

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:75.056

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., PhD in Pedagogy, head of the department of lacquer miniature painting, «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Роль Высшей школы народных искусств (академии) в сохранении и развитии

холуйской лаковой миниатюрной живописи

The role of the Higher school (academy) of folk arts in the preservation and development of Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности Высшей школы народных искусств (академии) с целью сохранения и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи. В статье раскрыта роль академии в создании высшего образования и в подготовке будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, создании уникальных произведений искусства. Выявлено развитие конструктивных форм изделий из папье-маше, художественно-содержательной части холуйской лаковой миниатюры. Представленные результаты художественной и научной деятельности демонстрируются на выставках, форумах, конференциях, фестивалях. Развивается научно-исследовательская и методическая деятельность: защищены диссертации, опубликованы монографии, создана учебная литература.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств, холуйская лаковая миниатюрная живопись, произведение, высшее образование, выставка.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of the Higher school of folk arts (academy) with the aim of preserving and developing Kholuy lacquer miniature painting. The article reveals the role of the academy in the creation of higher education and in the training of future artists and teachers in the field of Kholuy lacquer miniature painting, in the creation of unique works of art. The development of constructive forms of papier-mâché products, the artistic and meaningful part of Kholuy lacquer miniatures was revealed. The presented results

of artistic and scientific activities are demonstrated at exhibitions, forums, conferences, and festivals. Research and methodological activities are developing: dissertations have been defended, monographs have been published, and educational literature has been created.

Keywords: Higher school of folk arts, Kholuy lacquer miniature painting, work, higher education, exhibition.

Высшая школа народных искусств (академия) – уникальное учебное заведение, в котором ведется подготовка будущих художников на разных уровнях образования: среднем профессиональном, высшем (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) по различным видам традиционных художественных промыслов. Основной целью академии является возрождение, сохранение и развитие национального традиционного прикладного искусства.

Отметим тот факт, что в России в области традиционного прикладного искусства до открытия Высшей школы народных искусств в 2003 г. вообще отсутствовало высшее образование. Подготовка художников в данной области на уровне высшего образования ведется с 2004 г.

С целью сохранения и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи в 2005 г. по программам высшего образования впервые осуществлен набор студентов в Высшую школу народных искусств из числа выпускников Холуйского художественного училища имени Н.Н. Харламова. Высшее образование для мастера в данной области дает возможность стать высокопрофессиональным художником.

Для подготовки будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на уровне высшего образования в Высшей школе народных искусств созданы авторские программы обучения проектированию и профессиональному мастерству по холуйской лаковой миниатюрной живописи. Обучение студентов направлено не просто на развитие высокохудожественного мастерства, но на формирование проектной деятельности будущих художников, способных самостоятельно решать творческие задачи, создавать новые и уникальные произведения искусства. Кроме того, для развития всесторонне развитой личности будущего художника в образовательной программе предусмотрены такие дисциплины как философия, экономика, педагогика, методика преподавания, история искусств и др. Впервые в 2009 г. осуществлен первый выпуск студентов, обучавшихся холуйской лаковой миниатюрной живописи на уровне высшего образования – специалитет.

Высшая школа народных искусств – сетевое образовательное учреждение, филиалы которого расположены в исторических центрах бытования традиционных художественных промыслов. Так «на основании постановления Правительства РФ и приказа Министерства образования и науки РФ Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова было реорганизовано с 09.02.2012 г. в Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)»» [2]. Присоединение училища к вузу дало возможность получать высшее образование непосредственно в центре бытования уникального искусства холуйской лаковой миниатюрной живописи – в Холуе, что способствует сохранению и развитию данного искусства в регионально-историческом центре.

Был осуществлен первый набор бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Холуйская лаковая миниатюрная живопись». Подготовка будущих художников на уровне высшего образования в месте зарождения холуйской лаковой живописи способствует преемственности и развитию художественно-технологических и регионально-исторических традиций, а также, что немаловажно, закреплению местной молодежи в центре бытования искусства.

Интересен тот факт, что получить высшее образование в Высшей школе народных искусств проявил инициативу местный художник, член Союза художников России Л.Л. Никонов. С 1985 г. он ведет художественно-творческую деятельность в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, выработал свою индивидуальную манеру письма, которая отличает его работы от других художников. Несмотря на это интерес к высшему образованию у художника был высок. Получив высшее образование, он стал преподавать в Холуйском филиале профильные дисциплины у бакалавров, передавая свой художественный опыт студентам.

