

Бесшапошникова Ю.А. кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., PhD in pedagogical sciences, head of the lacquer miniature painting department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Выпускная квалификационная работа – гарант сохранения традиций и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи
Final qualifying work – the garant of the preservation of traditions and the development of Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. В статье исследовано современное состояние холуйской лаковой миниатюрной живописи с целью определения тенденций ее развития. Автором выделены показатели, определяющие направления новых художественно-технологических решений. На примере выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств, обучающихся по специальности «Живопись», проанализирована проблема сохранения и развития холуйского искусства. Молодые художники осуществляют поиски новых идей в композиционном, колористическом, орнаментальном решении, в тематике и содержании, формах изделий, применении художественных материалов.

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, холуйская лаковая миниатюрная живопись, традиция, новизна, интеграция, композиция.

Abstract. The article examines the current state of Kholuy lacquer miniature painting in order to determine the trends of its development. The author highlights the indicators that determine the directions of new artistic and technological solutions. On the example of the final qualifying works of students of the Higher School of Folk Arts studying in the specialty "Painting", the problem of the preservation and development of Kholuy art is analyzed. Young artists are searching for new ideas in compositional, coloristic, ornamental solutions, in the subject and content, forms of products, in the use of artistic materials.

Keywords: final qualifying work, Kholuy lacquer miniature painting, tradition, novelty, integration, composition.

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения студентов по выбранной специальности и свидетельствует об уровне владения профессиональными качествами.

Кафедра лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) осуществляет подготовку студентов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи по специальности «Живопись». Обучение студентов построено по принципу от простого – к сложному. Изучение

специфики холуйской миниатюрной живописи начинается с выполнения отдельных элементов (орнаментальные линии, орнаменты, элементы пейзажа, архитектуры, лица и фигуры людей), далее следует выполнение копий с работ выдающихся художников, студенты разрабатывают собственные проекты художественных произведений. Уровень и степень освоения основной профессиональной образовательной программы определяется качеством выпускных квалификационных работ.

Выпускная квалификационная работа – кропотливый труд, который требует сосредоточенности, владения мастерством, знаний традиций, которые воплощаются в новом произведении. Будущий художник должен обладать глубокими знаниями в области иконографии, библейской истории, истории искусств; уметь создавать различные композиции на исторические, церковные и другие темы; владеть рисунком, живописью, техникой и технологией живописных материалов и темперной живописи [6, с. 7-8]. Высшее образование способствует сохранению художественно-технологических, колористических и эстетических традиций и, одновременно, развитию холуйской лаковой миниатюрной живописи. Как результат, студенты создают уникальные шедевры традиционных художественных промыслов [3, с. 12-13].

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с поиска и формулировки идеи. После этого следует изучение теоретического и иллюстративного материала по выбранной теме, выполнение зарисовок, композиционные поиски, разработка графического рисунка композиции в натуральную величину, поиск цветового и тонового ее решения, выполнение проекта в цвете в натуральную величину, воплощение проекта в материале на изделии из папье-маше.

Определим показатели, свидетельствующие не только о сохранении, но и развитии традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи, которые могут быть использованы для оценки профессиональной подготовленности художников этого вида традиционных художественных промыслов:

1. Наличие новизны в теме и ее содержании. В истории холуйской лаковой миниатюрной живописи существует разная тематика: историческая, литературная, сцены из повседневной жизни, космос, Великая Отечественная война. Тематика меняется в связи с социальными, политическими и культурными изменениями, происходящими в стране, соответственно меняются темы произведений холуйской миниатюрной живописи.

2. Интеграция традиций и новаторских поисков в композиционном, колористическом, орнаментальном решении. Это один из главных критериев, поскольку сохранить традиции холуйской лаковой миниатюрной живописи и найти новые решения – одна из сложнейших задач. Ее решение позволяет сохранить стилистику этого искусства, избежать перетекания одного вида лаковой миниатюры в другой или застоя в развитии.

3. Новизна формы изделия. В лаковой миниатюрной живописи существуют различные формы изделий из папье-маше: шкатулки различных форм и размеров, ларцы, пластины, пудреницы, сигаретницы, баулы. Они

менялись от запроса заказчика, задумки автора и технологических возможностей изготовления изделий из папье-маше.

