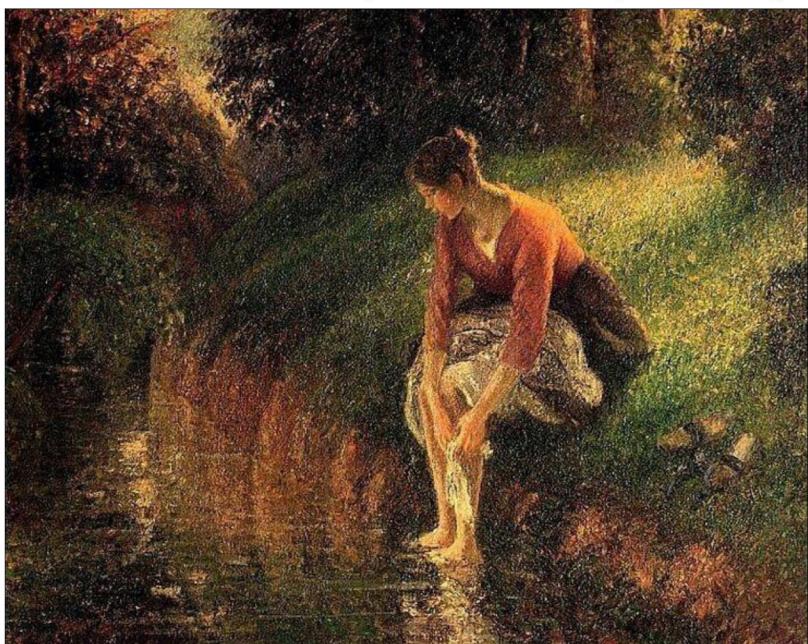

Рис. 2. К. Писсаро. Женщина, омывающая ноги в ручье

Рис. 3. А. Сислей. Лужайки весной

Уникальность техники Д.М. Добрынина требует от мастера не только тщательной теоретической подготовки, но и своеобразной последовательности выполнения технологических этапов, наличия определенных инструментов. Так, для техники Д.М. Добрынина требуется тщательная белильная подготовка грунта широкой частью кисти по направлению мазка, соблюдая тональность. Далее наносится плотный слой краски при помощи кисти из щетины четкими движениями, растушевывая границы тональных и цветовых пятен, при необходимости применяется резец для выщерапывания слоя краски и по завершении ведется тщательная мазковая живопись.

Сюжет композиции, скомпонованный в овал, изображает сцену отдыха грибников, четко фиксируя момент и передавая впечатление. Эффект, в первую очередь, достигается уникальной для холуйской миниатюры техникой письма «штришок-мазок», заключающейся в специфическом наложении маленьких мазков с использованием симультанного контраста. Подобный эффект можно увидеть в произведениях французских импрессионистов К. Писсаро (рис. 2)⁶³ и А. Сислея (рис. 3)⁶⁴.

⁶³ Фото. – URL: <https://vk.com/club129655206?ysclid=lf6l6de7d221636661>.

⁶⁴ Фото. – URL: <https://vk.com/club129655206?ysclid=lf6l6de7d221636661>.

Рис. 4. К.В. Костерин. На отдыхе

Рис. 5. В.Д. Пузанов-Молев. На отдыхе

влюбленных – пастух и пастушка, окруженные стадом овец, уединившихся на вершине горы от мирской суеты. Данное произведение больше подчиняется иконописной стилистике, как в плане построения композиции, так и в характере написания окружающего пейзажа. В произведении, как и в работе Д.М. Добрынина, ощущается сюжет вне времени, что характерно для древнерусской живописи.

С.А. Мокин создал панно «На отдыхе» в 1938 г. (рис. 6)⁶⁷, где изобразил отдых большого количества людей на городской набережной возле морского берега. Панно имеет панорамный характер с четко прослеживаемой пространственной перспективой, присутствуют падающие тени. Манера исполнения, как и у К.В. Костерина, более реалистическая, светская.

Стоит отметить и связь с древнерусской живописью, выраженной в приеме написания головных платков крестьянок на манер иконных образов.

Тема отдыха была близка основоположникам холуйской лаковой миниатюрной живописи, каждый из которых по-своему изображал ее. Так К.В. Костерин в росписи шкатулки «Отдых» 1935 г. (рис. 4)⁶⁵ повествует о большой компании молодых людей на берегах местной речки Тезы во время разлива, играющих на гитаре и гармони. Композиции присущ светский и реалистичный подход к живописи.

У Василия Дмитриевича Пузанова-Молева более лиричное отношение к теме. На шкатулке «На отдыхе» 1935 г. (рис. 5)⁶⁶ изображена пара

⁶⁵ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12178034>.

⁶⁶ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13403829>.

⁶⁷ Фото. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449818>

Рис. 6. С.А.Мокин. На отдыхе.

Основоположники холуйской лаковой миниатюрной живописи в произведениях проявляли большое внимание к четкой фиксации момента, близкое импрессионистам. Раскрытие темы достигается передачей состояния умиротворения, в создании которого автор использовал характерный «штришок-мазок», усиливающий контраст между статичными фигурами и окружающим пейзажем.

Уникальная техника письма Д.М. Добрынина содержит определенную эстетическую программу, потенциал которой еще не исчерпан в искусстве холуйской лаковой миниатюрной живописи. При переходной стадии от древнерусской живописи к лаковой миниатюре Д.М. Добрынин остался верен иконописной трактовке образов, обогатив их импрессионистическими приемами живописи.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А, Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи Палех, Мстера, Холуй: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Высшая школа народных искусств (академия), Ю.А. Бесшапошникова, В.Ю. Борисова, Д.В. Завалей / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 49 с.
2. Каморин А.А. Лаковая миниатюра. Холуй. – Москва: Интербук, 1995. – 151 с.

3. Кукулиев У.А., Стариков В.В. Есть такое село... (Очерки об искусстве села Холуй) – Ярославль, Верхне-Волжское книжное изд-во, 1973. – 160 с. с илл.

4. Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись. – Москва: Интербук, 1996. – 300 с.

References

1. Besshaposnikova YU.A, Borisova V.YU., Zavalej D.V. Hudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Palekh, Mstera, Holuj: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsyu po special'nosti «ZHivopis'» specializacii «Hudozhnik – zhivopisec (cerkovno-istoricheskaya zhivopis')» / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya), YU.A. Besshaposnikova, V.YU. Borisova, D.V. Zavalej / pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 49 s.
2. Kamorin A.A. Lakovaya miniatyura. Holuj. – Moskva: Interbuk, 1995. – 151 s.
3. Kukuliev U.A., Starikov V.V. Est' takoe selo... (Ocherki ob iskusstve sela Holuj) – YAroslavl', Verhne-Volzhskoe knizhnoe izd-vo, 1973. – 160 s. s ill.
4. Solov'eva L.N. Holuj. Lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. – Moskva: Interbuk, 1996. – 300 s.