

*Личность в искусстве: о художниках и педагогах
традиционного прикладного искусства*

Головченков О.В., преподаватель, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., lecturer, Fedoskino institute of lacquer miniature painting – the branch of the Higher school of folk arts (academy), 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**Вклад Заслуженных художников Российской Федерации
в развитие профессионального образования
в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи
The contribution of the honored artists of the Russian Federation to the
development of professional education in the field of Fedoskino lacquer
miniature painting**

Аннотация. В статье собрана и обобщена информация о заслуженных художниках, внёсших вклад в совершенствование процесса обучения федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании. Анализируются достижения каждого художника, стилистика произведений и манера письма, вклад в развитие тех или иных жанров, а также способов и методов преподавания. Изучение творчества этих художников позволяет проследить развитие федоскинской лаковой миниатюры, осознать значение творческого пути художника не только для него самого, но и для процесса подготовки художников традиционного художественного промысла.

Ключевые слова: Заслуженный художник, Федоскинская школа миниатюрной живописи, преемственность поколений, традиции лаковой миниатюрной живописи, реалистичность, академическая манера письма, жанры живописи, методика преподавания.

Abstract. The article collects and summarizes information about honored artists who have contributed to the improvement of the process of teaching Fedoskino lacquer miniature painting in secondary vocational education. The author analyzes the main achievements of each artist, the style of works and the manner of writing, the contribution to the development of certain genres, as well as the ways and methods of teaching. The study of the work of each of these artists makes it possible to trace the development of the Fedoskino lacquer miniature, to realize the significance of the artist's creative path not only for himself, but also for the process of training artists of the traditional artistic craft.

Keywords: Honored artist, Fedoskino school of miniature painting, continuity of generations, traditions of lacquer miniature painting, realism, academic manner of painting, genres of painting, teaching methods.

Художественное профессиональное образование в традиционных промыслах – это процесс изучения и осознания культуры своего народа, традиционного прикладного искусства. Одним из общепризнанных и известных видов традиционного прикладного искусства России является федоскинская лаковая миниатюрная живопись, имеющая более чем двухвековую историю развития, традиции профессиональной подготовки художников-миниатюристов.

Одной из таких традиций является единство школы и производства [5, с. 281]. Начало этой традиции положил владелец лакирной фабрики Пётр Васильевич Лукутин (1784-1863), который в 1829 г. организовал в с. Данилково школу ученичества. У лучших мастеров промысла обучались будущие заготовители и живописцы. В середине XIX века, по настоянию владельца промысла, талантливых молодых миниатюристов отправляли на рисовальные курсы в Художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова, где они получали навыки академического рисунка и живописи, чтобы в дальнейшем применять полученные их при создании образцов лаковой миниатюры, передавать опыт следующим поколениям художников-миниатюристов [5, с. 159]. Так, в 1840 г. молодой художник А.В. Тихомиров был направлен для учёбы в Художественно-промышленное училище им. С.Г. Строганова, а вернувшись стал обучать мастерству миниатюры, рисунку и живописи будущих художников. Самыми известными его учениками были талантливые миниатюристы Дмитрий Аристархович Крылов и Фёдор Александрович Склокин, которые и сами позднее передавали свой опыт молодым художникам лукутинской фабрики [2, с. 24].

После закрытия фабрики в 1904 г. и создания в 1910 г. «Артели бывших мастеров фабрики Лукутиных» обучение молодых художников было организовано «из-под руки». В 1931 г. усилиями мастеров артели была создана Федоскинская профессионально-техническая школа для подготовки художников-миниатюристов, т.к. к этому времени артель имела значительные государственные заказы, которые большей частью выполнялись на экспорт и своими силами художники уже не справлялась.

