

УДК 7.071+75.021

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

Mochalova M.N., PhD in Pedagogy, member of the creative union of artists of decorative and applied art, associate professor of the department of professional disciplines, deputy director for educational work of Fedoskino branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Fedoskino 33, Lukutinskaya str., e-mail: fhpu@mail.ru

**Зотовы – династия федоскинских миниатюристов:
творческая манера и вклад в сохранение и развитие
традиционного художественного промысла
The Zotovs – dynasty of the miniaturists from Fedoskino:
creative manner and contribution to the preservation and
development of traditional art craft**

Аннотация. Автор статьи подробно рассматривает основные этапы становления художественного стиля Н.А. Зотова. На примере работ описана творческая манера художника – представителя династии художников федоскинского традиционного промысла. Анализируется вклад в сохранение и развитие традиционного прикладного искусства посредством творческой деятельности художников династии – Зотовых (Н.А. Зотов, Е.Г. Моисеева, С.А. Зотов, М.Н. Мочалова).

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, династия, творческая манера, шкатулка, традиционный сюжет, преемственность, сохранение традиций.

Abstract. The author of the article considers in detail the main stages of the formation of the artistic style of N.A. Zotov. On the example of the works, the creative style of the artist, a representative of the dynasty of artists of the Fedoskino traditional craft, is described. The contribution to the preservation and development of traditional applied art through the creative activity of the artists of the Zotov dynasty (N.A. Zotov, E.G. Moiseyeva, S.A. Zotov, M.N. Mochalova) is analyzed.

Key words: Fedoskino lacquer miniature painting, dynasty, creative manner, casket, traditional plot, continuity, preservation of traditions.

Сила искусства традиционных художественных промыслов – в его коллективности, в преемственности творческого опыта поколений, в передаче оригинальных приемов мастерства. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – вид традиционного прикладного искусства, которому присущи конкретные художественные традиции, материально-технические и образно-выразительные средства. По мнению И.Я. Богуславской: «Традиции живут и развиваются через каноны – наиболее устойчивые элементы в местном искусстве. Традиции и каноны складывались в коллективном опыте многих поколений мастеров» [3, с. 118]. Федоскинский традиционный промысел богат династиями художников, здесь происходит обмен профессиональными навыками и знаниями. Ничто не рождается на пустом месте, без освоения опыта прошлого. Династии Кругликовых, Лавровых, Семеновых, Бородкиных, Головченковых, Рогатовых и др. положили начало традиционным особенностям лаковой миниатюрной живописи в решении натюрморта, тематических композиций, бытового жанра, портрета, пейзажа. Многие мастера внесли творческий вклад в развитие промысла и сегодня, вместе с представителями династий, заботятся о развитии и сохранении традиционного прикладного искусства.

Каждый художник находит свой неповторимый творческий стиль. Н.А. Зотов идет традиционным путем развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Однако это не мешает ему выступать подлинным новатором в бытовом жанре, развивая и обогащая его возможности новыми поэтическими интонациями, экспрессией, тонким колоритом (рис. 1)⁵². Все произведения художника окрашены его личной горячей заинтересованностью в происходящем сюжете, в торжестве добра и справедливости, его личным трепетным душевным отношением к своим героям. Произведения Н.А. Зотова глубоко лиричны, индивидуальны и узнаваемы.

Николай Александрович Зотов родился 17 мая 1960 г. в семье рабочих в поселке Востряково Московской области. Ранние впечатления глубоко запали в душу Николая. Атмосфера дома, пример отца – А.Е. Зотова, его жизненная позиция, увлечение искусством стали благодатной средой, в которой возникли первые серьезные привязанности будущего художника – Николая. Старший Зотов – Александр Егорович – был творческой личностью. Талантливый самородок в

Рис. 1. Н.А. Зотов за созданием творческой композиции «Ярмарка». 2023 г.

⁵² Рис. 1. – фото из архива автора статьи.

