

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., member of the Union of artists of Russia, PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Влияние исторической традиции на трансформацию формы
в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся
лаковой миниатюрной живописи**

**The influence of the historical tradition on the form transformation in the
decorative drawings by the lacquer miniature painting students**

Аннотация. Статья посвящена роли академического и декоративного рисунка в обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Раскрыта роль академического рисунка как отправной точки для стилизации и трансформации изображения человеческой фигуры в декоративных и малоформатных решениях. Дан краткий обзор истоков стилистических и технологических особенностей лаковой миниатюрной живописи, берущих свое начало от иконописи, предпринята попытка установления практических связей с академическим рисованием, которое, через малоформатные и миниатюрные решения, становится профессиональной базой для художника лаковой миниатюрной живописи на современном этапе.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, иконописный канон, реалистическое искусство, академический рисунок, декоративное искусство, малоформатное линейное решение, миниатюрное решение.

Abstract: The article focuses on the role of academic and decorative drawing in the education of future artists specializing in lacquer miniature painting. It highlights the importance of academic drawing as a starting point for stylization and transformation of human figure images into decorative and small-format solutions. A brief overview is provided of the stylistic and technological origins of lacquer miniature painting, which trace back to iconography. An attempt is made to establish practical connections with academic drawing, which serves as a professional foundation for lacquer miniature painters through small-scale and miniature compositions at the present stage.

Keywords: lacquer miniature painting, iconographic canon, realistic art, academic drawing, decorative art, small-format linear solution, miniature solution.

Традиция лаковой миниатюрной живописи Мстёры, Палеха и Холуя основывается на выразительности изобразительной формы, берущей начало из

русской и византийской иконописных школ. Упорядоченность техники письма и изображения фигуры человека, закреплённая в иконографическом каноне, нашла своё отражение в художественной практике многих поколений живописцев традиционной лаковой миниатюры [1, с. 7]. Разумеется, в процессе дальнейшего развития лаковой миниатюрной живописи, в ней появились и развились свои характерные черты, отличные от иконописных, как тематические, так и изобразительные.

Сложное многокомпонентное композиционное решение традиционной лаковой миниатюрной живописи ставит перед студентами при работе по дисциплине «Рисунок» непростую задачу по условно-плоскостному восприятию и декоративной переработке и трансформации натурального рисунка, декоративному решению всех включённых в композицию элементов. В настоящее время в учебном процессе декоративная переработка и линейное малоформатное решение по рисунку ведётся с учётом сложившейся исторической традиции лаковой миниатюрной живописи, на основе подготовительного реалистического рисунка.

Реалистическое рисование с натуры – процесс, связанный с принципом воспроизведения пространственной конструктивной формы. Рисование с натуры стало возможным, когда в изобразительном искусстве сформировалось понятие о пространстве, о выстраивании в рисунке предметов в глубину, и знание о перспективе – визуальном уменьшении предметов по мере удаления на расстоянии от наблюдателя [2, с. 83].

В основе реалистического изображения лежит научный анализ внутреннего пластического устройства видимых предметов. Суть декоративного изображения составляет эстетическая традиция. Реалистическое искусство – школа, декоративное искусство – традиция. Огромную роль в работе над декоративным решением играет опыт – неоднократное повторение технических приемов письма, который вырабатывается на основе знания и использования художественно-технологических особенностей художественных промыслов. На протяжении всего исторического сосуществования, соприкосновения реалистического и декоративного изображения, и особенно в наше время, когда академическая школа становится профессиональным базисом традиционных художественных промыслов, они влияли друг на друга, и в развитии реалистических школ возникала традиция, в сфере декоративного искусства появлялись научные представления о стилистических закономерностях этого искусства. До соприкосновения с реалистической школой традиция декоративного искусства в немалой мере состояла в повторении и заимствовании, после него – в основном в аналитическом изучении традиции и выработке стилистических приемов искусства.