В словаре профессиональных понятий отмечается, что «основой миниатюрной живописи Федоскино является реалистическая многослойная миниатюрная техника живописи, поэтому преподаватели школы при воспитании молодых художников-миниатюристов придерживались академической школы живописи» [4, с. 40.]. Примечательно, что в технике миниатюрной живописи работали знаменитые русские художники-станковисты XVIII – XIX веков: В.Л. Боровиковский, П.А. Федотов, И.П. Похитонов и др. [1].

Преподавателями школы стали ведущие мастера промысла, среди которых особое значение имеет деятельность художников, получивших звание «Заслуженный художник»: Михаил Григорьевич Пашинин, Михаил Степанович Чижов, Геннадий Иванович Ларишев, Виктор Данилович Антонов, Виктор Николаевич Фролов, Юрий Васильевич Гусев, Николай

Георгиевич Марчуков, Борис Петрович Городилин. Все они обладали великолепной техникой живописи, имели богатый опыт творческой работы, который передавали молодому поколению художников.

Рис. 1. М.Г. Пашинин

Михаил Григорьевич Пашинин (1921-1996) – «Заслуженный художник РСФСР» (рис. 1), представитель плеяды ведущих художников федоскинского промысла, ветеран Великой Отечественной войны. На фабрике работала его жена З.А. Цар, дочь – один из ведущих мастеров портретной живописи, преподавала в федоскинском училище в 1990-е гг. В 1935-1939 гг. М.Г. Пашинин учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов А.И. Кузнецова, М.И. Михайлова, А.С. Семёнова.

М.Г. Пашинин автор знаковых сюжетов лаковой миниатюры, таких как ларец «Снегурочка» по сказке А.Н. Островского, поднос из папье-маше «Хоровод», шкатулка «У пруда», а также великолепных портретов видных политических и культурных деятелей (рис. 2, 3). М.Г. Пашинин вместе с В.Д. Липицким первыми на промысле обратились к сказочным сюжетам, которые стали очень популярны среди ценителей федоскинской миниатюры.

Рис. 2. М.Г. Пашинин, С.П. Рогатов. Поднос «Хоровод»

Рис. 3. М.Г. Пашинин. Ларец «Снегурочка»

Произведения художника находятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва) и центральных музеях страны.

Рис. 4. М.С. Чижов

Значительным вкладом М.Г. Пашинина совместно с С.П. Рогатовым в сохранение и развитие уникальных приёмов федоскинской лаковой миниатюрной живописи стало возобновление применения перламутра в живописных работах. Перламутровые пластины использовались как подкладки под живопись лукутинскими миниатюристами в середине XIX столетия очень редко, затем этот приём был забыт и не применялся около ста лет.

В 1974-1976 гг. М.Г. Пашинин преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи, передавая ученикам свой богатый опыт.

Михаил Степанович Чижов (1923-1986), «Заслуженный художник РСФСР», лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, один из ведущих художников Федоскино (рис. 4). В 1938-1941 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов А.А. Парфенова и Н.В. Митусова. «М.С. Чижов признанный мастер в области общественно-бытового жанра, портрета, его произведениям, по словам Б.И. Коромыслова, свойственна поэтичность, оригинальность композиции» [3, с. 6]. Примером

может служить шкатулка «Праздник зимы в Федоскино» (рис. 5).

В 1940-1950 гг. М.С. Чижов руководил экспериментальной творческой мастерской, благодаря которой были воссозданы традиционные приёмы оформления изделий лаковой миниатюры, применяемые на фабрике Лукутиных и утраченные после её закрытия такие как: «шотландка», «скань», «цировка» и другие.

Рис. 5. М.С. Чижов. Шкатулка
«Праздник зимы в Федоскино»

М.С. Чижов много времени уделял поискам и сбору документов и сведений по истории возникновения федоскинского промысла, образованию и деятельности «Федоскинской артели живописцев бывших мастеров фабрики Лукутиных», изучал жизнь и творчество старейших мастеров. Написанная им книга «Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера» подробно и красочно передает историю промысла [6]. Являясь талантливым рисовальщиком, Михаил Степанович создал галерею портретов выдающихся деятелей промысла, начиная от

владельцев фабрики Лукутиных и заканчивая создателями артели.

