

Малышев М.Ю., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул Московская, д. 1 а., e-mail: dave1962@mail.ru

Malyshev M.Yu., lecturer for the Kholui institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – the branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholui village, Moskovskaya str., 1 a, e-mail: dave1962@mail.ru

**Теории общего тона Н.П. Крымова и возможность ее применения
в холуйской лаковой миниатюрной живописи**
**The theory of the general tone of N.P. Krymov and the possibility of its use in
the Kholui lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье анализируется вклад Н.П. Крымова в развитие теории живописи и педагогики. Особое внимание уделяется концепции тона, которая стала основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Рассматривается применение теории тона Н.П. Крымова в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. Статья представляет собой исследование, основанное на анализе произведений искусства и теоретических трудах художника. Изучается применение теории тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи на примерах анализа выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств и работе «Отдых» 1938 г. основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи С.А. Мокина.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, живопись, цвет, тон, тональность, камертон, пейзаж, художественный образ.

Abstract. The article analyzes the contribution of N.P. Krymov to the development of the theory of painting and pedagogy. Special attention is paid to his concept of tone, which became the basis for creating harmonious and expressive works of art. The application of N.P. Krymov's theory of tone in the field of Kholui lacquer miniature painting is considered. The article is a rigorous scientific study based on the analysis of works of art and theoretical works of the artist. The use of N.P. Krymov's theory of tone in Kholui lacquer miniature painting is studied on the example of the graduation works of the Higher School of Folk Arts and also of the work "Rest" of 1938 by the founder of Kholui lacquer miniature painting S.A. Mokin.

Keywords: kholui lacquer miniature painting, lacquer miniature painting, painting, color, tone, tonality, reference point, landscape, artistic image.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись является уникальным явлением в истории русского искусства. Она сочетает в себе принципы станковой живописи и художественно-стилистические особенности, создавая

неповторимые произведения искусства [1]. Одним из ключевых аспектов, влияющих на качество и выразительность этих работ, является правильное использование тона. В данной статье мы рассмотрим применение тональной системы живописи Н.П. Крымова в области холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Н.П. Крымов был выдающимся русским художником, педагогом и теоретиком живописи. Его работы отличаются глубоким пониманием законов цвета и света, а также вниманием к передаче настроения и атмосферы. Живописец уделял особое внимание тону, считая его основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Он также внёс значительный вклад в сценографию, оформляя спектакли во МХАТе, был педагогом, работал в учебных заведениях Москвы и области. Его особенностью было умение развивать индивидуальность каждого ученика, благодаря чему многие стали известными художниками [2].

В своих статьях «О Левитане» и «О Живописи» Н.П. Крымов определяет тон как степень светосилы цвета и общее потемнение или посветление природы в соответствующие моменты дня. Он утверждал, что тон является одним из важнейших факторов, влияющих на восприятие произведения искусства зрителем [4].

Холуйская лаковая миниатюрная живопись является ярким примером того, как теория общего тона может быть применена в искусстве. Н.П. Крымов считал тон основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства, уделяя особое внимание степени светосилы цвета и общему потемнению или посветлению природы в разное время суток, также подчёркивал значимость общей тональности произведения. Он акцентировал внимание на том, что тон должен передавать атмосферу солнечного дня, серого или вечернего состояния, и варьируется в зависимости от времени суток.

Теория общего тона Н.П. Крымова основана на важности тона в живописи. Согласно этой теории, тон, то есть сила света в цвете, является главным элементом живописи. Крымов предложил использовать огонёк свечи или спички в качестве камертона для определения истинной степени освещённости объекта изображения [3]. Эта теория легла в основу педагогического метода Н.П. Крымова, который акцентировал внимание на верности тона в создании пейзажей. Верность тона, по мнению художника, определяет все качества пейзажа, включая его настроение и атмосферу.

Согласно теории тона, основное значение имеет определение тона видимого объекта, который важнее цвета, художник приводит пример, когда на одном из своих пейзажей он окрасил часть неба в один цвет, а другую часть – в другой, однако в тоновом отношении они были близки, и зрители не заметили разницы.