Каждый центр традиционных художественных промыслов – Палех, Холуй и Мстёра – имеет свои индивидуальные отличия, художественно-технологические особенности – в художественной композиции, изобразительной форме и технологических приёмах. Рассмотрим влияние

сложившейся традиции на формирование изображения в мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

В 1930-х гг. по примеру художников-миниатюристов Палеха, мастерами лаковой миниатюрной живописи во Мстёре была освоена технология изготовления изделий из папье-маше, заимствованная у мастеров старейшего в России центра лаковой миниатюры – подмосковного Федоскино. Покрытые чёрным лаком шкатулки, бисерницы, ларчики стали расписываться темперными красками, растёртыми на яичном желтке с добавлением воды и кваса. Сохранились и традиции древнерусской иконы – стройные пропорции фигур с небольшими изящными головами, условное изображение пейзажа с горками. Сохранив принципы иконописного письма, мстёрские миниатюристы обратились к темам крестьянской жизни, русского песенного и сказочного фольклора [4, с. 13] (рис. 1).

Рис. 1. Н.П. Клыков. Шкатулка «Пейзаж». 1940 г. Мстерский художественный музей

Палехская и холуйская школы миниатюрной живописи сохранили свою связь с древнерусской иконописной традицией в большей степени, чем мстёрская. В мстёрской миниатюрной живописи особую роль играет пейзаж, написанный мелкими узорными мазками на фоне сияющего голубого неба (рис. 1³²). Пространство изображения строится несколькими живописными планами и имеет глубину. Написанную на поверхности шкатулки композицию обрамляет тонкий изящный орнамент, выполненный творёным золотом. Боковые грани большинства ларцов и шкатулок покрывает коврая

³² Рис. 1. Клыков Н.П. Пейзаж. 1940 г. Мстерский художественный музей. – URL: <https://museum-mstera.vld.muzkult.ru/news/65073374> (дата обращения: 25.02.2025).

цветочная роспись. Цветочный орнамент может играть в мстёрской миниатюрной живописи и самостоятельную роль, украшая крышки изделий. Местом действия персонажей миниатюр чаще всего является тщательно разработанный пейзаж или ансамбль «русских палат». Это отличает мстёрскую лаковую миниатюрную живопись от палехской и, в некоторой степени, от холуйской лаковой миниатюрной живописи, композиции которых написаны на чёрном фоне.

Характерные приемы композиции яснее всего видны в том, как изображается пейзаж, трактовка которого отличается от его изображения в других школах миниатюрной живописи. Стилизованность пейзажа здесь далека от манерности, шаблонности, она проста и естественна, исполнена чувства меры и вкуса, ей присуща особая культура цвета. Эта культура состоит в колористическом единстве цветового разнообразия, которая строится на единстве тоновых переходов и рисунка.

Выполнение декоративного или малоформатного решения рисунка студентами лаковой миниатюрной живописи ведётся поэтапно, с учётом художественно-технологических и композиционных особенностей мстёрской миниатюрной живописи [3, с. 355].

Композиции, созданные мстёрскими художниками лаковой миниатюрной живописи, строятся на сочетании реалистического и декоративного приемов письма, что делает это искусство уникальным. Но современное понимание связи реалистического рисования и декоративного изображения чрезвычайно усложнено, практически ускользает от понимания студентов, и даже, подчас, преподавателей. Академическая школа рисунка чрезвычайно строго относится к правильности построения конструкции формы, соблюдению пропорций, к цельности передачи объема, к верности светотеневой лепки, правильности тонального разбора и любой отход от этих устоявшихся норм вызывает критику со стороны «адептов чистоты» академического рисунка. Такая позиция обоснована, потому что, действительно, в западноевропейской художественной культуре на протяжении XX века произошел полный распад реалистической школы, она практически полностью утрачена, как в сфере педагогики, так и в художественной практике. Причиной этого во многом является «свобода» творческого выражения, поспешные утверждения устарелости реалистического искусства, отказ от натурального изучения формы. Искусство стало слишком «свободным», его содержание во многом лишилось выражения внутренней сущности пластической формы.

Однако такое оправданно бережное отношение к заветам академической школы подчас имеет и обратную сторону, служит фактором неопределенности в отношении того, как следует изображать фигуру человека в лаковой миниатюрной живописи, каковы отношения академической школы рисунка и декоративной школы и в какой мере можно трансформировать изображение фигуры человека, чтобы, не нарушая традиций промысла, в то же время, не выйти за границы элементарной изобразительной грамотности.