С целью углубления знаний, умений бакалавров в 2019 г. в Высшей школе народных искусств впервые открыта магистратура по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Лаковая миниатюрная живопись (холуйская)». Обучение в магистратуре позволяет углублять и расширять компетенции магистрантов не только в практической, но и в научной деятельности, осуществляя научные исследования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Свое обучение на уровне высшего образования в магистратуре продолжил Л.Л. Никонов. Тема его исследования «Инновационный подход использования традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи в современном авторском произведении «Далекое детство»». Магистрантом проведен подробный анализ по теме исследования, созданы: произведение холуйской лаковой миниатюрной живописи на тему «Далекое детство» (рис. 1)⁴⁹ и технологические карты поэтапного выполнения фрагментов данного произведения с применением инновационного подхода традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи (рис. 2).

В произведении отображены воспоминания автора о своем детстве: деревня Попово, в которой он провел детство и юношество, близкие люди и события из жизни. Многоклеймовая композиция выполнена в сдержанных,

---

⁴⁹ Рис. 1-8 – фото автора статьи.

приглушенных цветах с преобладанием теплых оттенков. В традициях холуйской лаковой миниатюры разделка всех элементов композиции выполнена пробелами, которыми показаны свет и объем, конкретизированы породы деревьев, живопись мягко списана к фону изделия.

Рис. 1. Л.Л. Никонов. Пластина «Далекое детство». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бешапошникова

Рис. 2. Технологическая последовательность поэтапного выполнения росписи фрагмента композиции «Далекое детство»

Глубокие знания традиций и технологии холуйской миниатюры помогли Л.Л. Никонову найти инновационный подход использования

традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи в производстве. Он применяет твореное сусальное золото, которым полностью покрывает такие элементы композиции как: купола церкви, рога коров, их части тела, золотом показан свет в окнах домов, мелкими золотыми штришками оживляется шерсть животных, травы написаны широкими золотыми плоскостями, которые то расширяются, то становятся тонкими и изящными. Умело расставлены золотые акценты на листьях деревьев. Золотом описан контур некоторых фигур, а золотым пробелом на них показан свет. Автор применяет прием смешивания сусального твореного золота с красками, что позволяет добиться мерцания и глубины цвета, который проявляется после лакировки живописи. Данный прием был изучен и заимствован у холуйского художника-миниатюриста А.Н. Сотскова. Находка автора «Далекого детства» выражается в выполнении твореным серебром по всей живописной поверхности мелких черточек и точек, которые будто окутывают тонкой и мелкой паутинкой всё межэлементное и межсюжетное пространство.

В 2022 г. Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (академии) получил статус института. Это уникальное явление для села численностью 900 человек, в котором впервые создан институт, доступный для местного населения. Институт становится одним из факторов развития региона, вовлекая местное население в художественно-выставочную и научную деятельность.

В Высшей школе народных искусств степень овладения профессиональными компетенциями за весь срок обучения демонстрирует выпускная квалификационная работа, которая представляет собой произведение в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненное на объемной или плоской форме из папье-маше.

Большое развитие в академии обрело создание новых, ранее не существовавших конструктивных форм изделий из папье-маше, которые представляют собой как самостоятельный предмет: «настольный кабинет, секретер, ларец-теремок, столик интерьерного назначения, футляр для Библии, триптих (рис. 3), шкатулка для женских украшений (рис. 4), ларец в виде здания Высшей школы народных искусств (рис. 5), ширма» [2, с. 142], так и комплекты изделий: «набор для филокартиста/филателиста (рис. 6), памятный набор, декоративная тарелка на подставке и шарообразные шкатулки, письменный набор и другие» [2, с. 142].

Рис. 3. Е. Шутова. Триптих «Академик живописи Н.Н. Харламов». 2010 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

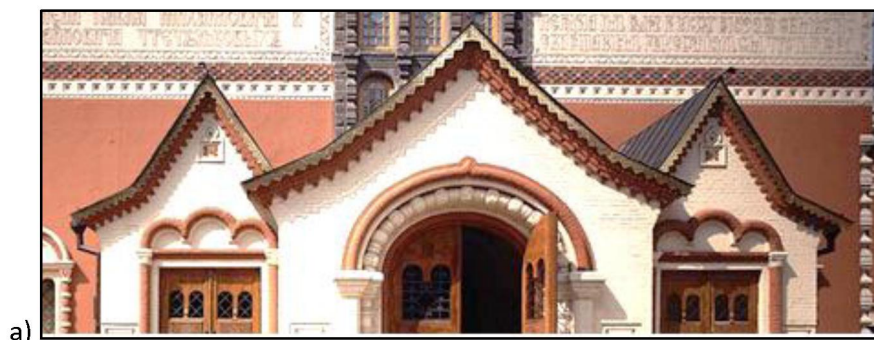

Рис. 4. В. Поликарпова. Шкатулка для женских украшений «Праздник Русской зимы». 2013 г.
Руководитель:
Ю.А. Бесшапошникова

