

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

УДК 37:745.542

Уколова Ю.И., аспирант ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия), 601408, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, ул. Советская, д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., graduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», deputy director for scientific and methodical work of the Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 601408, Vladimir region, Vязnikovsky district, Mstera settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Предпосылки формирования процесса обучения художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи **The prerequisites for the training process formation for the Mstera lacquer miniature painting students**

Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования мстёрского традиционного художественного промысла в 1920-1930-е гг., процесс перехода от иконописного искусства к мстёрской лаковой миниатюрной живописи, ставшего фундаментом при моделировании профессионального обучения будущих художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Особое внимание уделяется региональности, как условию обеспечения традиционной идентичности в процессе обучения мстёрской лаковой миниатюрной живописи в месте непосредственного бытования художественного промысла. Раскрывается художественно-экспериментальная деятельность художников и профильных педагогов мстёрской лаковой миниатюрной живописи, которая поспособствовала развитию образования в данной области. Исследование исторических предпосылок формирования процесса обучения художниками мстёрской лаковой миниатюрной живописи основано на анализе архивной документации и работ исследователей, участвующих в сохранении традиций обучения и популяризации традиционного прикладного искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: мстерская лаковая живопись, Федор Александрович Модоров, школа-коммуна, папье-маше, Научно-исследовательский институт художественной промышленности, артель, миниатюра, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article deals with the historical prerequisites for the Mstera traditional arts and crafts style formation in 1920-1930, shows the process of transition from icon painting stylistics to those of the Mstera lacquer miniature painting. These new stylistics have become the basis for the professional training of the Mstera lacquer miniature painting students. It emphasizes the regionalism as the special feature of the traditional identity for the training process in the Mstera lacquer miniature painting's native environment. The article reveals the artistic and experimental work of miniature painting masters and of the specialty trainers in the field of the Mstera lacquer miniature painting, as the important contribution to the higher education in this sphere. The research methodology of this article consists of the archival documentation analysis including the publications of the researchers involved, who work to preserve the educational traditions and to popularize the Mstera lacquer miniature painting.

Keywords: mstera lacquer painting, Fyodor Alexandrovich Modorov, school-commune, papier-mache, Institute for the research of the art industry, artel, miniature painting, traditional applied art.

Вопрос о возникновении народных художественных промыслов является одним из самых неизученных в науке. Нередко ученые описывают художественный промысел как изначально существовавший, возникший сам по себе. Разумеется, в этом суждении есть логика, ведь история большинства промыслов уходит вглубь веков. Художественные промыслы России в большинстве своем родились и развились на основе домашних ремесел в крестьянских хозяйствах, монастырях, барских усадьбах, которые постепенно, на протяжении столетий, стали перерастать в ремесленные мастерские. Традиционные художественные промыслы возникали и в индустриальную эпоху. Традиционный художественный промысел приобретает особые черты только тогда, когда возникает собственная система профессионального образования в месте его бытования.

В данном исследовании рассматривается один из видов традиционного прикладного искусства – мстёрская лаковая миниатюрная живопись, проанализированы исторические этапы ее рождения и развития: с основания до формирования нового художественного ремесла в советскую эпоху; переход от искусства мстёрской иконописи – к лаковой миниатюрной живописи в 1920-е гг., результатом чего стало рождение нового вида традиционного искусства.

Название художественного промысла связано с именем центра возникновения и бытования ремесла – поселок Мстёра Владимирской области. Мстёра с момента упоминания в исторических источниках в 1628 г. была одним из центров иконописи. После революции под давлением новой власти иконописный промысел стал угасать и почти полностью исчез, на вывоз иконописной продукции из региона был введен запрет [4, с. 47]. В конце 1918 г. прекратил существование Комитет попечительства о русской иконописи, который ранее содействовал открытию учебных мастерских для профессиональной подготовки учащихся. Помимо прямых запретов кризис

иконописного промысла был вызван отсутствием рынка сбыта продукции, закрытием иконописных мастерских [3, с. 37]. В сложившейся ситуации начался вынужденный переход от искусства мстёрской иконописи к лаковой миниатюрной живописи.

Художники искали новые формы и средства художественной выразительности. 1918-1930 гг. – период становления промысла, когда вырабатываются основные художественные и технологические характеристики. создать новый вид искусства.

Художников, повлиявших на формирование сущности мстёрской лаковой миниатюрной живописи, было много. Первым необходимо назвать Федора Александровича Модорова (1890-1967). В 1918 г. он возглавил мстёрские художественно-промышленные мастерские. Несколько позднее на базе этих мастерских была создана школа-коммуна (рис. 1). Ф.А. Модоров создал в мастерских учебное отделение, разделенное иконописно-реставрационный, живописно-станковый, художественно-вышивальный, чеканно-эмалевый, столярно-резной и монументально-декорационный классы. В результате Мстёра в 1920-е гг. стала художественно-творческим «полигоном», на котором испытывались особенности советского художественного образования. Большая часть учащихся проходила обучение в иконно-реставрационном классе.