4. Применение традиционных материалов, расширение возможности их использования. Данные показатели отчетливей всего проявляются в выпускных квалификационных работах. Целью выпускной квалификационной работы является создание высокохудожественного произведения в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи. Перед студентами ставится задача – разработать композицию на одну общую тему, сохраняя традиции холуйского искусства, через поиск новых художественных решений.

Проанализируем выпускные квалификационные работы 2020 года, используя выявленные показатели. Тема работ «Русские народные художественные промыслы», в рамках которой каждый студент искал собственное решение.

Работа Д. Барковой «Искусство Холуя» (рис. 1). Автор отобразил основные направления искусств, которые развивались в Холуе и существуют в настоящее время: иконопись, лаковая миниатюрная живопись, вышивка. Искусство Холуя художники-миниатюристы изображали в своих произведениях, но показывали, прежде всего, иконопись в соединении с лаковой миниатюрной живописью, поскольку миниатюрная живопись является приемником иконописи, либо каждый вид по отдельности.

Рис. 1. Д. Баркова. Пластина «Искусство Холуя».
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020

В данной работе автор показал разные эпохи соотнеся их с конкретными личностями, внесшими вклад в искусство Холуя. Это художник-иконописец, руководитель иконописной школы Н.Н. Харламов, который работал с местным иконописцем И.Д. Шаховым; в одном из клейм они изображены вместе, создающими эскизы мозаик для храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. В клейме, несущем информацию о холуйской лаковой миниатюрной живописи, изображены выдающиеся художники В.А. Белов с учениками Н.Н. Денисовым, П.А. Митяшиным, А.А. Смирновым, В.А. Кротовым, М.М. Веселовым и В.А. Елкиным [2, с. 115]. В клейме, посвященном холуйской вышивке, изображены вышивальщицы, среди которых А.Т. Бушуева. Она посвятила большую часть своей жизни вышивке, а пик ее творческой деятельности пришелся на 1950-1960-е годы. С ее творчеством связано становление, развитие и новый расцвет строчевышивального промысла.

Уникальность работы в отображении трех видов традиционных художественных промыслов, существующих в Холуе. В точной передаче холуйского пейзажа удалось воссоздать весеннее состояние природы. Большое внимание уделено образам художников-мастеров: они узнаваемы и их образы соответствуют историческим эпохам. Сюжеты четко передают

Рис. 2. М. Сакович. Пластина «Ах, русский кружевной узор, в наследство мне доставшееся диво». Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020

особенности каждого вида искусства. Таким образом, в работе раскрыта традиционная тема холуйской лаковой миниатюрной живописи, но автор сумел найти в ее трактовке новизну и оригинальность.

Композиция выпускной квалификационной работы М. Сакович «Ах, русский кружевной узор, в наследство мне доставшееся диво» (рис. 2) отличается условностью и декоративностью. Особенность произведения в том, что автор раскрыл современное состояние художественного кружевоплетения, показал процесс выполнения произведений, дефиле выпускных квалификационных работ студентов кафедры художественного кружевоплетения.

Большую часть работы занимает кружевное древо, которое повторяет изображение проекта панно-ширмы «Древо жизни», разработанного студентами кафедры художественного кружевоплетения. В крону древа

символично вписаны храмы традиционных центров кружевоплетения России: Вологды, Балахны, Ельца, Киришей. Обрамляет живописное поле орнамент, состоящий из кружевных элементов, выполненный в цвете, а не так, как это принято в холуйской лаковой миниатюрной живописи – творенным металлом (сусальным золотом и серебром). Колорит композиции на бордовом фоне пластины гармоничный, цветовая гамма построена на охристых тонах, что соответствует цвету льняных нитей, применяемых в кружеве. В традиционной технике холуйской лаковой миниатюрной живописи автор интегрировал традиций и новаторских поисков в композиционном, колористическом и орнаментальном решении.

Выпускная квалификационная работа Е. Циркуленко «Морозные узоры оренбургского платка» (рис. 3). Автор нашел новое решение в композиции. Особенностью ее является расположение сюжетной линии на фоне оренбургского платка, который заменил традиционный орнамент, отображающий современное состояние пуховязального промысла.

Рис. 3. Е. Циркуленко. Пластина «Морозные узоры оренбургского платка». Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020.

