

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, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Mochalova M.N., candidate of pedagogical sciences, member of the creative union of decorative and applied arts artists, associate professor of the department of professional disciplines, deputy director for educational work Fedoskinskiy institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, village. Fedoskino, Lukutinskaya str., 33, e-mail: fhpu@mail.ru

**Вклад в развитие федоскинского традиционного промысла Почетного
гражданина села Федоскино – талантливое художника и педагога
С.В. Монашова**

**The contribution to the development of Fedoskino traditional art by S.V.
Monashov, Honorary Citizen of the village of Fedoskino, the talented artist
and pedagogue**

Аннотация. Автор статьи исследует вклад в развитие федоскинского художественного промысла Почетного гражданина села Федоскино, талантливого художника и педагога С.В. Монашова. Изучена его биография, проанализирована педагогическая и творческая деятельность художника, отмечена высокая гражданская активность и умение воплощать социально-значимые проекты, направленные на изучение истории села Федоскино и художественного промысла.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, творчество, педагогическая деятельность, организаторская деятельность, общественная деятельность, традиционный сюжет, сохранение традиций.

Abstract. The author of the article explores the contribution to the development of the Fedoskino traditional art made by S.V. Monashov, Honorary Citizen of Fedoskino village, talented artist and pedagogue. The article studies his biography, analyzes his pedagogical and artistic work, his active social life and his work on the socially significant projects, connected with his studies of the history of Fedoskino village and its traditional art.

Keywords: fedoskino lacquer miniature painting, creativity, pedagogical activity, organizational activity, social activity, traditional subject, preservation of traditions.

Рис. 1. С.В. Монашов (1923-2016)

Творческая, духовная преемственность поддерживается школой традиции, которая является основой для творчества, для постоянного обновления искусства...

М.А. Некрасова

Сергей Васильевич Монашов (1923-2016) – один из ярких представителей плеяды художников XX – XXI веков Федоскинского художественного промысла (рис. 1⁷⁵). Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном

фронте. В марте 1943 г. был тяжело ранен и госпитализирован на Урал. Вернулся в Москву инвалидом. За участие в боях награждён «Орденом Отечественной войны I степени», медалью «За Отвагу», медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями [8, с. 240]. Любовь к жизни, колоссальное упорство, умение анализировать и обобщать жизненные впечатления поставили Сергея Васильевича в ряд ведущих художников Федоскино, принесли заслуженный авторитет.

Творчество С.В. Монашова во многом определило пути развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Сосредотачиваясь на определенном круге тем, Сергей Васильевич разрабатывал их в многочисленных вариациях, добиваясь глубины и значимости в изображении сюжета. Авторский цикл работ, посвященный освоению целинных земель в послевоенные годы «Они были первыми», проходит сквозь всю его творчество. В активе художника особое место занимают портреты. Также он часто обращался к сказочным сюжетам. Большое внимание художник уделял декоративному оформлению изделий из папье-маше традиционным приемом «скань».

Судьба художника, неразрывно связана с жизнью, учебой, работой на Федоскинском художественном промысле. После возвращения с фронта в 1943 г. Сергей Васильевич поступает учиться в Федоскинскую профтехшколу живописцев. Федоскинская миниатюрная живопись, настолько поразила юного художника: «Сверкая лаком, звонкими цветами "сквозного" письма по серебру, золоту и перламутру, миниатюры удивительно малых размеров до такой степени ошеломили меня, что я раз и навсегда решил, чему я должен научиться!»

В школе, расположенной рядом с Федоскинской трудовой артелью живописцев, сложился круг людей, которые определили интересы молодого художника, способствовали формированию его личности. Сергей Васильевич учился профессиональному мастерству у преподавателей-энтузиастов и

⁷⁵ Рис. 1. – фото из архива семьи художника С.В. Монашова.

хранителей традиций федоскинского промысла М.С. Чижова, А.И. Кузнецова, И.Ф. Ветрова, А.А. Парфёнова, А.Д. Небосклонова.

Первые шаги художника в искусстве были связаны с Федоскинской трудовой артелью живописцев. Художественная артель привлекала ярко выраженным стремлением к взаимосвязи современной живописи с культурой русского народа. Миниатюристы, работающие в артели, полагали, что возрождение и сохранение традиционного искусства возможно лишь при строгой преемственности, изучали работы лукутинских мастеров. В 1947-1959 гг. мастер-живописец V разряда выполнял работы в «смешанной» технике письма, выстраивая единое сложное пространство, эмоционально напряженное, подчеркивающее цельность изображения. Миниатюрные работы этого времени несли печать влияния произведений художников станковистов В.Г. Перова, В.М. Васнецова, В.Е. Маковского и др.

