

Головченков О.В., член Союза художников декоративно-прикладного искусства, преподаватель профессиональных дисциплин, Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии).

Golovchenko O.V., member of the Union of artists of decorative and applied arts, teacher of professional disciplines of the Fedoskino branch of lacquer miniature painting of Higher School of Folk Arts (Academy).

Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи **Famous dynasties in lacquer miniature painting**

Аннотация: В статье рассматривается вопрос становления и существования творческих династий в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Автором выявлена их роль для сохранения и развития традиций промысла, обоснована значимость преемственности поколений в сохранении русской национальной культуры.

Ключевые слова: Лаковая миниатюра, промысел, династии, артель, федоскинская школа.

Abstract: The article deals with the question of the formation and existence of creative dynasties in fedoskinsky lacquer miniature painting. The author reveals their role for preservation and development of traditions of trade, the importance of continuity of generations in preservation of Russian national culture is proved.

Key words: Lacquer miniature, fishing, dynasty, artel, Fedoskino school.

Художники-миниатюристы – это продолжатели традиций промысла и дела своих родителей. Творческий путь детей художников, во многом, предопределен с рождения, особенно это характерно для народных промыслов. И это хорошо, потому что будущий художник получает поддержку старших родственников, наделенных опытом, владеющих уникальными приемами письма и оформления изделий лаковой миниатюры. Но иногда заслуги родителей сдерживают детей, не дают раскрыться творчески, и тогда появляются просто хорошие исполнители, сохраняющие семейные традиции. Художественные династии как прошлого, так и современности – это переплетения судеб, характеров и творческих взглядов.

Династии художников-миниатюристов и мастеров-заготовителей оказали значительное влияние на сохранение традиций промысла, его становление и развитие в меняющихся условиях. Войны, революции, смена политических формаций, да и просто течение времени – все эти факторы оказывали и оказывают огромное влияние на развитие общества, на каждого его члена. Эти изменения порождают новые направления в социальной и культурной жизни общества, появляются новые производства, закрываются старые исчерпавшие себя, ненужные новому обществу. И именно семейные династии позволяют сохранять традиции и развивать производство, иногда вопреки сложившейся экономической и политической обстановке.

Федоскинский промысел существует уже более 200 лет. И уже со временем Лукутиных огромное значение имеет преемственность поколений мастеров лакирного дела. За время своего существования промысел испытывал взлеты и падения, стоял на грани уничтожения и вновь возрождался. Талант, любовь к промыслу, любимому делу, уважение традиций и чувство Родины – эти качества характеризуют членов династий миниатюристов Федоскино, и помогают им не только сохранять традиции лаковой миниатюры, но и развивать их.

Пожалуй, одной из первых и самых известных в Федоскино стала династия Ивановых-Лавровых. Родоначальником был Петр Андреевич

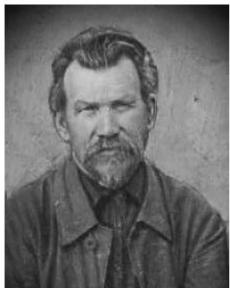
Лавров В.И.

Лавров (1829-1894), мастер-миниатюрист, начавший работать еще при Александре Петровиче Лукутине. Его сын Иван Петрович Лавров (1873-1911) тоже создавал прекрасные миниатюры. Василий Иванович Иванов-Лавров (1894-1951) работал в Федоскино с 1910 года и был одним из создателей федоскинской артели, а после открытия федоскинской профтехшколы преподавал мастерство. Его сын Виктор Васильевич Лавров работал уже на федоскинской фабрике, его излюбленным сюжетом были тройки и хороводы. Иванов Николай Васильевич, второй

сын В.И. Иванова-Лаврова был прекрасным портретистом, многие образцы на федоскинской фабрике созданы этим прекрасным живописцем. Внук В.В. Лаврова Александр Курганский закончил Федоскинское училище, но в промысле не остался. Продолжила династию Ивановых-Лавровых ветвь Зерцаловых. Петр Геннадьевич Зерцалов, ветеран Великой Отечественной войны, проработал на федоскинском промысле более пятидесяти лет. Сначала в артели живописцев, потом преподавал в профтехшколе (1946 –1948 гг.) и работал на фабрике. Сын П.Г Зерцалова Н.П Зерцалов женился Ольге Викторовне Лавровой. А внук Петр Николаевич Зерцалов продолжил династию Лавровых и Зерцаловых, закончив федоскинское училище, обучает студентов федоскинского филиала ВШНИ рисунку и живописи.

