

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: alut@list.ru.

Utkin A.L., candidate of pedagogical sciences, professor of the department of drawing and painting of the Russian University of traditional art crafts, member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: alut@list.ru.

**Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи:
стилизация формы с учетом пластической анатомии
The depiction of the human figure in lacquer miniature painting
involves the stylization of form while considering plastic anatomy**

Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности изображения фигур человека в русской лаковой миниатюре – федоскинской, мстерской, палехской, холуйской. Исследуется художественно-образный язык этих направлений лаковой миниатюры, анализируется степень их реалистичности и анатомической достоверности, изменение пропорций, сохранение анатомической конструкции при трансформации изображения фигуры человека. На конкретных примерах автор доказывает, что стилизация изображений фигур человека имеет анатомическую основу. Делается вывод о необходимости обучения будущих художников лаковой миниатюры пластической анатомии в связи со спецификой их творческой деятельности.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, лаковая миниатюрная живопись, пластическая анатомия, специфика художественного языка, стилизация, фигура человека, анатомическая достоверность, пропорции.

Abstract. The article examines the stylistic features of depicting human figures in Russian lacquer miniatures – Fedoskino, Mstyora, Palekh and Kholuy. It explores the artistic language of these lacquer miniature traditions, analyzing their degree of realism and anatomical accuracy, as well as changes in proportions and preservation of anatomical structure during transformations of human figure representations. Through specific examples, the author demonstrates that the stylization of human figures has an anatomical basis. The conclusion emphasizes the necessity for future lacquer miniature artists to study plastic anatomy due to the specifics of their creative work.

Keywords: traditional art crafts, lacquer miniature painting, plastic anatomy, specificity of artistic language, stylization, human figure, anatomical accuracy, proportions.

Лаковая миниатюрная живопись является уникальным видом традиционных художественных промыслов, которое предполагает

изображение людей, отображение различных форм их деятельности и взаимоотношений. В силу небольшого размера произведений этого вида искусства и традиции в выборе сюжетных композиций, грамотное изображение фигуры человека является особенно значимой компетенцией художника-миниатюриста. Реалистичность изображения человека, убедительность передачи его образа неразрывно связаны с пониманием мастером устройства человеческого тела, его анатомических особенностей и возможностей движений. Чем более натуралистично должен быть изображен человек, тем большее значение имеет знание и применение пластической анатомии.

Чтобы понять, насколько необходимо применение знаний пластической анатомии в фигуративных композициях лаковой миниатюрной живописи, необходимо изучить изобразительную стилистику конкретных направлений лаковой миниатюрной живописи и характер пластики фигуры человека, проследить исторические предпосылки и особенности изобразительного языка лаковой миниатюрной живописи.

Исторически сложившиеся региональные школы лаковой миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстеры, Холуя имеют свои неповторимые стилистические и технологические особенности, художественные приемы. Для данного исследования необходимо было выявить степень стилизации и реалистичности изображения фигуры человека, которая имеет свою специфику в каждом из направлений лаковой миниатюры. Кроме того, существуют также различия в зависимости от исторического периода и индивидуальной манеры художников.

Сформировавшись под влиянием станковой живописи, художественный язык федоскинской лаковой миниатюры воспроизводит академические традиции российской и европейской школ и достаточно реалистичен. Сюжеты адаптированы к малому размеру произведений и подчеркнута декоративны. Стилистика изображений фигур варьируется в связи с авторской манерой художников – от мягкой живописности до графической трактовки контуров фигур и их деталей, но, как правило, реалистична и жизненно достоверна (рис. 1⁶⁸, 2). Во многих случаях персонаж наделяется индивидуальными чертами, портретными характеристиками.

Такие исследователи лаковой миниатюрной живописи, как М.А. Салтанов [7, с. 47, 52], М.Н. Мочалова [4, с. 37], Н.Ю. Дунаева [2, с. 75, 77], отмечают, что знание пластической анатомии является необходимым условием создания убедительного образа человека при реализации изобразительного замысла художника.

На современном этапе изучения этого вопроса наиболее дискуссионной представляется проблема применения знания пластической анатомии для творческого воплощения фигуративных композиций в лаковой миниатюре

⁶⁸ Рис. 1, 2. Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра : краткая энциклопедия / Л. Л. Пирогова. – Москва : Фонд «Связь эпох», 2022. – С. 38, 108. – ISBN 978-5907396-19-7.

