

Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства

УДК 745.542+7.071.1

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work. Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Головченков О.В., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., teacher of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», member of the Creative union of artists of decorative and applied arts, 141052, Moscow region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Пушкинская тема в творчестве Народного художника Н.М. Солонинкина The Pushkin theme in the works of the People's Artist N.M. Soloninkina⁶⁶

Аннотация. Творчество А.С. Пушкина стало важнейшей частью не только русской, но и мировой культуры. Федоскинские художники-миниатюристы создают уникальные работы, посвящённые А.С. Пушкину и героям его произведений. В творчестве Народного художника России Н.М. Солонинкина пушкинская тема стала одной из ключевых. Создавая портреты А.С. Пушкина и его супруги Н.Н. Гончаровой, художник провёл большую работу по изучению исторического материала и на высоком художественном уровне передал психологическое состояние портретируемых. Лаконичность композиционного решения и виртуозная техника исполнения лаковой миниатюры Н.М. Солонинкина позволяют говорить об уникальном авторском стиле художника.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюра, портрет, А.С. Пушкин, Н.Н. Гончарова, Н.М. Солонинкин, народный художник, творчество.

⁶⁶ Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Abstract. A.S. Pushkin's literary works have become the most important part of not only Russian, but also of the world's culture. With his work, the poet laid the rich potential for the development of the Russian language, literature and all types of arts, including Fedoskino lacquer miniature painting. Miniature artists created unique works dedicated to A.S. Pushkin and his personages. In the works of People's Artist of Russia N.M. Soloninkin the Pushkin theme became one of the key ones. Working on the portraits of A.S. Pushkin and his wife N.N. Goncharova, the artist carefully studied the historical sources and conveyed the psychological state of those portrayed at a high artistic level. The laconic composition, and the virtuoso technique of N.M. Soloninkin's lacquer miniature allow us to speak of the unique artistic style of the author.

Keywords: fedoskino lacquer miniature, portrait, A.S. Pushkin, N.N. Goncharova, N.M. Soloninkin, folk artist, creativity.

В 2024 году ценители и почитатели творчества Александра Сергеевича Пушкина отмечают 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Поэт создавал истинно новаторские произведения, вводил в русскую литературу новых героев. Он охватывал своим взором бесконечные пространства родной земли, вникал в быт, нравы, психологию, мироощущения своих современников, людей разных сословий и характеров. Всё было подвластно его таланту, его художественной мысли и фантазии. Ю.М. Лотман писал: «Пушкин ушёл настолько далеко вперёд от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал» [2, с. 135].

Федоскинские художники всегда с особым вниманием и уважением погружаются в творчество поэта и создают прекрасные образцы лаковой миниатюры по его произведениям. На протяжении длительного времени интерес миниатюристов к творчеству А.С. Пушкина не ослабевает. Безграничный талант поэта помогает современным художникам находить интересные грани творчества и раскрываться в уникальных композициях.

Большой вклад в развитие пушкинской темы в лаковой миниатюрной живописи внесли такие федоскинские художники как П.Н. Давыдов [6], В.Д. Липицкий, М.С. Пашинин и многие другие [7]. Они первыми в федоскинской лаковой миниатюре обратились к личности поэта, продемонстрировали глубокое проникновение в характер поэта, его настроение и творчество, в эпоху, в которой он жил и творил. На высоком художественном уровне федоскинские мастера выполняли портреты А.С. Пушкина на фоне пейзажа: в родовой вотчине – усадьбе Болдино, подаренной С.Л. Пушкиным к свадьбе сына с Н.Н. Гончаровой; в сельце Михайловское, или в Летнем саду, в кабинете за письменным столом в минуты вдохновения [7].

Создание образа исторической личности средствами художественной лаковой миниатюрной живописи дело непростое. От художника-миниатюриста требуется точно уловить черты портретируемого, понять состояние героя в определённый момент времени и суметь передать внутренний мир, душевное состояние героя. Прижизненные портреты поэта,

написанные О.А. Кипренским (рис. 1⁶⁷) и В.А. Тропининым (рис. 2⁶⁸) позволяют представить образ поэта. Федоскинские мастера часто выполняют копии с этих известных полотен.

Рис. 1. О.А. Кипренский «Портрет поэта А.С. Пушкина». 1827 г.

Рис. 2. В.А. Тропинин «Пушкин А.С.». 1827 г.