В 1945-1949 гг. М.С. Чижов преподавал исполнительское мастерство в федоскинской профтехшколе, в 1970-1980 гг. работал смотрителем музея Федоскинской школы миниатюрной живописи. Произведения художника находятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Сергиево-Посадском краеведческом музее-заповеднике, других музеях страны.

Рис. 6. Г.И. Ларишев

Геннадий Иванович Ларишев (1929-2008), «Заслуженный художник РСФСР», лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина (рис. 6).

В 1945-1949 гг. учился в Федоскинской профтехшколе у педагогов М.С. Чижова, А.А. Парфенова, П.Е. Зерцалова. С 1969 по 1974 гг. обучался на художественно-графическом факультете Московского полиграфического института. преподавал исполнительское мастерство и композицию в 1970-1974 гг. в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Воспитал плеяду талантливых живописцев, ставших гордостью федоскинского промысла: С.С. Рогатова, Е.Ю. Хомутильникову, С.А. Козлова, О.И. Шапкина, А.В. Кузнецова и др.

Г.И. Ларишев художник, создавший более двухсот работ в жанре федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Примером его творчества может служить ларец «Ковёр-самолёт», выполненный с использованием перламутра и сусального золота (рис. 7).

Рис. 7. Г.И. Ларишев. Ларец «Ковёр самолёт»

В 1980-2000 гг. Г.И. Ларишев был секретарём Правления Союза художников России. В 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено почётное звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1985 г. – «Народный художник РСФСР».

Работы Г.И. Ларишева хранятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Сергиево-Посадском краеведческом музее-заповеднике, других музеях страны [4].

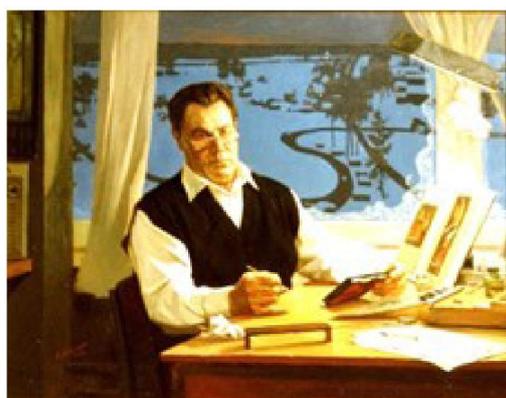

Рис. 8. В.Д. Антонов

Виктор Данилович Антонов (1936-2018) – «Заслуженный художник России», один из ведущих художников-миниатюристов Федоскино (рис. 8). Создал ряд произведений, в которых заложил лучшие стилистические традиции федоскинской лаковой миниатюры. В.Д. Антонов учился в Федоскинской профтехшколе в 1952-1956 гг. у Д.Н. Дедуника, А.Д. Небосклонова и А.А. Парфёнова.

В.Д. Антонов в 1964-1998 годах преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи исполнительское мастерство, миниатюрную живопись с натуры и композицию. Будучи одаренным педагогом, он воспитал несколько поколений талантливых художников, среди них П. Ю. Анохин (один из ведущих художников промысла, преподавал в Федоскинском художественно-промышленном училище лаковой миниатюрой живописи), В.Ф. Корнеев (преподавал в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи мастерство, позднее стал деканом факультета Декоративно-прикладного искусства в педагогическом институте им. М.А. Шолохова), П.Н. Зерцалов (потомственный художник, ныне преподаёт в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи рисунок и живопись) и других художников, с гордостью называющих себя учениками В.Д. Антонова.

Его работы «Три девицы», «Конёк горбунок», «Жар-птица», «Вдоль по улице» (рис. 9) долгое время служили образцами на федоскинской фабрике и тиражировались другими художниками.