Эта тема впервые нашла отображение в холуйской лаковой миниатюрной живописи. Композиция выстроена S-образной формой, отличается контрастным колористическим решением на сочетании охристых и синих цветов. В результате холод зимы контрастирует с теплым светом в уютном доме и помогает создать художественный образ [4, с. 134]. Все клейма гармонично вписаны в единое пространство композиции и подчиняются главной идее. Автор показала красоту оренбургского платка и передала современное состояние данного вида традиционного художественного промысла. В верхней части композиции изображена сцена обучения вязанию пуховых изделий в кругу семьи. Ниже в левом клейме показан завод, на котором создаются изделия в традициях оренбургского

промысла. Центром композиции является магазин пуховязальных изделий, в котором девушки проверяют тонкость ручной работы, продевая оренбургский платок через обручальное кольцо. В нижней части композиции жители города отдыхают, согреваясь пуховыми изделиями – платками, перчатками, шарфами.

Рис. 4. З. Петрова Пластина «Культуры древняя столица»
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020.

Работа З. Петровой «Культуры древняя столица» (рис. 4) отличается композиционным решением, многодельностью, гармоничным цветовым решением, построенным на светло-серебристых цветах. Уникальность работы в расположении разновременных сюжетов на листах летописи, передающей повествование летописца об истории и культуре Великого Новгорода. В центре композиции выдающееся произведение Феофана Грека «Ветхозаветная Троица» (храм Спаса Преображения на Ильине улице). Клейма, расположенные вокруг центрального сюжета, повествуют о Ледовом побоище; осаде Великого Новгорода суздальцами в 1170 г., показано явление иконы Богоматери Знамение; библиотека Ярослава Мудрого – как центр духовного богатства и просвещения; иконописная мастерская Юрьева мужского монастыря вблизи Великого Новгорода. Венчает композицию фреска купольного свода «Спас Вседержитель» храма Спаса Преображения.

Обрамляет живопись строгий геометрический орнамент, который был разработан на основе подлинных орнаментов новгородских летописей и книжной миниатюры. Графическая передача летописного повествования является наиболее доступной для прочтения и несет важное общекультурное значение. Новизна работы в интеграции традиций и новаторских поисков в

композиционном решении.

Рассмотрим поиски новых решений, касающиеся форм изделий из папье-маше. Проанализируем работы студентов, выполненных в разные годы. Пластина, декоративная тарелка – разновидности форм в лаковой миниатюрной живописи. Исторически они предназначены для украшения стен помещений, однако студентами Академии были разработаны специальные подставки для демонстрации пластин и декоративных тарелок на горизонтальной поверхности, это дает возможность рассмотреть изображение на близком расстоянии (рис. 5), позволяет применять более мелкий масштаб лаковой живописи на крупных пластинах.

Рис. 5. Формы изделий из папье-маше: а) пластины на подставках;
б) декоративная тарелка с подставкой

Форма изделия тесно взаимосвязана с темой произведения лаковой миниатюрной живописи, усиливает и выявляет ее. Выпускная квалификационная работа набор для филателиста / филокартиста на тему «Третьяковская галерея» состоит из подставки с пластиной, которая имеет силуэт, повторяющий форму исторического фасада Третьяковской галереи (рис. 6). Живописная часть произведения содержит сюжеты, раскрывающие историю создания музея. В орнаменте прослеживаются элементы росписи здания Третьяковской галереи.

а)

б)

Рис. 6. Преобразование архитектурного образа в форму из папье-маше:
 а) вход в здание Третьяковской галереи; б) набор для филателиста / филокартиста из папье-маше на тему «Третьяковская галерея».
 Автор Т. Нажимова. Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2012.

Студенты Академии разработали новые формы комплектов изделий: набор шкатулок на подставке для женских украшений, письменный набор, настольный кабинет, секретер, памятный набор, декоративная тарелка на подставке с шарообразными шкатулками [2, с. 44-47, 59-60, 70]. Комплекты изделий представляют собой набор предметов, объединенных единым замыслом. Композиционное единство конструктивных форм достигается общим стилистическим решением и пластическим единством всего комплекта [6, с. 45].

В холуйской лаковой миниатюрной живописи традиционно применяют сусальное золото. Его используют при написании металлических предметов, парчовых тканей, свечений, сияний, для придания предметам особой декоративности, условности. В отдельных миниатюрах золотом покрывают небо. Как правило, этот прием используется на работах маленького размера или небо покрывается не полностью, а лишь возле горизонта, воссоздавая эффект проблесков солнца.