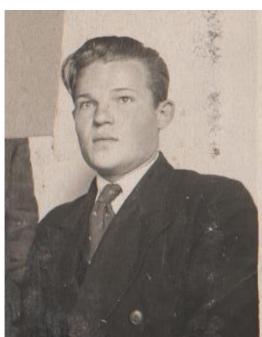
Кругликов Алексей Алексеевич (1884 – 1960) художник-миниатюрист фабрики Лукутиных с 1897 года, один из учредителей Федоскинской трудовой артели бывших мастеров фабрики Лукутиных (1910), член Союза художников СССР, участник отечественных и зарубежных выставок. С 1920 г. Алексей Алексеевич и его брат Кругликов Василий Алексеевич (1881 – 1947), работавший в Федоскино с 1912 года, бывший председатель правления артели живописцев (1926– 1930), стали основателями династии. Следующим членом этой династии можно считать зятя Кругликова А.А. – Чижова Михаила Степановича (1923– 1986), Заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, автора книги «Среди миниатюристов» (Л.,1982). Он обучался в Федоскинской школе у А.А. Парфенова и Н.В. Митусова, а его работы находятся в музеях страны и за рубежом. Продолжили династию его дочь Галина Михайловна и ее муж

Чистов Сергей Сергеевич, член союза художников РСФСР, участник выставок, автор работ разной тематики: от сказок – до композиций на историческую тему. Чистов С.С. преподавал в Федоскинской школе (1976-1983). В настоящее время на Федоскинской фабрике продолжает традиции династии Алла Сергеевна Чистова.

Головченков А.Е.

Головченков Алексей Ефимович (1875 – 1943), мастер-лакировщик, работавший у последних Лукутиных и в мастерской В.О. Вишнякова, один из учредителей Федоскинской трудовой артели. В 1916-1926 гг. был председателем артели, позже преподавал в открывшейся в федоскинской профтехшколе лакирное дело, участвовал в подготовке мастеров-заготовителей для артели. Его племянник, Александр Антонович Парfenov (1916 – 1982)

Парфенов А.А.

– один из первых выпускников этой школы и более пятидесяти лет проработал в школе миниатюрной живописи. Он был учителем многих талантливых художников и преподавателей федоскинского и ростовского отделения. В 1960 году откликнулся на просьбу руководства фабрики ростовской эмали, способствовал организации в отделения художественной росписи по эмали. Брат Парфенова А.А. – Петр Антонович, также всю жизнь отдал промыслу, после окончания

Федоскинской школы работал на фабрике, последние 20 лет исполнял обязанности старшего мастера: принимал готовые работы у художников. Внучка Алексея Ефимовича, З.Д. Кошелева пошла по стопам деда и более 30 лет проработала мастером-лакировщиком.

Головченков О.В.

Правнук А.Е. Головченкова, Олег Владимирович Головченков, член Союза Художников Декоративно-прикладного искусства, работал на фабрике миниатюрной живописи, активно занимался творчеством и участвовал в выставках. Затем был приглашен в родное учебное заведение в 1993 году и уже более 20 лет преподает исполнительское мастерство и композицию.

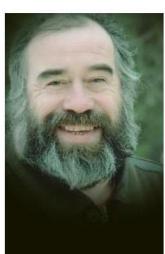
Рогатов С.П.

Династии Пашиных, Монашовых, Рогатовых, Козловых, Зотовых, Потаповых, Папановых тоже насчитывают уже несколько поколений.

