

Борисова В.Ю., член Союза художников России, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой «Художественно-исполнительской и проектной деятельности», Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408 Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстёра, ул. Советская д. 84, e-mail: mvshni@mail.ru

Borisova V. Yu., member of the Union of artists of Russia, candidate of pedagogical Sciences, head of the Department of "Artistic performance and design activities", Mstera Institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorova – branch of the Higher school of folk arts (Academy), 601408 Vladimir region, vyaznikovsky district, Mstera village, 84 Sovetskaya str., e-mail: mvshni@mail.ru

**Золотопробельное письмо, как часть содержания дисциплины
«Исполнительское мастерство по лаковой миниатюрной живописи»
в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи
Gold-proof painting, as the part of the content of the discipline
«Performance skills in lacquer miniature painting» at the
Mstera Institute of lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье кратко описываются основные изобразительные особенности исторической и современной мстёрской иконы, одной из которых является применение золота, как на фонах, так и в самой живописи. Представлены фрагменты содержания рабочих учебных программ по учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство по мстёрской лаковой миниатюрной живописи» и «Совершенствование мастерства», в содержании которых особое место занимает изучение исполнительских техник золотопробельного письма.

Ключевые слова: мстёрская лаковая миниатюрная живопись, мстёрская иконопись, золотопробельное письмо, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, высшее образование.

Abstract. The article briefly describes the main pictorial features of the historical and modern Mstera icon, one of which is the use of gold, both on backgrounds and in the painting itself. The fragments of the content of curricula for academic disciplines «Performing skills in lacquer miniature painting» and "Improving of skills», which you can see the place occupied by the study of performance techniques, gold-proof painting and the volume of completed tasks are attached.

Keywords: Mstera lacquer miniature painting, Mstiora iconpainting, gold-proof painting, Mstera Institute of lacquer miniature painting, the branch of the network university HSFA (academy), higher education.

Современный художественный рынок наводнён современной иконописной продукцией, по большей части далёкой от того художественного

совершенства, которое было достигнуто мастерами досоветского времени. Сегодня перед образованием в области мстёрской лаковой живописи и иконописи обозначилась проблема необходимости изучения технологических приемов золотопробельного письма с тем, чтобы молодые специалисты, закончившие ВШНИ, могли предложить обществу иконописные образцы высокого художественного уровня, необходимые для воспитания его эстетического вкуса и потребностей.

Значимость достижения художественного уровня художников-иконописцев прошлых поколений обуславливает изучение технологии и техник мстёрской школы иконописи, среди которых золотопробельное письмо является важной составляющей частью.

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись возникла и развилась на основе местного иконописного промысла, что и определило её уникальные черты. Мастера-основоположники – бывшие иконописцы, применили к новому виду светского живописного искусства технологию и технические приёмы исполнения иконы.

Иконописный рисунок в мстёрской иконе до конца своего досоветского существования сохранял черты классической греческой, древней новгородской и московской иконографии [2, с. 5; 8, с. 330; 7, с. 3]. При этом со временем, ориентируясь на строгановские письма, он приобретал всё большую дробность и узорчатость в разделках элементов и деталей [8, с. 327]. Обобщённая плоскостная условность архитектурных и пейзажных фонов приобретала, сообразно новым вкусам богатых горожан, сложную видовую картинность, которая, однако, не стремилась к реалистичности, но формировала своеобразный образ некоего фантастического условно-пространственного мира [8, с. 331]. Важной частью технической стороны исполнения подобных икон была разделка фигур и элементов композиции иконы творёным золотом и ассистом. Те из художников, кто пробовал в живописи соединять краски и золото, знают, что между ними существует особое взаимоотношение, которое необходимо учитывать [6, с. 283]. В этом направлении мстёрские доличники достигли очень высокого художественного уровня; виртуозного владения техникой писания золотом и серебром [1, с. 23, с. 529, с. 534, с. 536]. В коллекциях икон Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, хранятся образцы такого письма [2, с. 6].

На продолжительный период, навыки золотопробельного письма, выработанные многолетним опытом, были забыты, поскольку в ходе формирования нового художественного стиля лаковой миниатюры, мастера-основоположники были искусственно ориентированы на живописное направление, при котором «разрешалось» частичное, небольшое включение золота в качестве усиления стилевой декоративности.