Николай Михайлович Солонинкин постигал традиции русской портретной миниатюры XVII – XVIII веков и специфику портретного жанра, сложившегося на фабрике Лукутиных в XIX веке, последовательно совершенствовал современную федоскинскую портретную миниатюру.

Пушкинская тема заняла своё особое место в его творчестве Н.М. Солонинкина. К 190-летию со дня рождения поэта художник создал композицию «Пушкин в Михайловском» (рис. 3⁶⁹), на которой изобразил молодого лицеиста А.С. Пушкина, восторгающегося красотой золотой осени, тишиной и покоем в родовом имении матери. Впервые Пушкин приехал сюда в 1817 г. и был вдохновлён природой этих мест. К поэту-художнику приходит муз, и создаются прекрасные строки о красоте русской природы, о любви. Работа

Рис. 3. Н.М. Солонинкин
Шкатулка «Пушкин в
Михайловском». 1989 г.

⁶⁷ Рис. 1. – Портрет А.С. Пушкина. Кипренский О.А. // Моя Третьяковка. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (дата обращения: 28.08.2024).

⁶⁸ Рис. 2. – Портрет А.С. Пушкина. Тропинин В.А. // Всероссийский музей А.С. Пушкина. – URL:

http://www.museumpushkin.ru/kollekciyi/shedevry_kollekciyi_vserossijskogo_muzeya_a.s._pushkina/v._a._tropinin._pushkin_aleksandr_sergeevich_1799-1837.html (дата обращения: 28.08.2024).

⁶⁹ Рис. 3, 4, 6. – Федоскино. Каталог музеиных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – С. 165. – ISBN 978-5-94509-055-2.

написана в охристо-коричневом колорите и пронизана теплом и солнечным светом. Ю.М. Лотман в письме к другу Б.Ф. Егорову отмечает, что «пребывание в Михайловском было счастливым обстоятельством для оформления пушкинского историзма и народности, здесь ему открылся фольклор» [2, с. 389].

Художник продолжает традиции портретного жанра, сложившиеся в федоскинской миниатюре. Создавая живописный образ, художник внимательно изучает все известные изображения интересующей его личности. «Никогда не делает точную копию, а обобщает образ, подчёркивая наиболее важные в его понимании черты характера [9, с. 14].

Особого внимания в творчестве художника заслуживают парные портреты А.С. Пушкина и его супруги Натальи Николаевны Гончаровой (рис. 4, 6). При создании миниатюр автор вдохновлялся двумя акварелями: портрет А.С. Пушкина, написанный известным акварелистом П.Ф. Соколовым в 1836 г. (рис. 5⁷⁰), и портрет Н.Н. Гончаровой, выполненный в 1831-1832 гг. А.П. Брюлловым по заказу А.С. Пушкина через год после венчания (рис. 7⁷¹).

Рис. 4. Н.М. Солонинкин
Шкатулка «Пушкин». 1986 г.

Рис. 5. П.Ф. Соколов. Портрет
А.С. Пушкина. 1836 г.

Искусствовед С.В. Римская-Корсакова отмечает: «При жизни поэта был написан всего один её [Н.Н. Гончаровой] акварельный портрет. Автор его — Александр Брюллов — смог передать лишь молодость и миловидность почти детского лица и нарядный туалет модели. Вряд ли можно требовать большего от художника, писавшего столь юную особу (на портрете Наталье Николаевне 19 лет, и она беременна первым ребёнком, но ещё сохраняет девичью стройность)» [4].

⁷⁰ Рис. 5. – Портрет А. С. Пушкина. Соколов П. Ф. // АРТХИВ : [интернет-проект]. – URL: https://artchive.ru/artists/2611~Petr_Fedorovich_Sokolov/works/491993~Portret_ASPushkina_1836 (дата обращения: 28.08.2024).

⁷¹ Рис. 7. – Наталья Николаевна Пушкина. Брюллов А. П. // Всероссийский музей А. С. Пушкина. – URL: https://www.museumpushkin.ru/relics_moyka_12/ (дата обращения: 28.08.2024).

Рис. 6. Н.М. Солонинкин.
Шкатулка «Н. Гончарова». 1986 г.

Рис. 7. А.П. Брюллов. Наталия
Николаевна Пушкина. 1831-1832 гг.