Палеха, Мстеры, Холуя. Стилизация изображения человека и анатомическая достоверность – насколько они совместимы, не противоречит ли одно другому?

Рис. 1. Шкатулка «Чаепитие», фрагмент.
Фабрика А.П. Лукутина. Федоскинская
лаковая миниатюрная живопись.
Вторая половина XIX в.

Музей декоративно-прикладного искусства
(г. Москва)

Рис. 2. О.И. Шапкин. Шкатулка «Чаепитие».
Федоскинская лаковая миниатюрная живопись.
2012 г. Коллекция Ю. Славски
(Великобритания)

Такие виды лаковой миниатюрной живописи, как палехская, мстерская, холуйская, вышли из иконописных школ. Они создавались художниками, чье мастерство формировалось и оттачивалось на вековых традициях древнерусской иконописи и ее канонах [1]. Их искусство продемонстрировало «совершенство техники, утонченные приемы, колористическое и фактурное богатство, удивительную красоту завершенности, ведущую в глубину тысячелетий, к истокам античной культуры» [5, с. 163].

Соединив художественный язык иконописи с влиянием станкового искусства, лаковая миниатюра выработала свой уникальный визуальный язык, который дает автору, по сравнению с иконой, больше творческой свободы в трактовке изображения фигуры человека.

Проанализируем изображения человека в лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры, Холуя и на конкретных примерах рассмотрим, насколько эти изображения анатомически достоверны, и не теряется ли данное качество по мере стилизации.

Одними из основных анатомических характеристик изображенной фигуры, нарушение которых наиболее заметно, являются пропорциональные соотношения частей тела. Реальные пропорции человеческой фигуры соответствуют следующим пропорциям: размер высоты головы помещается в росте 7,5-8 раз. В иконописной традиции сложились следующие пропорциональные соотношения головы к росту фигуры: канон Дионисия – 1:10, канон Рублева 1:8, «народной» иконы – от 4 до 6.

В палехской миниатюре, где наиболее сильны иконописные традиции, реальные пропорции изменяются, фигуры трансформируются, «вытягиваются», рост иногда соответствует 9-10 размерам голов. Происходит удлинение конечностей, особенно голени. Стопы направлены вниз, что также визуально увеличивает длину голени. Округлые формы, плавные силуэты усиливают декоративный эффект. Фигуры приобретают стройность и величие, поэтическую приподнятость, и это создает ощущение, что сказочный образ не принадлежит этому миру (рис. 3⁶⁹).

В мстерской миниатюре тенденция удлинения фигур сохраняется в некоторых сюжетах, но в основном пропорции изображения более приближены к реальным (рис. 4⁷⁰). В том числе пропорции, связанные с возрастными особенностями человека. Так, например, в миниатюре «Мстерская мадонна» В.Ф. Некосова пропорции головы к росту ребенка 1:5, что соответствует реальным пропорциям трехлетнего возраста (рис. 5). Также реалистичны и другие соотношения частей тела.

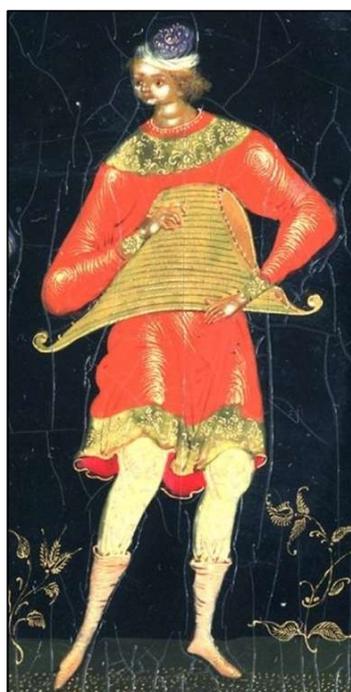

Рис. 3. И.И. Голиков. Шкатулка. «Музыканты», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

Рис. 4. В.Ф. Некосов. Панно «Май 1945 года», фрагмент. Мстерская лаковая миниатюра. 2005 г. Мстерский художественный музей

Рис. 5. В.Ф. Некосов. Панно «Мстерская мадонна», фрагмент. Мстерская лаковая миниатюра. 2008 г. Мстерский художественный музей

В лаковой миниатюрной живописи Холуя изображения фигур наиболее реалистичны и пропорции приближены к фактическим соотношениям частей тела человека.