Рис. 5. Е. Власова. Ларец «Высшая школа народных искусств». 2023 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

Значительное внимание уделено взаимосвязи формы изделия с содержанием живописи. Например, в наборе для филателиста/филокартиста на тему «Третьяковская галерея» (рис. 6 а, б), форма вертикальной пластины представляет собой силуэт крыльца Третьяковской галереи, на подставке расположен альбом для марок и открыток и имеются различные выдвижные ящички. Содержательная часть изображения на пластине представляет историю возникновения Третьяковской галереи. На обложке альбома изображен портрет П.М. Третьякова и архитектурный пейзаж Москвы с видом на галерею. Орнаментальное обрамление подставки, ящичков изделия основаны на мотивах орнаментов фасада Третьяковской галереи. Данная работа ярко выражает взаимосвязь формы изделия с содержанием живописи.

а)

б)

Рис. 6. Т. Нажимова. Набор для филателиста/филокартиста «Третьяковская галерея»: а) крыльцо Государственной Третьяковской галереи; б) форма вертикальной пластины с силуэтом крыльца Государственной Третьяковской галереи.

Руководитель: Ю.А. Бешапошникова

Главенствующим в лаковой миниатюре является изобразительное начало. По словам искусствоведа М.А. Некрасовой, «художественная направленность русской миниатюры – прежде всего идеализированный образ, образ-идея, выражающий чувства, переживания, эмоциональный и духовный опыт народа» [4, с. 16].

Именно содержательно-изобразительная часть лаковой живописи является основополагающей в выпускных квалификационных работах. Для раскрытия идеи художника содержание произведения все же важнее, чем форма изделия, которая порой отвлекает зрителя от художественно-изобразительной части произведения. Поэтому наиболее выгодной формой предмета для росписи можно считать панно-пластины. Традиционно они размещаются на стенах помещения, однако студенты академии разработали подставки для пластин, которые дают возможность демонстрировать произведение на горизонтальных поверхностях.

В выпускных квалификационных работах студенты затрагивают различную тематику: художественные промыслы России, историю родного края, праздники и обряды, сюжеты песенных мотивов, литературные сюжеты, выдающиеся личности России, Великая Отечественная война.

При создании композиций студенты раскрывают собственное отношение к окружающему миру, проявляют фантазию и воображение. Так, для решения темы «Художественные промыслы России» студенты нашли разные художественно-содержательные решения. К. Федорова в выпускной квалификационной работе «Студенческие годы в Высшей школе народных искусств» (рис. 7) запечатлела свое обучение искусству холуйской миниатюры в Академии, изобразив в центре композиции отчий дом. Студентка показывает родителям свою работу по холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненную на занятиях. Вокруг дома парят сказочные жар-птицы – как символ трех центров темперной лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры и Холуя. В правом и левом углу композиции изображен Санкт-Петербург, где студентка в здании Высшей школы народных искусств обучается искусству холуйской миниатюры, с однокурсниками выполняют живописные этюды на пленэре. В нижней части композиции автор изобразил творческую экспедицию по центрам народных художественных промыслов – Палех, Мстера, Холуй. Во Мстере, она показала знакомство с Мстерским филиалом лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, в Холуе – творческую встречу с Заслуженным художником Российской Федерации П.А. Митяшиным. В Палехе – посещение Государственного музея Палехского искусства. Живопись она обрамила золотым орнаментом, включающем в себя перья жар-птиц. Работа отличается миниатюрностью и тонкостью разделки элементов.

Рис. 7. К. Федорова. Пластина «Студенческие годы в Высшей школе народных искусств». 2020 г.

Руководитель: Ю.А. Бешапошникова

Работа Е. Циркуленко «Морозные узоры оренбургского платка» (рис. 8) построена на тепло-холодных сочетаниях цветов. Повествование начинается в верхней части композиции, в которой автор показывает передачу молодому поколению знаний и умений. Ниже изображена пухово-вязальная фабрика и магазин, в котором девушки примеряют готовые изделия и проверяют тонкость оренбургского платка, пропуская его через кольцо. Ниже местные жители проводят свой досуг в теплых вязаных оренбургских изделиях. Особенностью работы является расположение сюжетной композиции на фоне оренбургского платка и отображение современного состояния пуховязального промысла. Автор работы выбрал данную тему неслучайно т.к. Оренбург его Родина. Сибирские морозы, географические особенности местности города и традиционный историко-региональный промысел знакомы автору не понаслышке.