Федоскинскому мастеру удалось сохранить акварельную лёгкость исполнения: чистые цвета, колорит, в то же время обогатить цветовую палитру портретов. Портреты являются творческой копией. При выполнении портрета А.С. Пушкина художник вдохновлялся колоритом работы О.А. Кипренского, сохранив лёгкость и прозрачность акварельной живописи П.Ф. Соколова. Такое решение позволило выразительно передать образ поэта в тёплой цветовой гамме. В тоже время, чувствуется характерный подход Н.М. Солонинкина – более сочные цвета, тонкая техника проработки деталей. Искусствовед Л.Я. Супрун, изучая художественную манеру Н.М. Солонинкина, отмечает глубинную связь образного строя и живописной манеры художника с лучшими портретами первой половины XIX века и умение уловить и передать в работе глубокий психологизм [5, с. 98]. Работы Н.М. Солонинкина гармоничны по цвету.

Глубокий и вдумчивый подход художник продемонстрировал при разработке парных медальонов с портретами четы Пушкиных 1988 г. (рис. 8, 9⁷²). Чтобы ярче раскрыть образ, художник подробно исследовал биографию поэта и его супруги, изучил портреты, созданные современниками А.С. Пушкина, художниками XX века и федоскинскими миниатюристами.

Миниатюрный портрет один из наиболее сложных жанров живописи, требующий от художника большого умения «передавать характер, выдерживать цвет лица, его форму, едва заметные особенности», как отмечает сам художник [1].

Вот что вспоминает мастер о создании образа поэта: «Я "своего" Пушкина писал в момент получения анонимного письма – оно у него в руке. Отсюда взгляд сосредоточенно-грустный, и в тоже время решительный. Приближающуюся развязку он уже чувствует...».

⁷² Рис. 8, 9. – Государственный каталог музеиного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9273595> (дата обращения: 28.08.2024).

Рис. 8. Н.М. Солонинкин.
Медальон «А.С. Пушкин». 1988 г.

Рис. 9. Н.М. Солонинкин.
Медальон «Н.Н. Гончарова». 1988 г.

Наталья Гончарова предстаёт перед нами красивой молодой, обаятельной женщиной. Теплая цветовая гамма помогает художнику передать нежный образ. «Плавные незаметные цветовые переходы придают особую прелесть женским образам и напоминают старинную живопись» [9, с. 14]

К 200-летнему юбилею со дня рождения поэта Н.М. Солонинкин создаёт два парадных портрета четы Пушкиных. Красивый выходной фрак, яркая золотистая жилетка, белый платок, уверенный гордый взгляд – таким предстаёт перед нами А.С. Пушкин (рис. 10⁷³). Под стать ему и молодая жена – светская дама, способная вскружить голову любому мужчине (рис. 11).

Рис. 10. Н.М. Солонинкин.
Медальон «А.С. Пушкин». 1999 г.

Рис. 11. Н.М. Солонинкин.
Медальон «Н.Н. Гончарова». 1999 г.

⁷³ Рис. 10, 11 – Мастера Федоскино. Учитель и его ученики : [альбом] / [авт. текста Н. О. Крестовская ; составитель иллюстраций Г. И. Ларишев]. – Москва : Интербук-бизнес, 2003. – С. 90-91.

Рис. 12. Н.М. Солонинкин.
Шкатулка «Портрет
Пушкиной Н.Н.». 2006 г.

2006 г. художник обратился к портрету Н.Н. Гончаровой работы В.И. Гау. О работах В.И. Гау С.В. Римская-Корсакова пишет: «Все последующие акварельные её изображения написаны уже в период вдовства и нового замужества. Автор их – Вильгельм Гау – с 1840 года придворный художник. Его пять портретов Натальи Николаевны – более или менее удачные, однако не претендуют на психологическую глубину. На этих акварелях, датированных 1841-1849 годами, Наталья Николаевна разная, но мало похожая на словесные описания, воспевающие её классическую красоту и внутреннее совершенство» [4] Молодая женщина одета в бордово-коричневое платье с глубоким вырезом, открывающим плечи и грудь. На груди приколота алая роза с несколькими зелеными листьями. Волосы завиты локонами у висков. Живопись мягкая в пастельных тонах (рис. 12⁷⁴).

По мнению М.С. Чижова, одной из важных особенностей творческих композиций художника стала «ювелирная завершённость» [8, с. 218]. Каждый портрет художник выполняет в определенной технике живописи, скрупулёзно подбирая характер мазка, чтобы точнее передать стиль, атмосферу времени в которой жил человек [9, с. 14].