Обычно ссылаются на опыт старых мастеров лаковой миниатюрной живописи, дословно и негибко повторяя их художественные приемы. При этом совершенно не учитываются исторические условия, иные требования эпохи, в целом – совершенно другая культурно-историческая среда. Пытаясь перенести «законсервированный стиль» лаковой миниатюрной живописи из отдаленного от нас времени в современность, поверхностно понимая суть ее традиции, превращают ее частные, архаичные стилистические черты в анатомические ошибки.

Таким образом, ставится вопрос об отношении реалистического и декоративного в сфере традиционных художественных промыслов и лаковой миниатюрной живописи – как придать черты миниатюрности академическому изображению, не потеряв принципов грамотного изображения фигуры человека.

Работа над произведением лаковой миниатюрной живописи начинается с подробно проработанного линейного рисунка, который предварительно выполняется карандашом на бумаге (рис. 2³³).

В иконописном технологическом процессе, а также в работе над лаковой миниатюрной живописью, немалую роль играет прорись (рис. 3³⁴) – «специальный технически отработанный рисунок кистью, выполненный обычно в трех тональностях: тени пишутся умброй, а светлые места – киноварью или светлой охрой. Значение прориси в том, что она позволяет до живописи выразить пластику форм будущего изображения. Из опыта мастеров мы знаем, что любая изобразительная форма предварительно точно обрабатывалась в прориси, и живописное исполнение ей следовало.

Рис. 2. Линейный рисунок композиции пластины на тему «Русалка»

Рис. 3. Прохорова Т.Е. Прорись с иконографического подлинника. 1976 г.

³³ Рис. 2. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Высшая школа народных искусств; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – С. 32.

³⁴ Рис. 3. Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная: рассказ об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / Н.Г. Дмитриев; [предисловие И.Я. Богуславской]. – Ленинград: Художник РСФСР, 1986. – URL: https://royallib.com/read/dmitriev_nikolay/mstera_rukotvornaya.html#81

Прорись определяет композицию, пластику, все основное содержание будущей миниатюры, кроме тонального и цветового» [4, с. 25]. Прорись, как элемент подготовительного рисунка, определяет для нас подходы к рисованию с натуры – базовой подготовке современного художника профессионала в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Техника линейного рисунка с натуры и последующего декоративного решения, следовательно, имеет важное значение в высшем образовании специалистов в области лаковой миниатюрной живописи.

В учебном процессе во время работы с образца недопустима вольная импровизация. Она возможна лишь при высоком исполнительском мастерстве и накоплении большого опыта.

Для того, чтобы в академическом рисунке приблизиться к специфике лаковой миниатюрной живописи на начальном этапе работы по переработке рисунка с натуры выполняется малоформатное линейное решение (рис. 4, 5³⁵)

Рис. 4. Малоформатное линейное решение рисунка стоящей фигуры натурщицы

Рис. 5. Малоформатное линейное решение рисунка сидящей фигуры натурщицы

Степень трансформации формы в декоративных решениях студентов зависит от цели и задач, поставленных преподавателем на этом этапе обучения. Учитывая многокомпонентное содержание будущей композиции произведения лаковой миниатюрной живописи, на первых этапах обучения ведётся работа с простыми и понятными по форме предметами изображения, такими, как изображение предметов быта и изображение растений. В дальнейшем переработанная форма изображения цветка, дерева, предмета быта ляжет в основу будущей прориси.

Наиболее сложным этапом в становлении художника-миниатюриста безусловно является работа с изображением фигуры человека. Несмотря на влияние иконописного канона, который технически упрощает изображение фигуры и лица человека, на этапе декоративного решения и стилистической трансформации остаётся трудность точной передачи пропорций фигуры, лица и изображения элементов одежды.