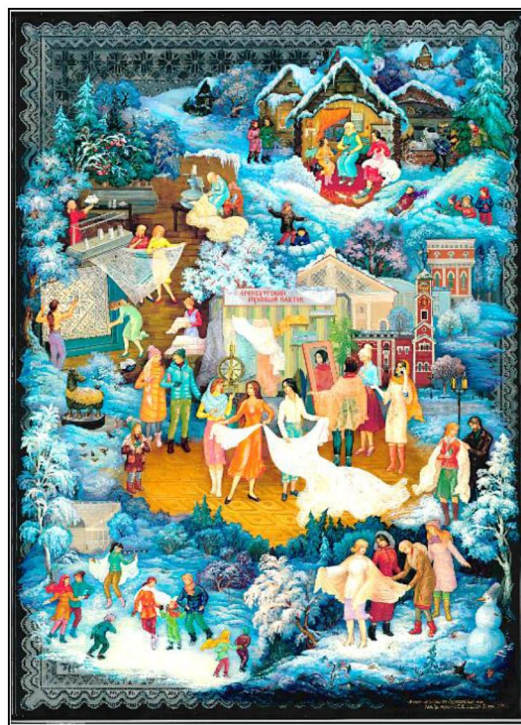

Рис. 8. Е. Циркуленко. Пластина
«Морозные узоры оренбургского
платка». 2020 г.

Руководитель:
Ю.А. Бешапошникова

Согласимся с мнением П.И. Уткина, что «Красота, художественная содержательность лаковой миниатюры составляет часть духовного мира человека, отражает его любовь к Родине, ее истории и традициям народной культуры» [5, с. 5].

Создавая собственное произведение, студенты углубляются в традиции холуйской миниатюры, изучаемую тему, анализируют произведения художников холуйской миниатюрной живописи, решают сложные творческие задачи.

Религиозная тема в искусстве Холуя редко затрагивается художниками. Специальность Живопись (церковно-историческая живопись) способствовала развитию религиозной тематики в холуйской лаковой миниатюрной живописи, поскольку темы выпускных квалификационных работ раскрывают именно этот аспект. В работах студенты обращаются к православным праздникам («Вербное воскресенье», «Светлый Праздник Рождества Христова в Царском селе», «Пасхальный перезвон», «Праздник Святой Троицы» и др.), историческим событиям, личностям Святых, архитектурным памятникам («Морские святыни Санкт-Петербурга», «История возникновения иконы «Святая Троица», «Собор Святой Живоначальной Троицы», «Небесная заступница Казанская икона Божьей Матери», «Святая земля Псковская» и др.).

Создавая тематические композиции, студенты глубже познают особенности русской природы, культуры, обычаев, традиций и истории

русского народа. Каждый элемент композиции должен быть продуман. Например, при изображении деревьев их необходимо написать так, чтобы можно было определить породу каждого (дуб, береза, клен, рябина и др.), характер и пластические особенности. Для этого необходимо изучить строение деревьев, сделать зарисовки как натуралистического изображения, так и стилизованного с работ художников-миниатюристов Холуя. Одна и та же порода дерева у каждого художника решена по-разному, однако характер узнаваем. В лаковой живописи можно изобразить всем известные или редкие растения, и даже внесенные в «Красную книгу». Таким образом, происходит углубление знаний студентов о русской природе, о ее особенностях.

Выпускные квалификационные работы по холуйской лаковой миниатюрной живописи можно считать произведениями искусства, некоторые из которых имеют не только художественный, но и утилитарный характер. Они могут быть использованы как изделия для хранения ценных предметов (украшений, документов и др.), являться предметом интерьерного назначения, ценным подарком, и, конечно, выставочным экспонатом.

Высшая школа народных искусств регулярно участвует в выставках, форумах, конференциях, фестивалях на которых демонстрирует результаты деятельности Академии, проводит мастер-классы и выставки, популяризируя традиционное прикладное искусство в России и за рубежом: Словении, Франции, Нидерландах, Германии, Италии, Белоруссии, Греции, Финляндии, Австрии, Сербии, на Кипре и др.» [1, с. 11]. В России выставки проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кронштадте, Симферополе, Великом Новгороде, Пскове, Сергиев-Посаде, Владимире, Холуе, Палехе, Мстере, Белгороде, Нижнем Тагиле.