После окончания Московского технологического института местной промышленности в 1962 г. С.В. Монашов принял предложение М.А. Бокова, директора Федоскинской школы, продолжить профессиональную деятельность в качестве преподавателя в стенах родного художественного заведения.

Во время педагогической деятельности с 1962-1982 гг. Сергей Васильевич обучал рисунку, живописи, цветоведению, композиции, материаловедению и спецтехнологии. Со студентами был ровен и прост. Е.Г. Моисеева, Л.Н. Краснослободцева, Г.Г. Ларишев – выпускники С.В. Монашова 1982 г., а сегодня ведущие художники Федоскинской фабрики, отмечают: «Сергей Васильевич обладал большой культурой, широким кругозором и объективным подходом к людям. Своим занятиям со студентами стремился придать научный характер. Выстраивал учебный процесс согласно целям, которые формулировал для четкого и грамотного поэтапного ведения занятий. В преподавании старался избегать сложных теоретических построений, ограничивался конкретными заданиями, к каждому студенту подходил с учетом его индивидуальных возможностей. Сергей Васильевич объяснял студентам законы рисунка, живописи и никогда не прикасался к работам учащихся. Он считал, что это помогает сформировать самостоятельность мышления и продуктивную работу будущих художников. Будучи предельно доброжелательным в профессиональных вопросах, он был. В то же время, требователен, принципиален и строг. Художник пользовался уважением и любовью студентов, видевших в нем справедливого и объективного человека».

В своей педагогической деятельности Сергей Васильевич решал две методические задачи: во-первых, как научить студентов логично думать, привить им культуру мышления; во-вторых, как снабдить их теоретическими знаниями и умениями, необходимыми для развития творческой индивидуальности. С.В. Монашова учил студентов сохранять первое живое впечатление от природы и умение видеть конструкцию формы.

В годы педагогической работы С.В. Монашова одной из главных установок Федоскинской школы миниатюрной живописи была подготовка

художников-миниатюристов для работы на Федоскинской фабрике. Поэтому производственные мастерские играли важную роль в структуре учебного заведения. Они были основой не только учебного, но и научно-исследовательского процесса, единым комплексом, объединяя теоретическое и практическое обучение. В школе собрался коллектив единомышленников-профессионалов, педагогов: А.В. Щагин, В.Н. Фролов, М.С. Чижов, В.С. Кульгавов, С.В. Монашов, Н.Г. Марчуков, Б.П. Городилин, В.Д. Антонов, что помогало обеспечить успешную работу учебного заведения.

Сергей Васильевич изучал действие цвета в живописи как самостоятельного элемента и его влияние на форму предмета. По мнению преподавателя, курс живописи был одним из основополагающих в процессе подготовки будущих художников. На занятиях по живописи Сергей Васильевич старался развить у обучающихся культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей среды. Научить изображать предметы с учетом освещения, во взаимосвязи с пространством. Теоретический материал по курсу «Живопись», который С.В. Монашов объяснял своим ученикам, имел непосредственное отношение к занятиям по «Профессиональному мастерству». Все знания и умения, полученные по дисциплине «Живопись», студенты учитывали при выполнении лаковой миниатюры.

Его интересовали история и традиции создания федоскинской шкатулки, он изучал этапы выполнения изделия из папье-маше. В 1978 г. разработал и внедрил в учебный процесс новую программу «Материаловедение и спецтехнология». Первоначальным материалом для ведения педагогической деятельности по дисциплине «Материаловедение и спецтехнология» служили «Тезисы. Спецтехнология и Материаловедение», составленные С.В. Монашовым. От этого времени до нас дошли всего несколько зарисовок. В тезисах преподаватель описывал процесс создания шкатулки из папье-маше. Рукопись для наглядности и лучшего усвоения студентами была оформлена чертежами и схемами. Он полагал, что тезисы могут служить в качестве рабочей установки преподавателям в учебном процессе [2, с. 148].

К 70-летию Федоскинской школы по инициативе С.В. Монашова выпускники изготовили памятную доску с именем М.А. Бокова, директора школы. Памятная доска была открыта в торжественной обстановке в присутствии выпускников разных лет. Так М.А. Боков – прекрасный человек и руководитель навсегда остался в памяти федоскинцев.