⁶⁹ Рис. 3. Некрасова М. А. Палехская миниатюра / М. А. Некрасова – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – С. 91.

⁷⁰ Рис. 4, 5, 12. Фото автора статьи (Мстерский художественный музей).

Для изучения анатомической достоверности изображений фигур человека в лаковой миниатюрной живописи обратимся к рисункам из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха» [3, с. 142, 145]. Рисунок фигуры в стилистике лаковой миниатюры исполнен в полном соответствии с анатомической логикой. На фигуре пробелами и контуром подробно обозначено множество анатомических деталей – перечислены крупные группы мышц, опорные точки анатомической конструкции (яремная ямка, акромион, кости суставов и т. д.). Контур представляет собой живую линию, обозначающую пространственную характеристику частей тела и групп мышц. При этом мы видим, что стилизация затронула не только фигуру, но и ее анатомические детали (рис. 6⁷¹).

Как правило, в лаковой миниатюре фигуры изображаются в одежде, остаются открытыми только лица, кисти, иногда стопы. Общая пластика передается через складки одежды, которые также следуют анатомической конструкции тела и законам его движения. Складки напряжены на выступающих частях тела и спадают свободными волнами, подчеркивают движения фигуры и ее конечностей, обозначают сгибы суставов (рис. 7).

Рис. 6. Фрагмент рисунка из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха»

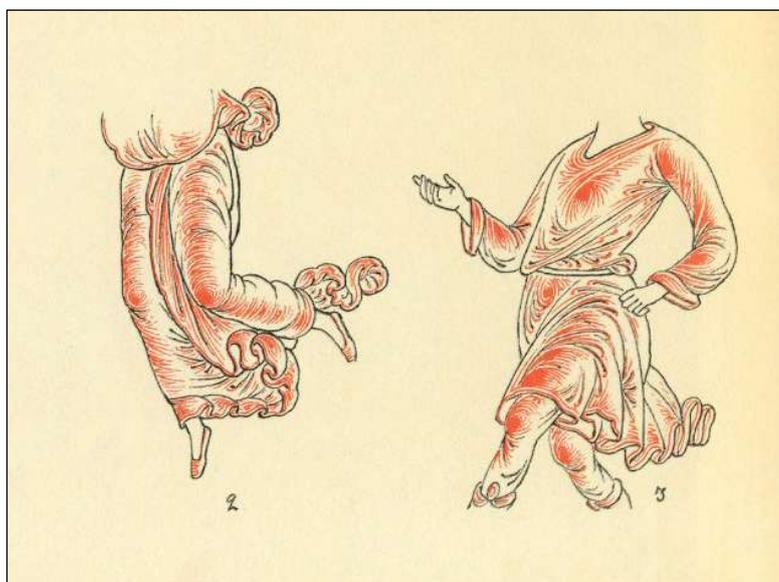

Рис. 7. Фрагмент рисунка из альбома Н.М. Зиновьева «Стилистические традиции искусства Палеха»

Рассмотрим подробнее работу одного из основоположников палехской лаковой миниатюры И.И. Голикова «Речь Стеньки Разина к голытьбе» (рис. 8⁷²). Эта композиция интересна для данного исследования сочетанием яркой стилизации, трансформации фигур, присущих стилю Палеха, с

⁷¹ Рис. 6, 7. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства Палеха / Н. М. Зиновьев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – С. 142, 145.

⁷² Рис. 8, 9, 11. ARTEFACT : сайт. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/rech-stepana-razina-k-golytbe> (дата обращения: 09.02.2025).

анатомической достоверностью их изображения, которая обнаруживается при внимательном ее рассмотрении.

В центральной фигуре, фигуре Стеньки Разина, пропорционально сложенной, прочитываются объем грудной клетки и движение позвоночного столба, направления тазового и плечевого поясов и опора на одну ногу, что передает эффект контрапоста, создает дополнительное ощущение динамики, усиливая эмоциональное восприятие.

Обратим внимание на фигуру в красном одеянии, стоящую слева (рис. 9). Мы видим обнаженный плечевой пояс, изображенный в стилистике лаковой миниатюры Палеха, но анатомически корректный. В изображении ясно определены дельтовидная, трапециевидная, большие грудные мышцы, ключица, угадывается акромиальный отросток лопатки, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, гортань и т.д., их форма и размеры изменены, они декоративно переработаны и стилизованы.