свободное от работы время выполнял копии с работ художников «передвижников» (В.Г. Перова, И.К. Айвазовского, К.Е. Маковского и др.). Отец художника был человеком пытливого ума, сметливым и деятельным. С любопытством изучал ноты, играл на баяне, декламировал стихи.

«Отец прививал нам с младшим братом, Сергеем, любовь к реалистическому искусству. Во время школьных каникул, обязательным было посещение Третьяковской галереи, особое внимание уделялось работам «передвижников»: И.Е. Репина, В.М. Васнецова, В.Г. Перова, К.Е. Маковского, И.К. Айвазовского, В.А. Серова. Мы подробно разбирали нюансы цвета, рассматривали живописный мазок, сюжетную линию» – рассказывает Николай Зотов. Отец с пониманием отнесся к занятиям и увлечениям сына Коли, который с интересом рисовал, увлекался литературой. Сын помогал отцу делать контурные рисунки на холстах с работ В.Г. Перова «Рыболов», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», К.П. Брюллова «Всадница». Рисование стало главным занятием мальчика. Уже в молодые годы у Николая вырабатывается свой взгляд на искусство и личность художника-творца. Он твердо решил посвятить себя живописи.

С такими устремлениями пятнадцатилетний Николай (1975) отправляется в Федоскино, где полностью погружается в атмосферу творчества и напряженного труда. В Федоскинской школе миниатюрной живописи Николай знакомится с творчеством преподавателей производственного обучения А.В. Щагина, С.С. Чистова, В.Д. Антонова, И.А. Евмененко, В.С. Кульгавова. Юный художник впервые увидел федоскинскую лаковую миниатюрную живопись. Работы произвели на него сильное впечатление, Николай поставил цель научиться этому уникальному виду искусства.

Ученические годы, проведенные в Федоскинской школе, стали для Н.А. Зотова временем нравственного взросления и определения творческого пути. Школа имела хорошо оборудованные рисовальные мастерские. В застекленных шкафах стояла федоскинская лаковая миниатюрная живопись, на стенах висели картины, наглядные пособия. Изучение дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Материаловедение», «Производственное обучение» способствовало развитию творческих задатков мальчика и все глубже погружало его в искусство лаковой миниатюрной живописи.

Н.А. Зотов рассказывает: «На занятиях по живописи я с увлечением рассматривал постановочной натюрморт, который состоял из художественных предметов (палитры, кистей, тюбиков масляных красок), в натюрморте стояла лаковая шкатулка с сюжетом «Вдоль по улице» художника В.Д. Антонова. Лаковая поверхность шкатулки сверкала ярким блеском. Специфические запахи масляных красок, скипидара и лака стали для меня особенно привлекательными».

Преподаватель «Композиции» Н.Г. Марчуков оказал решающее влияние на формирование основных понятий построения традиционной композиции федоскинской лаковой миниатюрной живописи, которая развивается и

выстраивается по своим законам, основанным на взаимосвязи сюжета и предмета в целом. Для Николая становится невозможным воспринимать сюжет и форму отдельно. Уже в ученические годы появляются первые замыслы по созданию объемно-пространственных композиций, где сюжет словно выходит из самой формы, является ее неотъемлемой частью. Учитель сумел привлечь еще совсем юного художника, настроить на серьезную вдумчивую работу. Чувство восхищения и симпатии, которые Николай испытывал к своему учителю, переросли впоследствии в искреннюю дружбу.

Так стремительно прошли ученические годы в стенах Федоскинской школы миниатюрной живописи. Обучение длилось четыре года. В школе художник овладел глубокой профессиональной подготовкой: систематическими знаниями и навыками по «Рисунку» и «Живописи». На защиту диплома выпускник представил три работы: копию с картины Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна» (панно), две творческие композиции «Квартет Гварнери» (шкатулка), «Первопечатник Иван Федоров» (шкатулка). Защита дипломных работ прошла успешно и 26 июня 1979 г. Николаю Зотову была присвоена квалификация – художник миниатюрной живописи. После удачной защиты диплома юный мастер пришел работать на Федоскинскую фабрику.