Но Н.П. Клыков, будучи первоклассным мастером-доличником, понимая значение золота в декоративной живописи, всё же считал возможным применение золота и для фона [4, с. 7], и в росписи одежд. Он возродил и такой

приём как «графическое изображение золотом на чёрной лаковой поверхности в стиле и характере старинного «огневого золочения» Западных врат Суздальского собора» [4, с. 19]. «В цветовую гармонию живописи И.Н. Морозова органично вливается блеск золота как в самой живописи (доспехи и оружие воинов, купола и кресты церквей, орнаменты на одеждах и т.п.), так и в орнаментальном обрамлении» [3, с. 19]. У С.В. Ларина мы найдём такое замечание: Котягин А.Ф. часто подчёркивает контуром, нередко золотым, формы деревьев и трав, похожих на орнамент [5, с. 40]. Этот приём служит для усиления декоративности, плоскостности и графичности миниатюры. Далее автор пишет про И.А. Фомичева, что он «после Котягина – единственный во Мстёре живописец, хорошо умеющий в меру пользоваться золотом и серебром для отделки фигур и пейзажа. По чётким золотым и серебряным штрихам, по тонкости росписи работы И.А. Фомичева всегда отличишь от произведений других мастеров» [5, с. 51]¹. Наиболее плотно работал с золотом художник-орнаменталист Е.В. Юрин. «Иногда он выполняет работу одним только золотом, даёт его в тонах и полутонах. Он пользуется золотом как краской, в совершенстве» [там же, с. 54].

Со второй половины 1960-х гг. ситуация с применением золота в живописи среди поколений молодых мастеров начала изменяться: художники стали всё активнее работать с золотом, учась чувствовать и понимать его особенности и значение для декоративной живописи.

Поворот современного российского общества к своим духовным истокам, обусловленных православной духовной культурой, актуализировал интерес к русской иконе. В отечественной православной церкви, основанной на апостольском учении, нет каких-либо конкретных указаний на то, в каком стиле может изображаться сюжет из Священного писания: и академическое, и традиционно-иконописное направление существуют на равных правах. Но активный интерес большинства людей направлен всё-таки в сторону иконописи, сохранившей черты допетровской эпохи². В свою очередь, возрождение иконы в стиле старинных писем, потребовало возрождения старинных иконописных техник. В частности, в разделке фигур и деталей золотопробельной техники, применение которой сообщает предмету культового обихода особую, художественную ценность. В тексте историко-искусствоведческого труда немецкого учёного К. Онаша о значении золота в живописи автор отмечает: «Золото – это “империя”, не допускающая в свои пределы другие краски, но терпеливо относящаяся к их присутствию рядом с собой, если они под неё подстраиваются и беспрекословно ей подчиняются. Золото – это лучезарность» [6, с. 241]. Мстёрцы очень чутко это понимали, и

¹ Это замечание относится к ситуации, возникшей в силу увлечения молодых художников ложным станковизмом.

² Это утверждение исходит из простого наблюдения – обзора иконописной продукции и опроса её продавцов в церковных лавках, а также выполняемых в художественных мастерских индивидуальных и церковных заказов.

поэтому нашли правильное, тонкое согласование цвета и золота в своих иконах.

Мстёрские миниатюристы начинали активно «вспоминать» иконописные основы своего забытого искусства в конце 80-х гг. прошлого столетия и к настоящему времени достигли в этом направлении значительных успехов. Уровень технического мастерства по золотопробельному письму среди некоторых современных художников приближается к уровню лучших образцов прошлых лет. Отзывы людей, впервые увидевших новую икону, написанную мстёрцами в лучших традициях русского иконописного искусства, бывают всегда очень эмоциональными. Мстёрские иконописцы сегодня востребованы и в качестве стенописцев-монументалистов. И художники-миниатюристы в последнее время всё шире и активнее применяют в декоративной живописи золото в качестве важного компонента цветовой палитры.