Рис. 9. В.Д. Антонов. Шкатулка «Вдоль по улице»

В.Д. Антонов помимо миниатюры увлекался живописью, как масляными красками, так и акварелью. Создал большое количество живописных и графических работ, отражающих природу родного края, натюрморты.

В.Д. Антонов активно участвовал в выставках, представляя, как лаковую миниатюру, так и станковую живопись, графические работы. Произведения мастера, хранятся во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва). Русском музее (Санкт-Петербург).

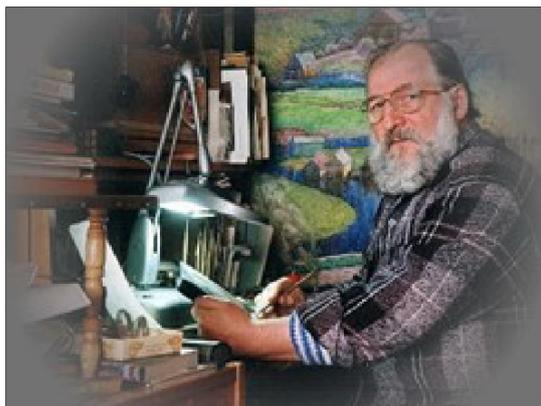

Рис. 10. В.Н. Фролов

Виктор Николаевич Фролов (1931-2008), «Заслуженный художник России», член Союза художников России; в 1968-1980 гг. – член художественного совета Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (рис. 10); в 1970-1974 гг. – член правления МООСХ; в 1970-1971 – председатель комиссии по работе с молодыми художниками МООСХ. Учился в Федоскинской профтехшколе в 1948-1956 гг. у Д.Н. Дедуника, А.Д. Небосклонова, И.Ф. Ветрова и

А.А. Парфёнова. В 1956 г. блестяще защитил диплом в Федоскинской профтехшколе. За работу «Князь Игорь» (рис. 11), представляющую интересное художественное решение, созданное на основе «Слова о Полку Игореве», получил единственный в истории школы высший – 7 квалификационный разряд.

Рис. 11. В.Д. Фролов. Ларец «Князь Игорь»

Кроме преподавания живописи, рисунка и композиции В.Н. Фролов активно занимался созданием миниатюр и регулярно участвовал в выставках, проводимых Союзом художников России. Занятия творческой деятельностью помогали в работе со студентами.

Работы художника находятся в Музее современной истории России (Москва), Московском областном краеведческом музее (г. Истра), Картинной галерее города Сумы (Украина), музее Федоскинской фабрики миниатюрной

живописи, Музее комбината монументальной и декоративной скульптуры им. Е.К. Вучетича (Москва).

Рис. 12. Ю.В. Гусев

Юрий Васильевич Гусев (1933-2009) – «Заслуженный художник России» (рис. 12). В 1956 году он окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, обучаясь у А.А. Парфенова, Д.Н. Дедуника и И.Ф. Ветрова. В 1961-1966 гг. учился в Московском полиграфическом институте.

Художник искал не только новые решения темы, связанные с традициями федоскинской миниатюры, но и уделял большое внимание форме, декоративному оформлению изделия, создавал орнаменты, украшающие корпус ларца или шкатулки не уступающие по своей сложности живописному оформлению (рис. 13). Кроме лаковой миниатюры художник занимался иллюстрированием книг, работал в графике в технике линогравюры. В 1964-1969 гг. – член бюро секции графиков Московской областной общественной организации «Союз художников». Художник активно участвовал в отечественных и зарубежных выставках с 1957 года. Преподавал в Федоскинской школе миниатюрной живописи в 1971-1974 гг. Произведения Ю.В. Гусева находятся в центральных музеях страны.