Художественно-промышленные мастерские вскоре были реорганизованы в художественно-промышленный техникум. В августе 1919 г. на первой Всероссийской конференции по вопросам промышленности Ф.А. Модоров выступил с докладом «О Мстёрских художественных мастерских», который не просто вызывал аплодисменты участников, но Ф.А. Модорову сразу предложили организовать школу-коммуну (рис. 1³³).

Рис. 1. Мстёрская коммуна. 1920 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир

³³ Рис. 1. – фото из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника. г. Владимир.

Ф.А. Модоров с энтузиазмом взялся за дело и создал школу, разделенную на три ступени: школа-коммуна, профессионально-техническая школа, художественно-промышленный техникум. На первой ступени ученики получали начальное общее профильное образование, изучали грамоту и рисование в целом, первые навыки ремесел (столярное, швейное, вышивальное). В профессионально-технической школе продолжалось изучение общеобразовательных и специальных дисциплин, но рисунок и живопись считались основными предметами. Третью ступенью стал художественно-промышленный техникум, где выпускники получали специальность «техника-художника» (рис. 2³⁴).

В соответствие с духом времени за основу школы-коммуны была принята система организации обучения – трудовая колония с полным самообслуживанием. Мстёрская школа-коммуна занималась не только обучением и воспитанием, но и вела хозяйственную деятельность. Например, имела собственное хозяйство, в котором работал весь коллектив школы – педагоги-мастера, служащие и учащиеся.

Ф.А. Модоров сумел привлечь к работе в коммуны педагогов, окончивших столичные вузы, поощрял местных художников делиться творческим опытом с учениками школы. Это привело к тому, что преподавательский коллектив был сильным. В результате удалось за короткий срок существования учебной многоступенчатой организации достичь прекрасных результатов как в художественном воспитании, так и в профессиональном образовании. Трехступенчатая система образования 1920 гг. была пока еще «бессознательной» попыткой создания непрерывного профессионального художественного образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Именно благодаря школе-коммуны во Мстёре появились молодые талантливые художники, которые вскоре вместе с бывшими иконописцами стали создателями нового искусства – мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Социальные и культурные изменения послереволюционных лет коснулись непосредственно мастеров, у которых обучалось новое поколение художников промысла. Под руководством Ф.А. Модорова проводились разработки новых форм и видов мстёрской живописи. Первые попытки поиска новых художественных форм и материалов бывшими иконописцами Мстёры относятся к 1919-1923 гг. В условиях послереволюционного хаоса и Гражданской войны мстёрскими художниками разрабатывались композиции настенных росписей на сюжеты, альтернативные религиозным. Это были «... стеновые росписи в новом стиле с новым содержанием» [5, с. 23].

³⁴ Рис. 2. – фото из собрания Г. Христенко, Музей современного искусства «Гараж». Москва.

Рис. 2. Преподаватели на занятиях со студентами Мстёрского художественного техникума.
Начало 1920-х гг. Собрание Г. Христенко.
Музей современного искусства «Гараж». Москва

В 1919 г. бывшие иконописцы, в количестве примерно 40 человек присоединились к артели вышивальщиц-глагошвеек «Древнерусское народное искусство». В этой артели насчитывалось более 300 человек – большинство взрослого населения Мстёры. Бывшие иконописцы начинали работать по «белью» – дереву, расписывая яичной темперой матрешки, бураки, поставцы и различные коробки и туеса (рис. 3³⁵). Покрывали живописное поле заготовки изделия масляным лаком, но защитный слой не подвергался финальной полировке, как в дальнейшем предполагала технология изделий на папье-маше.

Рис. 3. Автор неизвестен.
Шкатулка-платочница
«Брось тоску, брось печаль».
1925 г. Мстёрский
художественный музей, п. Мстёра

Экспериментировали художники и с материалами. Например, некоторое время, кроме деревянной основы стали использовать для произведений железные подносы [3, с. 9]. Но продукция была низкого качества и не пользовалась успехом у покупателей, осталась незамеченной искусствоведами. В 1921 г. артель распалась. Перед художниками стояла прозаическая задача – выжить в непростое время, но художники даже тогда продолжали не только творить, но и искать новые направления в искусстве.

³⁵ Рис. 3, 4. – фото автора.