Государственное художественно-образовательное заведение – Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи, филиал сетевого вуза ФГБОУ ВО ВШНИ (академия), реализующий образовательную деятельность по направлению подготовки специалистов по мстёрской лаковой миниатюрной живописи, даёт возможность получения знаний и навыков также и в области иконописания. Вначале, на уровне СПО, обучающиеся путём выполнения простых упражнений по копированию иконописных рисунков – отдельных элементов иконной композиции (сначала в технике карандашного и кистевого рисунка, затем – в живописной технике яичной темперы) приобретают основополагающие знания изобразительной грамоты уникального искусства мстёрской миниатюры. Затем, при копировании несложных иконописных образцов, эти знания закрепляются. На уровне высшего образования студенты копируют сложные иконы со старинных образцов, выполненных художниками лучших иконописных мастерских старой Мстёры, которые характеризуются обильным применением золота.

В содержание рабочих программ по учебным дисциплинам «Исполнительское мастерство» и «Совершенствование мастерства» по мстёрской лаковой миниатюрной живописи по направлению подготовки: 50.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы уровня высшего образования: (бакалавриат) 1–4 курсов включены следующие задания по копированию иконописных образцов мстёрской иконописной школы (таблица 1).

Таблица 1.

**Фрагменты рабочих программ по учебным дисциплинам
«Исполнительское мастерство по мстёрской лаковой миниатюрной
живописи» и «Совершенствование мастерства»**

1-2 курс

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц ии	Практ. занят ия.	Лаб. Заня тия.	Семина ры	СРС	Все- го час.
1.	<u>Раздел II. Особенности исполнительской техники лучших мастеров Мстёрской классической иконописи</u>						
2.	Тема 1.2. Вводная лекция.	2					2
3.	Тема 2.2. Копирование однофигурной мстёрской иконы с пейзажным фоном (Св. преп. Серафим Саровский; Св. преп. Сергей Радонежский, 27*30)	10	132				142
4.	<u>Раздел IV. Особенности копирования сложных икон Мстёрской классической иконописи</u>						
5.	Тема 1.4. Вводная лекция.						
6.	Тема 2.4. Копирование сложной мстёрской иконы (богородичная, 30*40).	12	240			-	252

4 курс

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина н	СРС	Все- го час.
7.	<u>Раздел I. Копирование сложных высокохудожественных образцов Мстёрского искусства (лаковой миниатюрной живописи и иконописи)</u>						
8.	Тема 4.1. (4 курс, 7 семестр) к разделу предлагаются 2 варианта темы: Вариант – 1. Выполнение копии сложного многофигурного образца мстёрской лаковой миниатюрной живописи); вариант – 2. Выполнение копии сложной многофигурной иконы с образца мстёрской школы иконописи (4 курс, 7 семестр), размер – 30*40 («Неопалимая Купина», «Тайная вечеря»).	10	422			54	486

Для выполнения первого учебного задания по копированию иконописных образцов мстёрской школы иконописи (досоветского периода), студентам высшего образования предлагаются (по выбору) пейзажные однофигурные иконы «Святой преподобный Серафим Саровский» или «Святой преподобный Сергей Радонежский» (тема 2.2.). Выбор данных икон в качестве образцов для копирования обусловлен тем, что обе иконы:

- представляют собой высокохудожественные примеры классического мстёрского стиля иконописи второй половины XIX – начала XX века;

- написаны мастерами-основоположниками мстёрской лаковой миниатюрной живописи – Морозовым И.Н. и Клыковым Н.П.;

- аналойного размера 28x31, однофигурные, что соотносится с критериями формата и уровня сложности технического выполнения, разработанными для 1 и 2 курсов ВО (с иконы «Святой преподобный Сергий Радонежский» выполняется средник, без клеймового окружения);

- наилучшим образом отвечают требованиям по изучению тщательно разработанного пейзажа путём копирования, что закладывает основу для формирования профессиональных компетенций по линии творческого развития (разработки творческих проектов живописных икон с пейзажным фоном);

- в качестве образцов оптимальны для изучения облачений святых в технике золотопробельного письма на данных иконах, что является последующим (после завершения образования на уровне СПО) этапом формирования профессиональных компетенций по линии исполнительского мастерства.