Рис. 13. Ю.В. Гусев. Ларец «У реки»

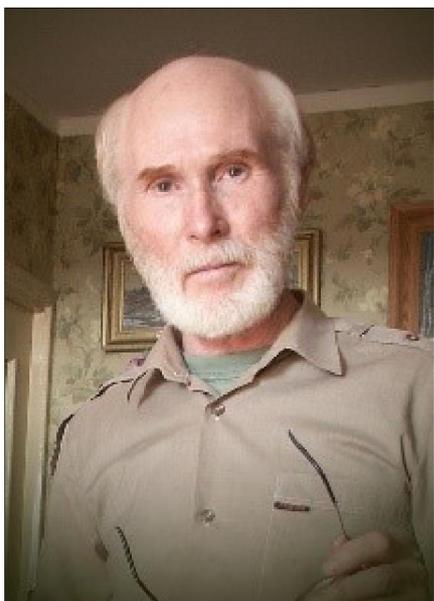

Рис. 14. Н.Г. Марчуков

Николай Георгиевич Марчуков (род. 1936 г.) – «Заслуженный художник России», член Союза художников России с 1970 г. (рис. 14). В 1959 г. окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи, где познавал азы будущей профессии, учился мастерству у выдающихся педагогов А.А. Парфёнова и Д.Н. Дедуника. Затем были годы учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище.

Особое место в творчестве художника занимают станковая живопись и графика, например, цикл работ «На академичке имени Репина». Творческую деятельность художник успешно совмещал с педагогической. Более 50 лет проработал Николай Георгиевич в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Был мастером производственного обучения, преподавал профессиональные дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Неравнодушное отношение к каждому обучающемуся позволило подготовить не одно поколение прекрасных художников. Среди его учеников – ведущие мастера промысла: М.С. Рогатова, Л.Н. Краснослободцева, О.Б. Борисова, В.В. Рогатов, А.В. Корчагин, В.А. Святченков, Н.А. Зотов, Д.В. Рогатов и другие. Некоторые из его учеников совместили творческую деятельность с педагогической и, в свою очередь, воспитывают молодое поколение: Л.В. Кабашова, О.В. Головченков, И.В. Лейтланд, Э.В. Макаров.

Произведения художника (рис. 15) находятся в Московском областном музее народных художественных промыслов, Всероссийском музее декоративного искусства (Москва), Государственном историческом музее (Москва), Московском областном краеведческом музее (г. Истра), Художественной галерее (г. Ульяновск).

Рис. 15. Н.Г. Марчуков.
Чайница «День Победы»

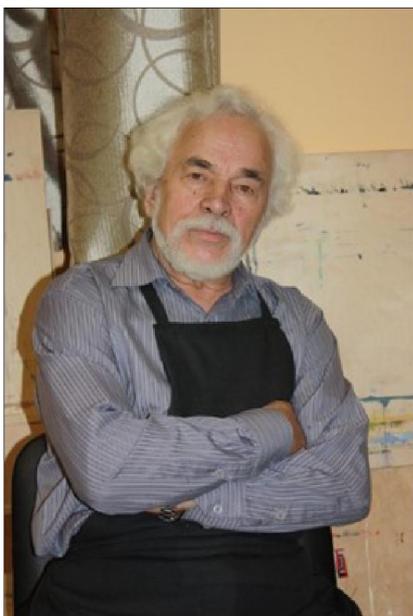

Рис. 16. Б.П. Городилин
Заслуженный деятель
искусств РФ

Борис Петрович Городилин (род. 1937) – «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (рис. 16), в 1965 г закончил Московский педагогический институт. В 1972 г. закончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (мастерская Е.А Кибрика.). С 1970 г. преподавал рисунок живопись и анатомию в Федоскинской школе миниатюрной живописи, позднее в Федоскинском филиале ВШНИ.

Б.П. Городилина со школы привлекала станковая живопись, этому способствовал его темперамент, как говорит сам Борис Петрович – его цыганская кровь, которая постоянно заставляла его пробовать, что-то новое. Живописные работы мастера темпераментные и эмоциональные, в них присутствует экспрессия цвета и света. Примером ярких и эмоциональных работ автора может послужить картина «Морозный денёк» (рис. 17).