Вся жизнь Сергея Васильевича была верным и последовательным служением Федоскинскому традиционному художественному промыслу. Своим студентам он говорил: «Сложна жизнь в искусстве, но она и прекрасна». Он умело соединял педагогическую и творческую деятельность. В искусстве видел одно из высочайших воплощений человеческого духа. Идеи художника нашли свое отражение в федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

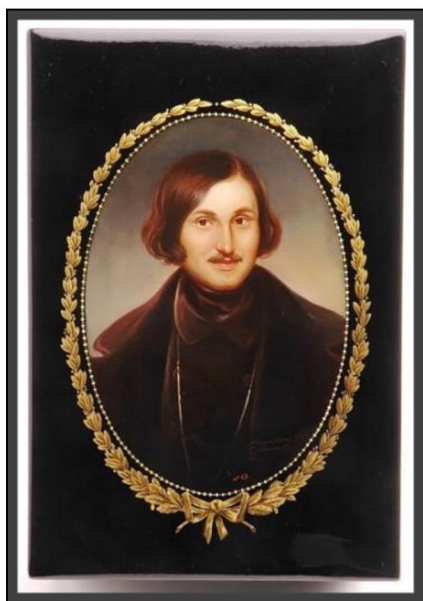

Рис. 2. С.В. Монашов. Панно.
«Портрет Н.В. Гоголя». 1951
г.

Музей народных
художественных промыслов
«Усадьба Лукутиных»

С 1957 г. Сергей Васильевич член Союза художников СССР, автор работ разнообразной тематики. Мастер создал портреты исторических личностей: В.И. Ленина, И.В. Сталина [6, с. 105], А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя (рис. 2-5⁷⁶) [5] и др. К юбилею Большого театра СССР создал галерею портретных образов выдающихся артистов: Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, А.С. Пирогова [5].

Художника интересовали темы чаепития, сказка. В произведении «Жар-птица» (рис. 3), выполненном в традиционной технике смешанного письма, автор сохраняет достижения Лукутинской школы живописи XIX века. Художник утверждает значение рисунка в миниатюрной живописи, обладающего ценностью, способного нести идею и законченный художественный образ. Четко подмеченный силуэт мужской фигуры и сказочной птицы, подчеркивает динамичность и драматизм сюжета.

Федоскинский художник и поэт Г.В. Скрипунов написал следующие строки про творчество друга:

Миниатюры видим снова,
И удивление не прячь –
На выставке у Монашова
Немало творческих удач.
Приём лукутинский, старинный
Сергей с упорством возродил;
На сундучке орнамент сканный
Создал как мастер-ювелир.
Он как живые пишет лица,
Представлен на ларце сюжет.
А вот Иван-дурак с Жар-птицей:
Со сканью радуется портрет...

Г.В. Скрипунов [1, с. 2]

С.В. Монашов отдает приоритет пластической цельности, базирующейся на построении пространства, объема и силуэта. Требуя передачи характера натуры, художник считал, что пластическое решение должно быть ясным и простым. Все, что создано художником, окрашено его личным присутствием в произведении, его горячей заинтересованностью,

⁷⁶ Рис. 2-5. – фото из архива Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных».

трепетным, душевным отношением к своей работе. Поэтому его произведения имеют узнаваемый индивидуальный характер.

С.В. Монашов был художником серьезным, глубоким, тонким. Его произведения музыкальны, ритмичны. Ясность, прозрачность, живость сочетаются со строгой логичностью построения целого в изображении сюжета. Художнику удалось возродить стройную систему декоративного оформления изделий в технике «скань» (рис. 4). При помощи отдельных элементов – точка, линия, овал, месяц, ромб – рождался неповторимый орнаментальный мотив, подчиненный единой эмоциональной выразительности и композиционному строю. Сергей Васильевич с увлечением возрождал технический прием «скань», популярный в XIX веке, но забытый в XX веке. Л.Я. Супрун отмечает: «художником разработан своеобразный способ декорирования изделий, напоминающих по образному звучанию "сканные" изделия Федоскино. В работах 1980-х гг. С.В. Монашов приближается к декоративному эффекту старой "скани"» [4, с. 273]. Художник оформлял крышку и корпус шкатулки в едином орнаментальном стиле. Изделие приобретало оригинальный подчерк мастера. Он собственноручно вытачивал отдельные фигуры (пуансоны) для выбивания элементов (точка, овал, звезда, месяц, ромб и др.).