«Желание создавать тематические работы, – вспоминает художник, – привело меня в музей Федоскинской фабрики. Здесь, я познакомился с работами художников федоскинского традиционного промысла: В.В. Лаврова, Н.В. Иванова И.И. Страхова, П.Н. Пучкова, В.Д. Липицкого, Ю.В. Карапаева, Г.И. Ларишева, Н.М. Солонинкина, В.Д. Антонова и других художников».

Во время работы Николай Александрович стал часто посещать музей фабрики, с увлечением изучать и копировать произведения мастеров федоскинского промысла. Работы Г.И. Ларишева, Ю.В. Карапаева, В.Д. Антонова, В.Д. Липицкого покорили его лиризмом и высоким колористическим мастерством. Молодой мастер знакомится с художниками В.В. Лавровым и П.Н. Пучковым, которые обучают секретам декоративной живописи, композиции, художественной пластики, светотени, колорита. Таким образом, В.В. Лавров и П.Н. Пучков являлись «наставниками» для молодого специалиста. Через пять лет, работая на фабрике, Николай получает звание «Ударник труда», «Отличник качества». В 1984 г. Николай Александрович удостоен звания «Мастер золотые руки» (шестой разряд), которое давалась за высокое техническое исполнение не только копий, но и творческих работ в области лаковой миниатюрной живописи.

Художник выполняет копии федоскинской лаковой миниатюрной живописи со сложных многофигурных композиций «Хоровод» (Н.М. Солонинкин), «Боярский пир» (Н.М. Солонинкин), «Чаепитие» (В.В. Лавров), «Сказка о Царе Салтане» (А.И. Козлов), «Лель» (В.Д. Липицкий) и др. Параллельно Николай Александрович занимается созданием собственных форм для авторских работ. Он углубленно начинает изучать технологический процесс создания шкатулки из папье-маше, поэтапно постигает секреты технологии врезки перламутра, работы с эпоксидной смолой, различными маслами, шпатлевками, поталями и т.д.

Художественный опыт Николая способствовал вовлечению в профессию художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи его брата С.А. Зотова. Младший брат с увлечением и глубоким погружением стал изучать азы рисунка и живописи. И также, как и старший брат поступил обучаться миниатюрной живописи в Федоскинское художественно-промышленное училище. После завершения профессионального обучения Сергей работает на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, где создает авторские жанровые композиции близкие по тематике работам старшего брата.

Так были созданы произведения «Красная шапочка», «Золотой петушок», «Золушка» и др. Авторский стиль, манера письма, живописные приемы выявили индивидуальные особенности в работах Сергея. Художник работает в жанре портрет, в котором демонстрирует высокий уровень рисунка, соблюдая пропорции, характерные черты изображаемого. Сергей посвятил себя именно портретной живописи.

В первые годы самостоятельных творческих поисков у старшего брата – Н.А. Зотова – наметились две линии в его работе: жанр и пейзаж. В жанровых композициях пейзаж играет важную роль. В работах «Косцы» (1986), «Морозко» (1987), «Яблонька» (1989) и других человек живет и взаимодействует в окружении природы. В этих работах, прослеживаются индивидуальные стилистические особенности, которые приводят его к созданию декоративной шкатулки «Черемуха» (1991) (рис. 2)⁵³.

В работе художник раскрывается как тонкий ценитель поэтичного, искреннего образа главных героев. Фигуры изображены по черному фону с применением сусального золота, бронзовой пасты, что подчеркивает декоративность и в тоже время простоту композиции. Четкий рисунок фигур, пластичность линий, силуэт, точность деталей пейзажа (веточки деревьев, травинки и др.) характеризуют мастера как отличного рисовальщика. Н.А. Зотов остается лириком, в работе подчеркнута глубина и проникновенность образа главных героев. Произведение «Черемуха», не смотря на миниатюрные размеры 6х5 см., отличается содержательностью, сохраняя жизненность и убедительность персонажей. С 1990 г. Николай Александрович является членом Союза художников России.