Трансформация [5, с. 12], безусловно, позволяет усилить выразительность и остроту образа. Она может оказать помощь и в построении стилистического единства декоративной композиции, т.к., будучи примененной ко всем частям композиции, вносит в них единые пластические элементы. При трансформировании формы огромную роль играют чувство меры и вкус, внутренний творческий опыт, представление о художественных нормах и критериях, выработанных традицией той или иной школы или вида искусства, в нашем случае – лаковой миниатюрной живописью. Работа по трансформации объектов изображения должна проходить осознанно, это, прежде всего, художественно-творческий, мыслительный процесс, и в этом состоит его сущность. Нужно отдавать себе отчет в каждом движении, изменении формы, четко осознавать, в чем смысл того или иного действия. Эти действия нужно планировать, рассматривать различные варианты решений в поисковых эскизах.

Наряду с трансформацией в изображении используется стилизация формы. Она представляет собой «процесс переосмысления художественного содержания образа при помощи условных характерных приемов, присущих конкретному виду традиционного прикладного искусства» [5, с. 12]. Стилизация выражает еще большее приближение рисунка к специфике лаковой миниатюрной живописи, то, в какой мере академический рисунок влияет на нее. Чтобы еще дальше продвинуться по этому пути, наряду с линейным решением выполняется миниатюрное решение рисунка – черно-красное кистевое изображение, стилистически близкое к прориси (рис. 6-9).

Рис. 4-6. Линейные и миниатюрные решения зарисовок фигуры человека (линейное решение и переработка в технике прориси)

Такие изобразительные свойства композиции, как пространственный объем, линия, тональность, фактура, благодаря определенной организации приобретают индивидуальный характер и определенную стилевую окраску. Индивидуальная характеристика декоративной работы является результатом творческого мышления, при котором изображаемый объект приобретает новые художественные особенности. При этом природный характер предмета трансформируется в соответствии с мыслительным процессом рисующего.

В 2024 году на заседании диссертационного совета Высшей школы народных искусств в Санкт-Петербурге была защищена кандидатская диссертация Ю.И. Уколовой «Содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи», в которой были научно обоснованы и методически раскрыты принципы работы над миниатюрными решениями натуральных рисунков. По материалам диссертации опубликованы учебные пособия, ставшие основой практической учебной работы в этой области.

Существует мнение, что художественные особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи пришли к современным художникам от иконописной традиции и остаются неизменными. Но из поколения в поколение этот вид искусства развивается, потому что верность традиции состоит не в механическом повторении технических приемов и шаблонных сюжетов, а в чувствовании и передаче эстетического наследия, лежащего в более глубоких слоях художественного мышления, восприятия природы.

Литература

1. Бакушинский А. В. Искусство Мстеры / А. В. Бакушинский, В. М. Василенко. – Москва, Ленинград: Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1934. – 112 с. – Текст : непосредственный.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты : рисунок, живопись, композиция : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с. – Текст : непосредственный.
3. Борисова В. Ю. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись : роль профессионального образования в сохранении искусства / В. Ю. Борисова // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – с. 348-360. – EDN: XEORFV. – Текст : непосредственный.
4. Дмитриев Н. Г. Мстера рукотворная : рассказ об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / Н.Г. Дмитриев ; [предисловие И. Я. Богуславской]. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 437 с. : ил. – Текст : непосредственный.
5. Уколова Ю. И. Мстёрский миниатюрный рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных

искусств ; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. – ISBN 978-5-907569-49-2.

6. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств ; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2.

References

1. Bakushinskij A. V. Iskusstvo Mstery` / A. V. Bakushinskij, V. M. Vasilenko. – Moskva, Leningrad : Vsesoyuznoe kooperativnoe ob`edinennoe izdatel`stvo, 1934. – 112 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : risunok, zhivopis`, kompoziciya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Borisova V. Yu. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` : rol` professional`nogo obrazovaniya v soxranenii iskusstva / V. Yu. Borisova // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – s. 348-360. – EDN: XEORFV. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Dmitriev N. G. Mstera rukotvornaya : rasskaz ob iskusstve lakovoj miniatyury` i ee masterax / N.G. Dmitriev ; [predislovie I. Ya. Boguslavskoj]. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1986. – 437 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2.

6. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2.