Рис. 3. С.В. Монашов. Шкатулка. «Жар-птица». 1953 г. Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

Рис. 4. С.В. Монашов. Шкатулка. «Павлинье перо». 1980 г. Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

М.С. Чижов писал: «для декоративного оформления «скань» С.В. Монашов стал применять упаковочную алюминиевую фольгу, которая много тоньше мельхиора, а пуансоны вытачивал из обычных гвоздей. Вместо свинцовой подушки, на которой выбиваются высечки скани, по его методу в учебных целях стали пользоваться куском линолеума» [7, с. 144]. Мастер сконструировал машину для работы над декоративным оформлением «скань» (рис. 5). Свои оригинальные идеи С.В. Монашов демонстрировал учащимся Федоскинской школы. Обучающиеся с энтузиазмом и вниманием рассматривали необычные приспособления, при помощи которых рождались уникальные орнаментальные формы.

За достижения в области искусства С.В. Монашов был награжден дипломами и Почетными грамотами (Диплом I-ой степени, за ларец «Жар-птица»; диплом II-ой степени, Министерство культуры РСФСР; диплом II-ой степени, оргкомитет Фестиваля молодёжи Московской области; Почётная грамота за участие в изготовлении подарков И.В. Сталину к 30-летию ВЛКСМ; Почётная грамота за участие в выставке в городе Варшава (Польша). Его произведения успешно экспонировались на зональных, всероссийских, всесоюзных выставках, а также и сейчас украшают постоянные коллекции музеев нашей страны.

Рис. 5. Инсталляция рабочего места С.В. Монашова для декоративного оформления «скань». Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

Педагогическая и творческая деятельность раскрыла С.В. Монашова как человека, радеющего за свою малую Родину, за художников села Федоскино. В 1986 г. группа художников-единомышленников: С.В. Монашов, Г.И. Скрипунов, Н.Г. Марчуков, О.И. Шапкин организовали товарищество «Художник». В ветхом здании Никольской церкви был создан общедоступный художественный музей. Храм был отреставрирован и в качестве музея работал в 1986-1991 гг. Основной целью товарищества являлась пропаганда достижений художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи и других видов декоративно-прикладного искусства среди населения путём организации персональных, групповых и тематических выставок. Друг и соратник Сергей Васильевича, художник Г.В. Скрипунов, который оставался верным певцом народной мелодии федоскинцев, написал:

Хочу сказать не просто «к слову»,
 Немало говорилось тут:
 «Почёт Сергею Монашову
 За бескорыстный нужный труд!»
 Он пренебрёг своим покоем
 И даже чудачком прослыл,
 Но к Чудотворному Николе
 Святую дверь для всех открыл.
 И можно выставкой гордиться,
 Художника душевный взлёт,
 А радость, красоты частицу
 С собою унесёт народ!

Г.В. Скрипунов [1, с. 2]

В 1990-е гг. общественная деятельность Сергея Васильевича по возрождению объектов культурного наследия в Федоскино продолжалась. Он поставил задачу создать художественный музей в доме купцов Лукутиных. Усадьба пропадала «на глазах», а это была последняя связующая нить с традициями и историей XVIII – XIX веков села Федоскино. После длительной упорной переписки с инстанциями Дом купцов Лукутиных был включён в план реставрации культурных объектов и памятников Подмосковья. В 2003 г. Постановлением Правительства Московской области был учреждён Московский областной музей народных художественных промыслов. Неравнодушие Сергея Васильевича и любовь к истории промысла способствовали восстановлению и музеефикации бывшей купеческой усадьбы.

В зрелые годы художник занимался подготовкой абитуриентов к поступлению в Федоскинское училище миниатюрной живописи (ныне Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Высшей школы народных искусств (академии). В 1991 г. Монашов С.В. организовал художественную персональную мастерскую «Башенка», где юные художники делали свои первые шаги в искусстве. Он стремился к преемственности, продолжению традиций федоскинского промысла. Первые знания, полученные ребятами, вдохновили их для дальнейшей творческой деятельности в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Энергия и целеустремленность, активная жизненная позиция поставили С.В. Монашова в ряд ведущих деятелей села Федоскино, его усилиями общественные силы были сплочены. Как в творчестве, так и в общественной работе С.В. Монашов живо откликался на события современности.

О.С. Антипова – дочь С.В. Монашова вспоминает: «Как гражданин и участник Великой Отечественной войны С.В. Монашов считал своим долгом сохранять память о подвиге павших на полях войны жителей села Федоскино, деревень Аксаково, Крюково, Семенищево. Взял шефство над обелиском погибшим односельчанам. Собрал и обнародовал фотографии 76 земляков, сложивших головы во времена Великой Отечественной войны. Разработал проект стенда с фотографиями к 40-летию Победы, который ежегодно, в майские праздники монтируется около Федоскинского обелиска. А за "Бессмертным полком" шумит берёзовая роща, посаженная руками Сергея Васильевича!».