Соратником в творчестве Н.А. Зотова и продолжателем его художественного почерка стала его жена Е.Г. Моисеева, которая многие годы

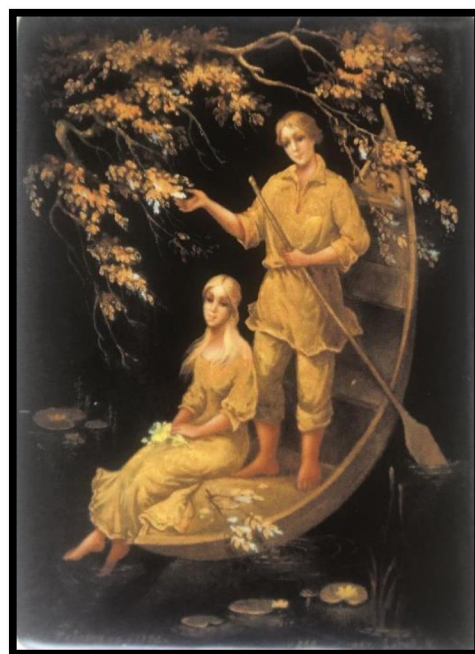

Рис. 2. Н.А. Зотов. Шкатулка «Черемуха». 1991 г.

⁵³ Рис. 2-4. – фото автора статьи.

является надежным тылом, помогая разрабатывать эскизы форм, орнаментов, декоративное оформление изделий и т.п.

С 1998 г. Елена Генриховна преподавала в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи профессиональные дисциплины «Композицию», «Исполнительское мастерство», «Технологию и материаловедение».

В 2006 г. Е.Г. Моисеева занимает должность главного художника Федоскинской фабрики лаковой миниатюрной живописи по настоящее время. Е.Г. Моисеева создает авторские композиции «Источник» (1993), «Аленький цветочек» (1994), «Соколиная охота» (1995) и др. В работах прослеживается сюжетная линия, художественный рисунок, ювелирная тонкость миниатюрной живописи. Некоторые произведения выполняются художниками в соавторстве. Каждой работе сопутствует большое количество эскизов, творческих споров, обсуждений.

В 1995 г. Н.А. Зотовым была создана композиция «Слово о Полку Игореве». Художника интересует былинная тематика, героизм и отвага русского народа. Главная героиня – княгиня Ольга. С трепетом и восхищением Николай изображает княгиню – прообраз русской женщины. Фигура Ольги расположена в центре композиции, ее силуэт хорошо читается на светлом фоне. Ольга поднимает вверх руки, художник демонстрирует женскую фигуру динамично в движении, подчеркивая трагизм сюжета. В ее образе проглядываются черты героизма, беззаветного самопожертвования, горячая любовь к русскому народу. Нарядное, вышитое золотом одеяние княгини, жемчуг, парча, придают образу величие. Н.А. Зотов и здесь остается лириком, но его лиризм обогащается новым эпическим звучанием. На белом фоне условно изображен солнечный диск по сусальному золоту, таким образом художник усиливает драматизм сюжета при помощи декоративных элементов и фактурности заднего плана. В этом произведении художник остается верен себе. Работа начинается с создания формы. Сама шкатулка, ее пластика, мягкость и певучесть линий помогают раскрыть образ княгини. Экспериментируя, художник создает образы героев более проникновенными и правдивыми.