Рис. 8. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе».

Палехская лаковая миниатюра. 1924 г.

Государственный музей палехского искусства

При сопоставлении с анатомической моделью торса человека (экорше) в похожем ракурсе можно увидеть все перечисленные детали (рис. 10⁷³).

⁷³ Рис. 10. Фото автора статьи.

Рис. 9. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

Рис. 10. Анатомическая модель «Мюнхенский торс» (экорше)

Кисти рук в миниатюре также анатомически достоверны: переданы косточки запястий, фаланги пальцев, мышечные возвышенности ладоней, точно передана экспрессивная пластика жестов (рис. 11).

Проведем анализ изображения лиц с точки зрения пластической анатомии. Пробела анатомически точно выявляют объемы лобных бугров, надбровных дуг, скуловых костей, спинки носа и т.д. Даже в столь малом размере изображения персонажи имеют богатую образную характеристику, которая передаётся обозначением мимических морщин и гротескно заострена.

В лаковой живописи из-за миниатюрного размера фигур становится особо значимым изображение осанки, поз, жестов и пластики персонажей как средства их индивидуализации, передачи характера и настроения.

При рассмотривании работы «Мстерские офени⁷⁴» художника В.Ю. Борисовой мы легко узнаем вальяжного и хитроватого торговца,

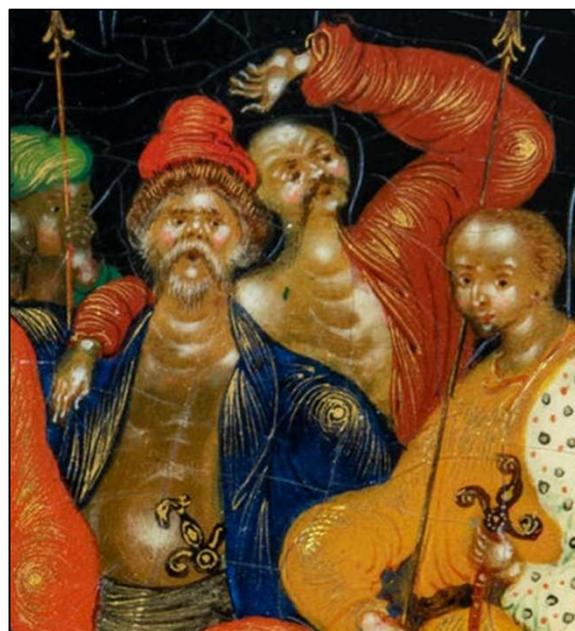

Рис. 11. И.И. Голиков. Панно «Речь Стеньки Разина к голытьбе», фрагмент. Палехская лаковая миниатюра. 1924 г. Государственный музей палехского искусства

⁷⁴ Офени (ед. ч. – офеня), бродячие розничные торговцы, продававшие мануфактурные изделия, галантерею, книжки, дешевые ювелирные изделия, иконы и др. в России XVII – нач. XX в. [6, с. 141].

усталого, сгорбленного старика, скромную барышню с щедрым кавалером... (рис. 12). Все эти психологические характеристики считываются через осанку, позу, мимику и жесты персонажей.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стилизация фигур не только не противоречит анатомической достоверности, но опирается на нее, используя для усиления выразительности персонажей. Миниатюра может создавать свой неповторимый сказочный мир, преображая формы и пропорции фигур, или воспроизводить реальность, но знание пластической анатомии всегда лежит в основе любого изображения фигуры человека.

Рис. 12. Борисова В.Ю. Панно «Мстерские офени», фрагмент. Мстерская лаковая миниатюра. 2002 г. Мстерский художественный музей

В Российском университете традиционных художественных промыслов, где ведется подготовка художников всех направлений лаковой миниатюрной живописи, обучение пластической анатомии строится в связи с потребностями их дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе необходимостью стилизовать изображения людей на анатомической основе [9]. Курс пластической анатомии является неотъемлемой частью программы обучения и выстроен в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами.