Трое художников принимавших первоначальное участие в деятельности артели – Н.П. Клыков, А.И. Брягин и А.Н. Куликов, несмотря на распад организации, продолжили сохранять промысел и искать пути развития искусства Мстёры. Они расписывали деревянные ложки, тарелки, предметы быта, содействуя созданию нового производства. В 1923 г. было положено начало работе небольшой артели – «Древнерусская живопись». Новая артель, как и предыдущая, продолжала расписывать деревянные заготовки. Качество изделий, однако, оставалось невысоким, что привело к кризису. Из 24 художников к 1925 г. осталось 7 человек, которые решили, наладить производство работ с мстерской художественной росписью [1, с. 23]. Подобный опыт стал первой попыткой дифференциации технологии мстерской лаковой миниатюрной живописи, что вскоре привело к возникновению нового направления традиционного прикладного искусства.

Одним из этапов поиска новых средств и форм художественной выразительности бывшими мстерскими иконописцами стала художественная роспись масляными красками настенных ковров из холста, называемых в просторечии «ковриков на клеенке» (рис. 4). Данные художественные произведения являлись аналогом картин на распространенные сюжеты: «Стенька Разин и персидская княжна», «Рыцарь и русалка», пруд с лебедями, кошки, сцены охоты и т.д.

Рис. 4. Настенный ковёр с мстерской художественной росписью. 1920-е гг.
Частное собрание, п. Мстёра

Живопись на коврах была очень грубой и приближенной к наивно-идеалистическим изображениям. В сюжетах господствовала «вкусовщина»,

однако изделия имели определенный успех. Мстёрские мастера работали, не опираясь на традиции и технологические приемы, сформированные ранее в промысле, без курирования художественными организациями. В дальнейшем это привело к деградации профессионального уровня мастеров промысла – «малярная» живопись, наивные образцы, отсутствие общего единого регионального стиля и принципов сохранения традиций. Производство «ковриков на клеенке» закончилось в середине 1933 г. [3, с. 12].

Наряду с «ковриками» художники артели расписывали деревянные и клееные игрушки, которые делали сами. Сырье формовали из бумажной массы папье-маше, приобретаемой в виде отходов Вязниковского бумажного завода [3, с. 15]. Однако массовое производство расписных игрушек в Мстёре не могло конкурировать с уже существующими промыслами, специализирующимися именно на создании игрушек. Несмотря на неконкурентоспособность данного вида росписи, работа художников с бумажными массами папье-маше, как с живописной основой, стала одной из предпосылок продолжения поиска новых художественных форм.

В 1928 г. художниками артели были предприняты первые опыты работы с папье-маше. Старейший в России промысел миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше в Федоскино возник еще в начале XIX века. Опыт и технологии федоскинской миниатюры очень пригодился художникам Мстёры, которые писали темперой. Наряду с этим, мстёрские художники стали частично заимствовать технику Палеха [2, с. 29]. Большое значение в творческом взаимодействии палехских, федоскинских, мстерских художников-миниатюристов имела деятельность сотрудников Научно-исследовательского института художественной промышленности.

В 1931 г. новаторы мстёрской лаковой миниатюрной живописи отделились от артели «Древнерусское искусство» и создали собственное производство – артель «Пролетарское искусство». Новая артель сделала ставку не только на выбор папье-маше как основы, но и начала налаживать его производство. Художники И.А. Серебрякова и Е.В. Юрина были направлены в Москву на курсы изучения техники росписи на папье-маше, а И.Н. Клыкова и А.Н. Куликова – в Федоскино для освоения процесса производства сырья. В 1931-1932 гг. деятельность артели тесно связана с Федоскинским промыслом, куда неоднократно командировали художников и закупали необходимые для работы заготовки. Экспериментальные художественные работы в данном направлении создавались ведущими художниками мстёрского промысла: Н.П. Клыковым, А.И. Брягиным и А.Ф. Котягиным и представляли пластины из папье-маше больших размеров в декоративной технике исполнения [2, с. 19].

Однако художественная деятельность мастеров артели оставалась экспериментом, проводимым несколькими художниками. Огромную роль в становлении мстёрской лаковой миниатюрной живописи сыграла поддержка ученых-искусствоведов А.В. Бакушинского и В.М. Василенко. Они непосредственно в регионе проводили исследовательскую работу по выявлению истоков местных иконописных традиций, определяли основы предполагаемого стиля мстёрской живописи.

1932 год можно считать условной датой, когда мстёрская лаковая миниатюрная живопись приняла свои законченные, «классические» черты. К этому времени «Пролетарское искусство» наладило производство изделий из папье-маше во Мстёре. Художники расписывали шкатулки, ларцы, футляры для очков, бисерницы и т.д. Изделия выполняли теми же что и в иконописи темперными красками на яично-желтковой эмульсии. Сохранились принципы иконописного письма, однако, сюжеты художники брали из повседневной жизни.