В 1999 г. художник обращается к теме материнства, создает работу «Письмо с фронта». В работе передана глубина материнских чувств: пожилая женщина с любовью и трепетом перечитывает долгожданное письмо от сына с фронта. Художник выполняет работу в приглушенной цветовой гамме, выделяя женскую фигуру светлым силуэтом. Окружение фигуры минимальное, женский силуэт изображен на фоне деревянной стены.

Композиция «За власть советов» (2010), передает героизм советских людей. Художник трактует революционный сюжет через серию отдельных сцен, передавая движение, порыв вперед. Небо озаряют тревожные закаты. Цветовая гамма композиции сдержанная, центральная мужская фигура увеличена, именно она подчиняет себе живописное пространство. Сила чувств художника передана с большой сдержанностью, без внешнего пафоса.

Своими произведениями художник доказывает, что миниатюрная живопись, оставаясь декоративной и нарядной, может быть глубоко содержательной, трогательной и сентиментальной. 2010-2020 гг., ознаменованы новым экспериментальным этапом. Н.А. Зотов часто отказывается от росписи крышки шкатулки и решает то настенное панно, то миниатюрные вставки. Он ищет новые формы и новые пропорции, использует необычную толщину папье-маше, дающую возможность сделать изделие основательным, весомым, значительным. Художник занимается поиском формы шкатулок, работает над эскизами сюжета, создает произведения от листа картона до готового изделия. Творческие композиции располагаются на объемно-пространственной форме, которые он изготавливает самостоятельно. «Мастер первым, на федоскинском промысле, в своих работах стал использовать объемную пластику, создаваемую с помощью эпоксидной смолы, которая гармонично подчеркивает сюжет» [2, с. 148]. Все изделия автора отличаются оригинальностью и неповторимы в исполнении. Каждая форма изделия выполняется в единственном экземпляре. Повторить такие произведения невозможно. Особенно много художник пишет по перламутровому основанию, рассматривает в текстуре и цветовых нюансах этого природного материала контуры будущих образов, волнующихся крон деревьев, очертания холмов, лесов и перелесков. Так родились его миниатюры: «Левша» (2013), «Репка» (2014) (рис. 3), «Сказка о царе Салтане» (2015). Однако, несмотря на значительную роль перламутра в этих композициях, главенствующими остаются центральные персонажи, которые изображены на светящейся подкладке природного материала.

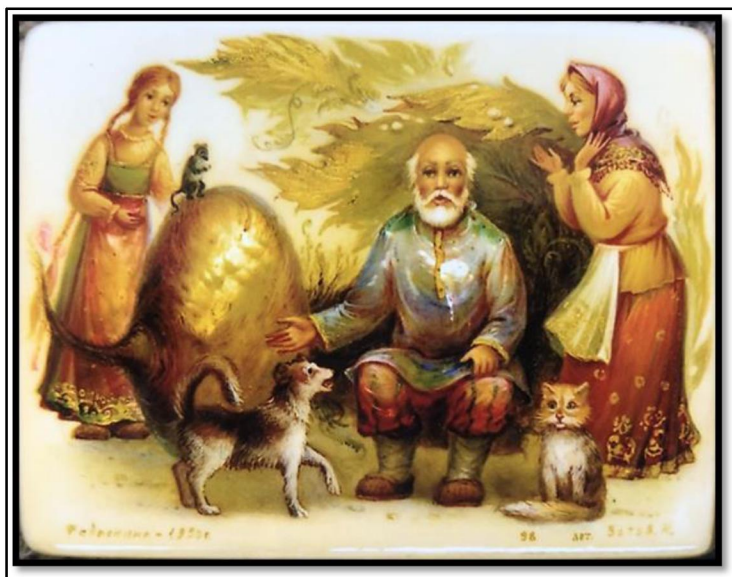

Рис. 3. Н.А Зотов. Миниатюра «Репка». 2014 г.

Композиции на тему сказка дают возможность показать все богатство техники федоскинского письма, нарядность, радостное звучание лаковой миниатюрной живописи.