А.С. Пушкина и его супругу часто изображают и в станковой живописи, и в миниатюрной, но у каждого художника получается свой образ. Важно совпадение образа с конкретной обстановкой и временем. При известной общности черт, образы поэта и его супруги получаются такими какими их видят художник в данный момент и в данных обстоятельствах.

Размышляя о рождении творческого замысла, о поиске средств выражения задуманного Николай Михайлович Солонинкин подчёркивает необходимость глубокого погружения в тему, проведения кропотливой работы по поиску материала, чтения и обдумывания. «Чтобы Пушкина написать, многое пришлось открыть для себя книги о поэте перечитал, все имеющиеся портреты изучил, в том числе и наших живописцев. Словом, когда все впечатления и факты сошлись воедино, определился образ» – раскрывает секрет рождения творческого замысла Народный художник России Н.М. Солонинкин.

⁷⁴ Рис. 12. – Государственный каталог музеиного фонда Российской Федерации: [официальный сайт]. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9905181> (дата обращения: 28.08.2024).

Литература

1. Горбачева С. И. Портретист Солонинкин / С. И. Горбачева // Московский ритм : сводный каталог периодики библиотек России. – Москва, 2004. – № 28. – 39-42 с.
2. Лотман Ю. М. Пушкин / Ю. М. Ломакин. – Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2003. – 847 с. – ISBN 5-210-01483-5
3. Портрет поэта А. С. Пушкина. – Текст : электронный // Моя Третьяковка : Виртуальная галерея. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (дата обращения: 28.08.2024).
4. Римская-Корсакова С. В. Художник и модель. Портреты Н. Н. Пушкиной-Ланской / С. В. Римская-Корсакова. – Текст : электронный // Наше наследие : иллюстрированный культурно-исторический журнал. – Москва, 2009. – № 89. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8910.php> (дата обращения: 28.08.2024).
5. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л. Я. Супрун. – Москва : Легпромбытиздан, 1987. – 318 с.
6. Федоскино : альбом / автор вступительной статьи и составитель Н. Я. Малахов; фотографы : Ю. Г. Григоров, О. Ю. Григоров. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 167 с.
7. Федоскино: каталог музеиных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – 193 с. – ISBN 978-5-94509-055-2.
8. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 219 с.
9. Мастера Федоскино. Учитель и его ученики : [альбом] / [автор текста Н. О. Крестовская ; составитель иллюстраций Г. И. Ларишев]. – Москва : Интербук-бизнес, 2003. – 159 с.

References

1. Gorbacheva S. I. Portretist Soloninkin / S. I. Gorbacheva // Moskovskij ritm : svodnyj katalog periodiki bibliotek Rossii. – Moskva, 2004. – № 28. – 39-42 s.
2. Lotman YU. M. Pushkin / YU. M. Lomakin. – Sankt-Peterburg : Iskusstvo-SPB, 2003. – 847 s. – ISBN 5-210-01483-5
3. Portret poehta A. S. Pushkina. – Tekst : ehlektronnyj // Moya Tret'jakovka : Virtual'naya galereya. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
4. Rimskaya-Korsakova S. V. Khudozhnik i model'. Portrety N. N. Pushkinoy-Lanskoj / S. V. Rimskaya-Korsakova. – Tekst : ehlektronnyj // Nashe nasledie : illyustrirovannyj kul'turno-istoricheskij zhurnal. – Moskva, 2009. – № 89. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8910.php> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
5. Suprun L. YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. YA. Suprun. – Moskva : Legprombytizdat, 1987. – 318 s.

6. Fedoskino : al'bom / avtor vstupitel'noj stat'i i sostavitel' N. YA. Malakhov ; fotografy YU. G. Grigorov, O. YU. Grigorov. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1984. – 167 c.

7. Fedoskino: katalog muzejnykh predmetov kollekcij lakovoj miniatyurnoij zhivopisi / Moskovskij oblastnoj muzej narodnykh khudozhestvennykh promyslov. – Moskva : Leto, 2015. – 193 s. – ISBN 978-5-94509-055-2.

8. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M. S. Chizhov – Leningrad : Khudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.

9. Mastera Fedoskino. Uchitel' i ego ucheniki : [al'bom] / [avtor teksta N. O. Krestovskaya ; sostavitel' illyustracij G. I. Larishev]. – Moskva : Interbuk-biznes, 2003. – 159 s.