Сергей Петрович Рогатов – основатель династии, мастер-пейзажист был одним из первых выпускников федоскинской профтехшколы (1939). Рогатов С.П. – участник Великой Отечественной Войны, активно занимался творческой деятельностью. В его работах воспевается красота родной природы. В 1969 – 1985 гг. преподавал

мастерство в родном учебном заведении. В Федоскино работает сын С.П. Рогатова, Сергей Сергеевич Рогатов, Заслуженный художник России, один из самых ярких и самобытных художников Федоскино, его работы на сказочные, философские и библейские темы очень интересны по содержанию, и мастерски написаны. Работа художника «Летний сад» получила медаль на Пушкинской выставке в 2000 г. Второй сын С.П. Рогатова, Владимир, работает на федоскинской фабрике, активно занимаясь творческой деятельностью, в 2018 году ему присвоено звание Заслуженный деятель искусств. Помимо миниатюрной живописи, он еще и мастер декоративного оформления изделий: «черепашка», «шотландка», «отводка» и «скань» – всеми этими приемами мастер владеет в совершенстве, оформляя работы других художников промысла.

Сказочные и аллегорические мотивы служат основой многих композиций Марины Серафимовны Рогатовой, супруги С.С. Рогатова. Следуя традициям лукутинских художников, большое внимание она уделяет поиску сюжета, тщательной проработке деталей, ее работы – живопись в пастельных тонах. М.С. Рогатова работает и в жанре книжной иллюстрации. Книга Людмилы Сухоставец «Строптивая царевна», оформленная художницей, очень популярной во многом благодаря таланту и прекрасным сказочным иллюстрациям Марины Серафимовны. Павел Сергеевич Рогатов, сын ведущих федоскинских художников, окончил с отличием федоскинский филиал ВШНИИ, успешно учится в Российской академии живописи, ваяния и зодчества на факультете живописи.

Рогатов Д.В.

Родной брат С.П. Рогатова, Виктор Петрович тоже проработал на промысле всю свою жизнь. Его сыновья Дмитрий и Владимир – ведущие художники-миниатюристы, их работы на сказочные, исторические и библейские сюжеты, интересные по содержанию и искусно выполненные, всегда привлекают внимание на выставках. Д.В. Рогатов еще и прекрасный акварелист, пишет не только с натуры, но и создает иллюстрации. Д.В. Рогатов преподавал (1985-1989) в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи. Любовь Сергеевна Рогатова, жена Дмитрия Викторовича, тоже работала на федоскинской фабрике художником-миниатюристом, в настоящее время – старший научный сотрудник в Московском областном музее народных художественных промыслов. Их дети Илья и Ульяна тоже окончили наше учебное заведение.

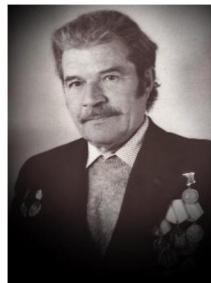
В Федоскино все знают Надежду Стрелкину представительницу династии Бурбышевых. Ее дед С.З. Бурбышев был художником-миниатюристом, проработал всю жизнь в федоскинской артели, а прадед З.Т. Бурбышев был художником-миниатюристом у Лукутиных, впоследствие стал владельцем собственной мастерской. Манера письма Надежды очень деликатная и изысканная, характерна мягким, нежным изображением лиц, как бы светящихся изнутри, и трепетным отношением к деталям. Работы

художницы находятся в Музее Федоскинской фабрики, во многих частных коллекциях в России и за рубежом; она принимает участие в выставках прикладного искусства по всему миру. В 1995 году ее работы были лицензированы в США и сразу завоевали огромную популярность: их мотивы использовались для росписи посуды, елочных игрушек, открыток. По заказу фирмы «Bradford Exchange» художница написала серию эскизов «Музицирующие Ангелы» для росписи фарфоровой посуды. За эту работу в 1997 году ей был присужден от фирмы Хрустальный кубок и звание «Новое имя года».