Рис. 17. Б.П. Городилин. Морозный денёк

Б.П. Городилин наряду с академической точностью в рисунке с самого начала обучения, какая бы простая задача не стояла перед студентом, предлагал подходить к работе творчески, уделяя большое внимание выразительной линии, а в живописи – световым и цветовым акцентам.

Ученица Б.П. Городилина, «Заслуженный художник России» М. Домникова, выпускница жостовского

отделения Федоскинской школы миниатюрной живописи, приводит слова своего педагога: «Рисовать можно научить любого человека, и он сможет стать хорошим ремесленником. А вот если вы научитесь смотреть на всё что нас окружает через определённые образы, и сумеете донести это до зрителя, повести его за собой – вы станете настоящим художником».

В отличие от других преподавателей федоскинской школы, которые придерживались более камерных размеров холстов в живописи, Б.П. Городилин приветствовал большие форматы. В начале каждого занятия

предлагал демонстрировать домашние работы, и вместе со студентами проводил обсуждение ошибок и положительных моментов, что являлось дополнительным стимулом роста. Большое внимание уделял пленэрной живописи и зарисовкам природы [4, с. 13].

Благодаря основам художественного мастерства, заложенным этими преподавателями, каждый из которых обладал индивидуальными способами преподавания, уникальной особенностью письма, студенты научились гармонично соединять традиционные каноны живописи с современными тенденциями федоскинской лаковой миниатюры. Получив от своих наставников хорошую школу мастерства, молодые художники совершенствовали стиль и особенности лаковой миниатюрной живописи, становились ведущими художниками федоскинского промысла в XXI веке, достойно представляя федоскинскую лаковую миниатюрную живопись.

Литература

1. Головченков О.В. Три преподавателя – три подхода к обучению студентов / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 2(33). – С. 5-13. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (дата обращения: 21.04.2022).
2. Головченков О.В., Ермакова М.В. Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Научный каталог / Под научной редакцией М.А. Салтанова. – Москва: Северный Паломник, 2022. – 168 с.
3. Ермакова М.В. Использование произведений лаковой миниатюрной живописи из методического фонда с изображением тройки в профессиональном обучении студентов / М.В. Ермакова, О.В. Головченков // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – С. 55-60. – URL: <http://e-scio.ru/?p=3621> (дата обращения: 12.09.2022).
4. Ермакова М.В., Головченков О.В. Словарь профессиональных понятий. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись. Словарь профессиональных понятий для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 78 с.
5. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л.Я. Супрун. – Москва: Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
6. Чижов М.С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чижов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Golovchenkov, O.V. Tri prepodavatelya – tri podhoda k obucheniyu studentov / O.V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 2(33). – S. 5-13. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (data obrashcheniya: 21.04.2022).

2. Golovchenkov O.V., Ermakova M.V. Kolleksiya lukutinskih izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. Nauchnyj katalog. / Pod nauchnoj redakciej M.A. Saltanova. – Moskva: Severnyj Palomnik, 2022. – 168 s.
3. Ermakova, M.V. Ispol'zovanie proizvedenij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi iz metodicheskogo fonda s izobrazheniem trojki v professional'nom obuchenii studentov / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov // E-Scio. – 2016. – № 3(3). – S. 55-60. – URL: <http://e-scio.ru/?p=3621>_(data obrashcheniya: 12.09.2022).
4. Ermakova M.V., Golovchenkov O.V. Slovar' professional'nyh ponyatij. Fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Slovar' professional'nyh ponyatij dlya obuchayushchihsya po programme podgotovki specialistov srednego zvena po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (lakovaya miniatyurnaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 78 s.
5. Suprun, L.Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.Ya. Suprun. – Moskva: Legprombytizdat, 1987. – 318 s.
6. Chizhov, M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. Chizhov. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.