В выпускной квалификационной работе «Школа народного искусства Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры

Федоровны» (рис. 7), выполненной в 2021 году М. Зюзиной, сусальным золотом полностью покрыта пластина из папье-маше размером 40х55 сантиметров. По золотому фону выполнена миниатюрная живопись, применены приемы – «процарапывание», «чернение» и роспись твореным сусальным золотом.

Рис. 7. М. Зюзина. Пластина «Школа народного искусства Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны». Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2021.

Особенность работы – в композиционном построении, основанном на традициях житийной иконы, с расположением сюжетов в отдельных клеймах; символичном отображении здания Школы в виде орнаментальных колонн и гирлянд. В произведении раскрыта история создания и развития Школы, соединены сюжеты исторического и современного обучения. Большое внимание уделено образам членов Императорской семьи: Александре Федоровне, Николаю II. Композиция грамотно скомпонована, уравновешенна, колористически выдержана.

Анализ работ позволяет сделать вывод: холуйская лаковая миниатюрная живопись развивается тематически и содержательно, органично сочетаются традиции и новаторские поиски в композиционном, колористическом и орнаментальном решении, обогащается ассортимент изделий, расширяются возможности традиционных материалов. Анализ современного состояния холуйской лаковой миниатюрной живописи показал, что молодые художники ищут и находят новые пути в развитии традиционного искусства Холуя.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Ю.А. Бесшапошникова; научная редакция В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств (и), 2017. – 76 с., ил.
2. Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж: научно-методическое пособие / Сост. Ю.А. Бесшапошникова, П.В. Гусева, В.Ф. Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на англ. и нем. яз. Р.Н. Чиж. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2021. – 188 с.
3. Гусева П.В., Максимович В.Ф. Творческие вузы и «творчество»: общность и различия / П.В. Гусева, В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №3. – С. 07-14. (дата обращения: 20.08.2021).
4. Кузнецов Н.Г. Композиционные и колористические особенности дипломного проектирования будущих художников церковно-исторической живописи / Н.Г. Кузнецов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №3. – С. 129-137 (дата обращения: 21.08.2021).
5. Кузнецов Н.Г. Подготовка будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии): современное состояние – пути развития / Н.Г. Кузнецов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №1. – С. 6-12. – DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00002. (дата обращения: 20.08.2021)
6. Максимович В.Ф., Александрова Н.М., Гусева П.В., Бесшапошникова Ю.А. Конструирование и макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше: научно-методическое пособие / В.Ф. Максимович, Н.М. Александрова, П.В. Гусева, Ю.А. Бесшапошникова; под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 68 с., ил.

References

1. Besshaposhnikova YU.A., Maksimovich V.F. Holujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshej shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / YU.A. Besshaposhnikova; nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (i), 2017. – 76 s., il.
2. Velikolepie hudozhestvennogo naslediya Rossii. Vystavka v YUNESKO. Parizh: nauchno-metodicheskoe posobie / Sost. YU.A. Besshaposhnikova, P.V. Guseva, V.F. Maksimovich; pod nauch. red. V.F. Maksimovich; per. na angl. i nem. yaz. R.N. CHizh. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv, 2021. – 188 s.
3. Guseva P.V., Maksimovich V.F. Tvorcheskie vuzy i «tvorchestvo»: obshchnost' i razlichiya / P.V. Guseva, V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – №3. – S. 07-14. (data obrashcheniya: 20.08.2021).

4. Kuznecov N.G. Kompozicionnye i koloristicheskie osobennosti diplomnogo proektirovaniya budushchih hudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / N.G. Kuznecov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3. – S. 129-137. (data obrashcheniya: 21.08.2021).

5. Kuznecov N.G. Podgotovka budushchih hudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi v Vysshej shkole narodnyh iskusstv (akademii): sovremennoe sostoyanie – puti razvitiya / N.G. Kuznecov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – №1. – S. 6-12. (data obrashcheniya: 20.08.2021).

6. Maksimovich V.F., Aleksandrova N.M., Guseva P.V., Besshaposhnikova YU.A. Konstruirovaniye i maketirovaniye hudozhestvennyh izdelij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi iz pap'e-mashe: nauchno-metodicheskoe posobie / V.F. Maksimovich, N.M. Aleksandrova, P.V. Guseva, YU.A. Besshaposhnikova; pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: Vysshaya shkola narodnyh iskusstv, 2016. – 68 s., il.