В этом же году во Мстёре была открыта художественная профессионально-техническая школа. В организации процесса обучения помогал предшествующий опыт образовательной деятельности иконописной школы и школы-коммуны, обучение в которых прошли педагоги уже новой профессионально-технической школы. Преподавание в 1930-х гг. происходило в форме группового обучения. Ученики были разделены на две самостоятельных группы: основную и параллельную. В первой ученики с более сильной художественной подготовкой, преуспевающие по учебным предметам, во второй – считающиеся наиболее слабыми и отстающими.

В первый год ученики профтехшколы обучались рисунку с натуры – от простых копийных работ до рисования геометрических форм. Параллельно велось обучение иконописному (черно-красному) рисунку, являющемуся профессиональной пропедевтической основой как для иконописцев, так и для миниатюристов. Ученики делали копии простых орнаментов и пейзажей, учились пользоваться графическими и живописными материалами. На втором году обучения создавали орнаменты и простые композиции. На третий год обучения учеников «подсаживали» к мастерам артели для отработки и улучшения профессионального качества художественного мастерства создаваемых произведений.

Производственное обучение было полностью заимствовано из системы профессионального образования палехской школы. Ко второй половине 1930-х гг. в артель «Пролетарское искусство» начинают приходить специалисты – выпускники профессиональной технической школы. Результаты сказались быстро – произведения мстёрских художников-миниатюристов получили высокую оценку на выставках в Милане (1935), Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Выпускаемый ассортимент преимущественно закупался государством для экспорта.

Так окончательно сформировалось искусство Мстёры. Организаторский талант Ф.А. Модорова, советы В.А. Бакушинского и В.М. Василенко, исторические многовековые традиции мстёрской иконописи, творческие поиски художников Мстёры и возникшее одновременно с деятельностью артели художников профессиональное образование создали художественный промысел. Экспериментальная деятельность мстерских художников 1920–1930-х гг. послужила основой, на которой было возвращено новое поколение педагогов-художников мстёрской лаковой живописи. Старинный метод обучения «подсаживательство», благодаря отработке навыков в мастерских нового типа и созданию инновационного учебного заведения перешел, в

систему обучения художников, сохраняя уникальную региональную сущность и традиции искусства.

Основными выводами проведенного исследования, представленного в данной статье, является то, научно-экспериментальная деятельность бывших иконописцев мстерского искусства сформировала основные художественные традиции мстерской лаковой миниатюрной живописи. Экспериментальная деятельность мстерских художников по поиску новых форм и средств выразительности в искусстве косвенно привела к созданию системы профессионального обучения, явилась одной из первых предпосылок создания высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Альбедиль М. Ф. Русская лаковая миниатюрная живопись. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй / М. Ф. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Яркий город, 2007. – 304 с.
2. Бакушинский А. В. Русские художественные лаки / А. В. Бакушинский, Н. Н. Масленников. – Москва : Всекохудожник, 1933. – 31 с.
3. Бакушинский А. В. Искусство Мстеры / А. В. Бакушинский, В. М. Василенко. Научно-исследовательский институт художественной кустарной промышленности. – Москва, Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1934. – 104 с. : ил.
4. Бирюков М. Л. Мстерский ковчег. Из истории художественной жизни 1920-х годов / М. Л. Бирюков. – Москва : Музей современного искусства «Гараж», 2023 – 468 с. : ил.
5. Семеновский Д. Н. Мстера. Очерки / Д. Н. Семеновский. – Москва-Иваново : Государственное издательство Ивановской области, 1937 – 185 с.

Reference

1. Al`bedil` M. F. Russkaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Palex, Mstera, Fedoskino, Xoluj / M. F. Al`bedil`. – Sankt-Peterburg : Yarkij gorod, 2007. – 304 s.
2. Bakushinskij A. V. Russkie xudozhestvenny`e laki / A. V. Bakushinskij, N. N. Maslennikov. – Moskva : Vsekoxudozhnik, 1933. – 31 s.
3. Bakushinskij A. V. Iskusstvo Mstery` / A. V. Bakushinskij, V. M. Vasilenko. Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj kustarnoj promy`shlennosti. – Moskva, Leningrad : Vsesoyuznoe kooperativnoe ob`edinennoe izdatel`stvo, 1934. – 104 s. : il.
4. Biryukov M. L. Msterskij kovcheg. Iz istorii xudozhestvennoj zhizni 1920-x godov. / M. L. Biryukov. – Moskva : Muzej sovremennogo iskusstva «Garazh», 2023 – 468 s. : il.
5. Semenovskij D. N. Mstera. Ocherki / D. N. Semenovskij. – Moskva-Ivanovo : Gosudarstvennoe izdatel`stvo Ivanovskoj oblasti, 1937 – 185 s.