Для выполнения второго учебного задания по копированию образцов мстёрской школы иконописи досоветского периода, студентам высшего образования предлагаются (по выбору) фотографии или иллюстрации икон с образом Богородицы с Младенцем. Копирование размером 30x40 (тема 2.4.). Выбор данных икон в качестве образцов для копирования обусловлен тем, что они:

- представляют собой примеры высокохудожественного уровня;

- выполнены по каноническому рисунку-припороху в стиле классического письма московской школы иконописи;

- содержат элементы золотопробельной разделки платьев выполненной в техниках «в перо», «щетинка», «ассист» в лучших традициях Мстёрского письма досоветского периода;

Для выполнения третьего учебного задания по копированию иконописных образцов мстёрской школы иконописи (досоветского периода), студентам высшего образования предлагаются образцы икон (фотографии) с иконографией образа Богородицы «Неопалимая купина» и «Тайная вечеря» размером 30x40 (тема 4.1.). Выбор данных икон в качестве образцов для копирования обусловлен тем, что они:

- представляют собой образцы высокохудожественного уровня;

- содержат сложные многофигурные сюжетные композиции;

- выполнены по каноническому рисунку-припороху в стиле классического письма московской школы иконописи;

- содержат элементы золотопробельной разделки платьев выполненной в лучших традициях высокохудожественного ремесла иконописцев Мстёры.

Без изучения техник золотопробельного письма образование в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи будет неполным. Среди прочих характеристик мстёрской школы иконописи золотопробельное письмо является отличительной чертой. Получив знания и умения по различным техникам росписи золотом, выпускники нашего института смогут в дальнейшем совершенствоваться в направлении иконописания. Они получат возможность создавать вещи высокого художественного уровня, при этом сохранив стилистическое своеобразие местной традиции. Предложив их обществу, они могут этим влиять на формирование эстетического вкуса людей в духе собственной национальной культуры.

Литература

1. Иконы Владимира и Суздаля. – М.: Северный паломник, 2006. – 576 с., ил.
2. Искусство Мстёры. Каталог экспозиции Мстёрского художественного музея / Авт.-сост. Г.Н. Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: Покрова, 1996. – 232 с., ил.
3. Коромыслов Б.И. Иван Николаевич Морозов мастер художественной миниатюры на папье-маше. – М.: Всесоюзное кооперативное издательство, 1959. – 21 с., ил.
4. Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова. О мастерах и мастерстве. – Л.: НИИХП, Госместпромиздат, 1962. – 20 с., ил.
5. Ларин С.В. Мстёра. – Владимир: Владимирское книжное издательство, 1963. – 64 с.
6. Онаш Конрад. Иконы. Чудо духовного преображения. – М.: Интербукбизнес, 2001. – 302 с., ил.
7. Русское народное искусство на Второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 году. – Репринтное издание 1914 г. – СПб.: Альфарет, 2008. – 132 с.: ил., 88 с. табл., 1 л. порт.
8. 1000-летие русской художественной культуры – М., 1988. – 446 с., ил.

References

1. Ikony Vladimira i Suzdalya. – M.: Severnyj palomnik, 2006. – 576 s., il.
2. Iskustvo Mstyory. Katalog ekspozicii Mstyorskogo hudozhestvennogo muzeya / Avt.-sost. G.N. Dugina, V.V. Pozdnyakova. – Vladimir: Pokrova, 1996. – 232 s., il.
3. Koromyslov B.I. Ivan Nikolaevich Morozov master hudozhestvennoj miniatyury na pap'e-mashe. – M.: Vsesoyuznoe kooperativnoe izdatel'stvo, 1959. – 21 s., il.
4. Koromyslov B.I. SHkatulki Klykova. O masterah i masterstve. – L.: NIHP, Gosmestpromizdat, 1962. – 20 s., il.

5. Larin S.V. Mstyora. – Vladimir: Vladimirovskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1963. – 64 s.
6. Onash Konrad. Ikony. CHudo duhovnogo preobrazheniya. – M.: Interbukbiznes, 2001. – 302 s., il.
7. Russkoe narodnoe iskusstvo na Vtoroj Vserossijskoj kustarnoj vystavke v Petrograde v 1913 godu. – Reprintnoe izdanie 1914 g. – SPb.: Al'faret, 2008. – 132 s.: il., 88 s. tabl., 1 l. port.
8. 1000-letie russkoj hudozhestvennoj kul'tury – M., 1988. – 446 s., il.