Выставки демонстрируют высокий уровень студенческих работ, уникальность и богатство традиций холуйской лаковой миниатюры, отраженных в произведениях традиционного прикладного искусства. Это подтверждают отзывы посетителей. Например, на выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств был оставлен отзыв: «Благодарю за выставку! ... Отдельного внимания заслуживают изделия Мстеры, Холуя, Палеха, Федоскино. Лаковая миниатюра высокого уровня! Bravo мастерам!» (2023), в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина в Кронштадте: «Спасибо за яркие краски в темные осенние дни! Лаковая живопись и изделия из кости просто профессиональны!» (2022), в Центральном музее Тавриды г. Симферополь: «... Лаковая миниатюра и иконопись выполнены профессионально! Прекрасная выставка» (2022).

Результаты выставочной деятельности показывают, что интерес к данным работам не иссякает, поражая посетителей масштабами работ, уникальностью ручного труда, креативным подходом к разработке высокохудожественных произведений, профессиональным исполнительским мастерством, тщательностью продумывания идеи и каждого элемента композиции.

Высшая школа народных искусств – центр научно-исследовательской и методической деятельности, в котором впервые в 2015 г. в области холуйской лаковой миниатюрной живописи защищены две диссертации: И.А. Безиной «Содержание и методы обучения живописи в среднем профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи», Ю.А. Бешапошниковой «Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше». Научные исследования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи также проводятся Е.П. Носовой. Результатом исследований И.А. Безиной и Ю.А. Бешапошниковой стали монографии. Создана учебная литература: учебные и научно-методические пособия, каталоги: «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи», «Исполнительское мастерство», «Великолепие художественного наследия России: лаковая миниатюрная живопись (холуйская)», «Конструирование и макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше», «Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института)», «Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи: Палех, Мстёра, Холуй», «Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи», «Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы».

Высшая школа народных искусств достаточно молодое учебное заведение (в 2023 г. исполняется 20 лет) является базой для подготовки будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, ведения научно-исследовательской, методической и выставочной деятельности в этой области. Отмеченные выше особенности развития искусства холуйской миниатюры свидетельствуют о значении Академии в этом процессе.

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Великолепие художественного наследия России: лаковая миниатюрная живопись (холуйская). Работы студентов Высшей школы народных искусств (академии) / Ю.А. Бешапошникова, В.Ф. Максимович; научная редакция В.Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 80 с.
2. Бешапошникова Ю.А. Реализация концепции М.А. Некрасовой о слиянии традиции и современности в искусстве лаковой миниатюрной живописи в практике обучения студентов Высшей школы народных искусств / Ю.А. Бешапошникова, Д.В. Завалей // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm?ysclid=lmnarifj7c109978233 (дата обращения: 10.09.2023).
3. История ВШНИ – Холуй. – URL: <http://xn--b1amdhih0bny.xn--p1ai/page-69.html> (дата обращения: 10.09.2023).

4. Русская лаковая миниатюра. Федоскино, Палех, Мстѣра, Холуй: Альбом-антология / автор-составитель М.А. Некрасова. – Москва: Согласие, 1994. – 296 с.

5. Уткин П.И. Особенности развития народных художественных промыслов на современном этапе / П.И. Уткин // Народное декоративное искусство. Традиции и поиск: Сборник трудов 9. – Москва: ХОЗУ Миннефтепрома, 1979. – С. 3-14.

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii: lakovaya miniatyurnaya zhivopis` (xolujskaya). Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) / Yu.A. Besshaposhnikova, V.F. Maksimovich; nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 80 s.

2. Besshaposhnikova Yu.A., Zavalej D.V. Realizaciya koncepcii M. A. Nekrasovoj o sliyanii tradicii i sovremennosti v iskusstve lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v praktike obucheniya studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / Yu.A. Besshaposhnikova, D.V. Zavalej // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm?ysclid=lmnarifj7c109978233 (data obrashheniya: 10.09.2023).

3. Istoriya VShNI – Xoluj. – URL: <http://xn--b1amdhih0bny.xn--p1ai/page-69.html> (data obrashheniya: 10.09.2023).

4. Russkaya lakovaya miniatyura. Fedoskino, Palex, Mstyora, Xoluj: Al`bom-antologiya / avtor-sostavitel` M.A. Nekrasova. – Moskva: Soglasie, 1994. – 296 s.

5. Utkin P.I. Osobennosti razvitiya narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov na sovremennom e`tape / P.I. Utkin // Narodnoe dekorativnoe iskusstvo. Tradicii i poisk: Sbornik trudov 9. – Moskva: XOZU Minnefteproma, 1979. – S. 3-14.