Работы Николая Александровича Зотова на сказочные и мифологические сюжеты, выделяются среди других шкатулок федоскинских мастеров необычностью и сложностью форм. Мастер, пожалуй, первым стал использовать в своих работах объемную пластику, создаваемую с помощью эпоксидной смолы, которая гармонично подчеркивает сюжет. Каждая миниатюра изготовлена в единственном экземпляре и тщательно проработана. Супруга Николая Александровича, Моисеева Елена Генриховна в 1998 – 2005 гг. работала в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи, и уже более 10 лет является главным художником Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Ее дочь – Мочалова Мария Николаевна, после окончания училища и получения педагогического образования, работала преподавателем, а теперь и заместителем директора по учебной и воспитательной работе в Федоскинском филиале Высшей школы народных искусств, продолжая семейные традиции, активно занимается творческой деятельностью, является членом Союза художников ДПИ.

Портреты в исполнении Любови Михайловны Пашининой – настоящие шедевры портретной лаковой миниатюры, для них характерна филигранная техника исполнения и точность физиономических и психологических характеристик. Родители Л.М. Пашининой, Михаил Григорьевич Пашинин и Зоя Леонидовна Цар были первыми выпускниками федоскинской профтехшколы. Заслуженный художник России М.Г. Пашинин преподавал в федоскинской школе миниатюрной живописи и являлся одним из лучших мастеров-портретистов промысла, его талант унаследовала и развила дочь, Л.М. Пашина, преподававшая в Московском художественном училище прикладного искусства в 2005 – 2012 гг.

Монашов Сергей Васильевич, член Союза Художников России (МОСХ), отдал родному промыслу всю жизнь, проработал в федоскинской школе более 20 лет и преподавал композицию, первым систематизировал все материалы по предмету материаловедения. Благодаря стараниям С.В. Монашова в Федоскино возродили оформление изделий сканью и цировкой (этот прием был утерян после закрытия лукутинской фабрики в 1904 г.),

Пашинин М.Г.

Монашов С.В.

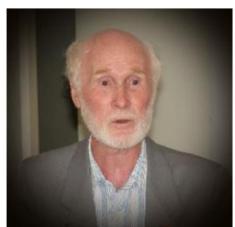

Монашов В.С.

благодаря Сергею Васильевичу в настоящее время этот прием стали использовать многие мастера.

Его сын Владимир Сергеевич Монашов – один из ведущих современных художников промысла, прекрасно пишет архитектуру, его работы являются украшением любой выставки или коллекции. Монашов В.С. уже более 10 лет преподает федоскинскую лаковую миниатюрную живопись в Первом Московском Образовательном комплексе, на факультете Культуры и Искусства.

Заслуженный художник России Николай Георгиевич Марчуков закончил школу миниатюрной живописи в 1960 г., а позднее Строгановское училище. Более 50 лет проработал в федоскинском училище миниатюрной

Марчуков Н.Г.

живописи, преподавал композицию, рисунок, живопись. Марчуков Н.Г. создал много творческих работ, активно участвовал в творческой жизни промысла. Среди его выпускников много ведущих художников, работающих как в Федоскино, так и в Ростове. Жена Николая Георгиевича, Светлана Павловна Марчукова – прекрасный художник, ее

тройки на федоскинских шкатулках, мчатся как живые. Любовь Николаевна, дочь Марчуковых один из ведущих портретистов Федоскино, уже более 30 лет работает на федоскинской фабрике. Вторая дочь, Марина – мастер-полировщик, внучка Анна продолжает семейные традиции.

Династия Козловых насчитывает два поколения, но каждое имя в этой – знаковое для федоскинского промысла. Сергей Иванович Козлов – Заслуженный художник России, ученик Народного художника России Г.И. Ларишева вместе с женой Аллой Анатольевной Козловой дали начало новому направлению в федоскинской лаковой миниатюре. Их работы отличаются легкой, утонченной, воздушной и несколько графичной техникой исполнения, продуманностью сюжета и оригинальным оформлением. А.А. Козлова широко и удачно использует ювелирное оформление работ, разрабатывает эскизы и создает настоящие шедевры. Их сын Никита обучается в Федоскинском филиале ВШНИ.

Фролов В.Н.