Для того чтобы почувствовать, как художник раскрывает эмоциональные, взволнованные житейские наблюдения, достаточно сопоставить работы: в произведении «Яблонька» (2016) автор фиксирует природный мотив, увиденный с натуры; в работе «Праздник Федоскино» (2017) (рис. 4) художник передает образ любимого села с его извилистыми тропинками, холмами, речкой, прозрачной кроной деревьев, деревянными домиками, людьми, живущими в этом удивительном уголке русской земли; в

изделии «Лыжники» (2018 г.) мастер демонстрирует связь человека с природой.

Рис. 4. Н.А. Зотов. Шкатулка «Праздник Федоскино»: а) крышка шкатулки; б) торец шкатулки. 2017 г.

Жизненные устремления художника и его деятельность полностью погружены в творчество. Автор статьи, М.Н. Мочалова, является продолжателем традиций, художественного подвига отца. Впечатления раннего детства связаны с активной художественной деятельностью, в семье всегда царил атмосфера высокого искусства. Каждые выходные дни вся семья ходила на этюды, писать пейзажи с натуры. Свободное время было посвящено изучению сюжетных композиций, эскизов, зарисовок отца. В семье было принято подробно изучать творчество выдающихся художников (И.Е. Репина, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова и др.), по вечерам листать иллюстрированные художественные журналы «Юный художник», «Русское искусство». После получения профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, у М.Н. Мочаловой происходит формирование творческих качеств. Работы «Ярославна», «Моя деревня», «Дары лета» и другие отражают художественный почерк отца – Н.А. Зотова. В настоящий момент художественная деятельность тесно связана с педагогической работой. Основа обучения будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи базируется на знаниях и навыках, полученных в процессе становления художественной и педагогической деятельности, на обогащении эстетического вкуса средствами традиционного искусства. Для этого молодым специалистам необходимо посещать художественные выставки, знакомиться с произведениями традиционных промыслов.

Н.А. Зотов – участник многочисленных художественных выставок, член Союза художников России. Его работы экспонируются в музеях страны. Художник, знающий и любящий искусство, особенно русское. В его работах читается интерес к древнерусской иконе, народным сказкам, былинам, эпосам.

Он создает произведения, выражающие его собственный взгляд, развивает новые пути в своем творчестве не только для себя, но и для

федоскинской лаковой миниатюрной живописи в целом, пути, которые сделают ее такой же близкой и нужной современникам, какой была когда-то для своего времени лукутинская жанровая миниатюра.

По мнению И.Ф. Стравинского: «Традиция – понятие родовое; она не просто «передается» от отцов к детям, но претерпевает жизненный процесс: рождается, растет, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии» [3, с. 19].

Династия Зотовых состоит из четырех представителей художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи (Н.А. Зотов, Е.Г. Моисеева, С.А. Зотов, М.Н. Мочалова). Первые робкие шаги и любовь к искусству А.Е. Зотова, моего деда, переросли в высокое искусство, через профессиональное образование и серьезный обдуманый подход. Творческая манера каждого из художников династии имеет свои индивидуальные особенности в выполнении живописных изображений, в применении декоративных материалов. Именно династии художников заботятся о сохранении национальной художественной традиции, которые передают своим потомкам.

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. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения 12.08.2023).
2. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре / М.А. Некрасова. – Москва: Коллекция М, 2003. – 254 с.
3. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сборник статей / Государственный Русский музей; составитель и научный редактор И.Я. Богуславская. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 374 с.

References

1. Golovchenkov O.V. Znamenity`e dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashheniya 12.08.2023).
2. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul`ture / M.A. Nekrasova. – Moskva: Kolleksiya M, 2003. – 254 s.
3. Tvorcheskie problemy` sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sbornik statej / Gosudarstvenny`j Russkij muzej; sostavitel` i nauchny`j redaktor I. Ya. Boguslavskaya. – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1981. – 374 s.