Сергей Васильевич отец замечательных, талантливых, неравнодушных к Федоскинскому художественному промыслу последователей династии Монашовых. Дочь и сын сохраняют уверенную гражданскую позицию художника-педагога. Сын Сергея Васильевича – Владимир – уверенно развивает федоскинскую лаковую миниатюрную живопись в жанре архитектурного пейзажа, передает профессиональные знания и умения будущим художникам. Дочь – Ольга Сергеевна – воспитала не одно поколение школьников, прививая им гордость, любовь и уважение к своей стране.

В 2009 г. за вклад в развитие родного края Сергею Васильевичу было присвоено звание «Почётный гражданин сельского поселения Федоскинское».

Можно утверждать, что вклад Сергея Васильевича Монашова в развитие Федоскино и традиционного художественного промысла, находящегося на территории села, является яркой страницей в истории XX – XXI веков. Высшие награды Родины, грамоты, почетные звания достойно венчают общественного деятеля, замечательного художника, педагога, гражданина своей страны С.В. Монашова.

Литература

1. Геннадий Венедиктович Скрипунов : [каталог выставки. Миниатюрная живопись. Графика. 1983 г.] / Главное управление культуры Мособлисполкома, Московская область, организация Союзов художников РСФСР ; составитель каталога В. В. Юдичева. – Москва: Советский художник, 1983. – 42 с.
2. Головченков О. В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О. В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2018. – № 4 (27). – С. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения 23.07.2024). – EDN YQKGZV
3. Некрасова М. А. Народное искусство России в современной культуре / М. А. Некрасова. – Москва : Коллекция М, 2003. – 254 с.
4. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л. Я. Супрун. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
5. Федоскино: каталог музейных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – 193 с. – ISBN 978-5-94509-055-2.
6. Федоскино. Искусство лаковой миниатюры: к 220-летию промысла: [каталог выставки, выставочные залы Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, 16 июня – 22 октября 2016 г.] / Департамент культуры города Москвы, Министерство культуры Московской области ; составитель каталога Н. В. Полонникова. – Москва : [б. и.], 2016. – 199 с. – ISBN 978-5-91353-052-3.
7. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 219 с.
8. 1300 биографий. Художники московской области : иллюстрированная художественная энциклопедия / редакторы : С. М. Харламов, В. Ф. Карпов. – Москва : МИД, 2002. – 436 с. – ISBN: 5-85167-046-0.

References

1. Gennadij Venediktovich Skripunov : [katalog vy`stavki. Miniatyurnaya zhivopis`. Grafika. 1983 g.] / Glavnoe upravlenie kul`tury` Mosoblispolkoma, Moskovskaya oblast`, organizaciya Soyuzov xudozhnikov RSFSR ; sostavitel` kataloga V. V. Yudicheva. – Moskva: Sovetskij xudozhnik, 1983. – 42 s.
2. Golovchenkov O. V. Znamenity`e dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O. V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL:

http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashheniya 23.07.2024). – EDN YQKGZV

3. Nekrasova M. A. Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul'ture / M. A. Nekrasova. – Moskva : Kollekcija M, 2003. – 254 s.

4. Suprun L. Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. Ya. Suprun. – Moskva : Legpromby'tizdat, 1987. – 318 s.

5. Fedoskino: katalog muzejny'x predmetov kolekcij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Moskovskij oblastnoj muzej narodny'x xudozhestvenny'x promy'slov. – Moskva : Leto, 2015. – 193 s. – ISBN 978-5-94509-055-2.

6. Fedoskino. Iskusstvo lakovoj miniatyury' : k 220-letiyu promy'sla: [katalog vy'stavki, vy'stavochny'e zaly' Dvorca czarya Alekseya Mixajlovicha v Kolomenskom, 16 iyunya – 22 oktyabrya 2016 g.] / Departament kul'tury' goroda Moskvyy', Ministerstvo kul'tury' Moskovskoj oblasti ; sostavitel' kataloga N. V. Polonnikova. – Moskva : [b. i.], 2016. – 199 s. – ISBN 978-5-91353-052-3.

7. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M. S. Chizhov – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.

8. 1300 biografij. Xudozhniki moskovskoj oblasti : illyustrirovannaya xudozhestvennaya e'nciklopediya / redaktory' : S. M. Xarlamov, V. F. Karpov. – Moskva : MID, 2002. – 436 s. – ISBN: 5-85167-046-0.