Около 30 лет преподавал рисунок, живопись и композицию в Федоскино Заслуженный художник России Виктор Николаевич Фролов. Прекрасный рисовальщик и миниатюрист воспитал много достойных художников. Его супруга тоже проработала на промысле более 50 лет. Сын, Виталий Викторович – художник-миниатюрист, а дочь Татьяна Викторовна помимо того, что активно занимается миниатюрной живописью, участвует в выставочной деятельности, работает научным сотрудником в Московском областном музее народных художественных промыслов.

Десять лет работает преподавателем в Федоскинском филиале ВШНИ Кабашова Людмила Владимировна, член Союза художников ДПИ. Ее дед Борис Петрович Потапов закончил Федоскинскую профтехшколу еще в 1949 г. и проработал всю жизнь на промысле, мама Марина Потапова также, закончив наше учебное заведение, работает на промысле. Л.В. Кабашова, поработав на федоскинской фабрике миниатюрной живописи, в настоящее время преподает мастерство, композицию, рисунок и живопись.

Надежда Михайловна Сытова – мастер-миниатюрист, закончив всю жизнь отдала промыслу, она в совершенстве овладела искусством лаковой миниатюрной живописи и преподавала в 1982-1986 гг. Ее дочь Светлана тоже закончила наше учебное заведение и стала первоклассным портретистом. Муж Светланы Константин Данышин также 30 лет работает на промысле, создавая уникальные миниатюры.

Кульгавов Валентин Семенович начал работать на промысле с 1947 г. и стал одним из ведущих мастеров портретистов. В школу миниатюрной живописи преподавал в 1976 – 2002 гг., продолжает консультировать студентов и преподавателей учебного заведения. Среди его выпускников ведущие мастера промысла: В.С. Монашов, А.П. Пучков, С.В. Кульгавова, С.И. Голубенков, И. Камбарова, А. Н. Михеев, Т.В. Фролова. Дочь Кульгавова В.С. Светлана Валентиновна продолжает дело своего отца. Она создает прекрасные портреты и творческие композиции.

Геннадий Иванович Ларишев – Народный художник России, секретарь Союза художников России (1928-2009). Его творческие работы всегда находили отклик у посетителей выставок. Многие молодые художники, приходя на фабрику, считали Геннадия Ивановича своим наставником. Его сын Герман и невестка Елена Ларишева работают, продолжая дело Геннадия Ивановича.

Династия Попеновых начиналась с Попенова Михаила Кузьмича (1889-1952), учившегося в Московской иконописной мастерской и пришедшего работать в Федоскинскую артель в 1928 г. Прекрасный, самобытный художник, чьи работы хранятся в музеях страны. Попенова Галина Викторовна тоже связала свою жизнь с Федоскино, проработав на фабрике мастером и создавая интересные работы. Ее дочь Надежда работает миниатюристом. Михаил Попенов является продолжателем династии

Попеновых и создает творческие работы, активно участвует в выставочной деятельности.

Петр Николаевич Пучков (1932-1999) учился у А.А. Парфенова, И.Ф. Ветрова и М.С. Чижова. Народный художник РСФСР, художник-миниатюрист, которого можно назвать певцом русской архитектуры, создал большое количество настоящих шедевров лаковой миниатюры. Его жена Пучкова Надежда Ивановна, художник-орнаменталист. Учились на федоскинской фабрике миниатюрной живописи у В.В. Корсакова и С.Н. Тардасова Ее орнаменты украшают работы известных мастеров Федоскино. Сын Пучкова П.Н., Алексей закончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, работает на Федоскинской фабрике, продолжает дело отца.

Представители династий с одной стороны являются продолжателями традиций своих предшественников, т.к. получают поддержку и опыт старшего поколения. С другой стороны – вносят новые элементы оформления, техники живописи, преумножая опыт династии, способствуя развитию и сохранению промысла.

Литература

1. Алешина Л.С. Русское искусство XIX – начала XX века. – М.: Искусство, 1972. – 483 с.
2. Малахов Н.Я. Федоскино. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 168 с.
3. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – М.: Легпромбытиздан, 1987. – 320 с.
4. Чижов М.С. Среди миниатюристов: Записки федоскинского мастера. – Л.: Художник РСФСР, 1982. – 264 с.