В процессе обучения акцент делается на изучение пропорций, анализ движения человека с учетом законов механики и умение увидеть соподчинение частей тела в пластическом единстве. Кроме того, в курс пластической анатомии для обучения будущих художников лаковой миниатюрной живописи, наряду с традиционными для академического художественного образования формами, такими как теоретическая (информативная) и практическая (рисование анатомических объектов), включены специальные задания. «Для понимания связи стилизованного изображения с анатомической основой студенты выполняют учебно-творческие проекты на изучение конкретного анатомического объекта

с последующей декоративной переработкой изображения в стилистике лаковой миниатюрной живописи. Подобные задания позволяют логически связать пластическую анатомию, академическое рисование с натуры с художественно-образным языком и стилистикой лаковой миниатюрной живописи» [8, с. 110].

Одно из заданий – учебно-творческий проект по теме «Фигура человека», который включает рисунок фигуры с натуры с последующим графическим анализом анатомической основы (скелета и мускулатуры). Затем выполняется декоративная переработка исходного рисунка в стилистике лаковой миниатюры с трансформацией образа, в традиционной технике иконографического рисунка. Посредством таких заданий реализуется взаимосвязь содержания обучения пластической анатомии со спецификой художественно-образного языка конкретных направлений лаковой миниатюры.

Таким образом, анатомическая достоверность изображения фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи является опорой стилизации, и уверенное знание пластической анатомии дает будущим художникам большую свободу в воплощении творческих замыслов.

Литература

1. Бешапошникова Ю. А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи : Палех, Мстера, Холуй : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю. А. Бешапошникова, Д. В. Завалей ; Высшая школа народных искусств (академия) ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 48 с. – ISBN 978-5-6042073-9-0. – Текст : непосредственный.

2. Дунаева Н. Ю. Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / Н. Ю. Дунаева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 74-82 – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (дата обращения: 08.02.2025).

3. Зиновьев Н. М. Стилистические традиции искусства Палеха [Книга-альбом] / Н. М. Зиновьев; Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 216 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Мочалова М. Н. Исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: содержание обучения : монография. В 2-х частях. Ч. I / М. Н. Мочалова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

5. Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра : краткая энциклопедия / Л. Л. Пирогова. – Москва : Фонд «Связь эпох», 2022. – 552 с. : ил. – ISBN 978-5907396-19-7. – Текст : непосредственный.

6. Русский народ : энциклопедия народного и декоративно-прикладного искусства. В 2-х т. Т. II / научный редактор-составитель : С. В. Лебедев. Н – Я. – Москва : Институт русской цивилизации, 2022. – 688 с. – ISBN 978-5-4261-0180-7. – Текст : непосредственный.

7. Салтанов М. А. Высшее образование в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи как система : монография. В 2-х ч. Ч. II / М. А. Салтанов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Текст : непосредственный.

8. Уткин А. Л. Обучение пластической анатомии как ключевой компонент профессиональной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи / А. Л. Уткин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 107-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-107-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-11.pdf (дата обращения: 11.02.2025).

9. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов : содержание обучения : монография. В 2-х частях. Ч. I / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Holuj : учебное пособие для студентов, obuchayushhixsya special`nosti «Zhivopis`» specializacii «Xudozhnik – zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`)» / Yu. A. Besshaposhnikova, D. V. Zavalej ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI , 2018. – 48 s. – ISBN 978-5-6042073-9-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Dunaeva N. Yu. Istoricheskij opy`t, tradicii i sovremennoe sostoyanie obucheniya risunku xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. Yu. Dunaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 74-82 – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-74-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-08.pdf (data obrashheniya: 08.02.2025).

3. Zinov`ev N. M. Stilisticheskie tradicii iskusstva Palexa [Kniga-al`bom] / N. M. Zinov`ev; Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – 216 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Mochalova M. N. Ispolnitel`skoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: sodержание obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / M. N. Mochalova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Pirogova L. L. Russkaya lakovaya miniatyura : kratkaya e`nciklopediya / L. L. Pirogova. – Moskva : Fond «Svyaz` e`pox», 2022. – 552 s. : il. – ISBN 978-5907396-19-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Russkij narod : e`nciklopediya narodnogo i dekorativno-prikladnogo iskusstva. V 2-x t. T. II / nauchny`j redaktor-sostavitel` : S. V. Lebedev. N – Ya. – Moskva : Institut russkoj civilizacii, 2022. – 688 s. – ISBN 978-5-4261-0180-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Saltanov M. A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema : monografiya. V 2-x ch. Ch. II / M. A. Saltanov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Utkin A. L. Obuchenie plasticheskoj anatomii kak klyuchevoj komponent professional`noj podgotovki budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 107-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-107-116. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025).
9. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.