В своих работах Н.П. Крымов передаёт тон, размер и форму предметов, не используя фактурные или другие приёмы передачи материальности. Художник считал, что правильная передача тона, цвета и верных очертаний красочного пятна позволяет достичь верности изображения. Для передачи

верных тональных отношений художник использовал различные методы и приёмы. Например, создавал учебные пейзажи-таблицы, на которых демонстрировал изменение тона и цвета в зависимости от времени суток и погодных условий (рис. 1³⁹). Крымов заметил, что кусты всегда светлее леса, и человеческий глаз может воспринимать серый цвет как траву, если тон задан, верно. В 1934 г. художник создал специальную картину-таблицу, состоящую из девяти вариантов одного и того же сюжета дома на фоне леса. Каждая версия была изображена в разное время суток и при различном освещении, демонстрируя, как меняются тона других предметов и как одна и та же краска меняет тон при ярком солнечном свете и на фоне лунной ночи.

Рис. 1. Н.П. Крымов. Учебная таблица «Изменения в пейзаже отношений по тону и цвету в разное время суток»

Крымов также разработал понятие «общего тона», которое обозначает общее потемнение или посветление природы в определённые моменты дня. Он утверждал, что для начинающего художника тон важнее цвета, так как видеть тон сложнее, чем видеть цвет [5]. Общий тон – это подход к живописи, основанный на важности тона как главного элемента произведения искусства. Н.П. Крымов считал, что тон определяет степень освещённости объекта и влияет на его восприятие зрителем.

Применение теории общего тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи заключается в использовании принципов работы с тоном, разработанных художником. Эти принципы включают поиск

³⁹ Рис. 1. – Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин – Москва : Искусство XXI век, 2009. – Книга 1. – С. 39. – ISBN 978-5-98051-056-5.

«камертона» — эталонного светлого тона, сравнение предметов с этим тоном для определения силы тона и учёт влияния освещения на цветовую палитру.

Применение «камертона» помогает художникам-миниатюристам из Холуя создавать произведения, которые отличаются верностью тона, материальностью, воздушностью и правдивостью, как это было свойственно живописи И.И. Левитана, оказавшего значительное влияние на творчество Крымова.

Использование теории общего тона Н.П. Крымова с использованием «камертона» анализируется на примере выпускной квалификационной работы (2023) автора данной статьи «Поновление иконы Святой Троицы» (рис. 2⁴⁰, 3). Работая над панно, автор стремится передать общий тон изображения, учитывая различия в интенсивности и светосиле красок. Для этого он использует «камертон», который служит эталоном для определения силы тона каждого элемента в композиции. В процессе работы художник сравнивает тона различных элементов произведения с «камертоном» – белой рубашкой основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи К.В. Костерина – главного действующего лица в композиции, чтобы убедиться в правильном соотношении тонов и передаче общего тона изображения.

Рис. 2, 3. М.Ю. Малышев «Поновление иконы Святой Троицы». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бешпапошникова

⁴⁰ Рис. 2-4, 7. – фото автора статьи.

Рис. 4. М.Ю. Малышев.
Грунт «Поновление иконы
Святой Троицы». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова

Использование теории общего тона в холуйской лаковой миниатюрной живописи, возможно только при строгом соблюдении технологического процесса при выполнении белильного грунта, в котором закладываются основные тональные отношения (рис. 4).

Н.П. Крымов наблюдал за природой в разное время дня и года, изучая соотношение тонов и оттенков. В результате его исследований появились необычные по композиции и цвету пейзажи.

Важность пейзажа заключается в том, что он позволяет художникам передавать красоту и разнообразие природы, её изменчивость и неповторимость в разные времена года и суток. Пейзажные работы помогают художникам развивать своё мастерство и экспериментировать с различными техниками и материалами.

Пейзажные работы в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи характеризуются насыщенными тонами, силой цвета и необычной композицией. Это связано с теорией общего тона, которую разработал Н.П. Крымов. Он считал, что верный общий тон делает цвет цветом, а не краской.

Анализирую раннее произведение С.А. Мокина «На отдыхе» (1938) (рис. 5⁴¹), можно проследить не только схожие с картиной Н.П. Крымова «Летний день пейзаж» 1914 г. (рис. 6⁴²), общие тональные отношения, но и похожее композиционное решение. Также соблюден принцип тонального соотношения неба и его отражения в воде, в котором тон отражение всегда темнее тона неба.

В своей выпускной квалификационной работе «Далёкое детство» (2023) художник Л.Л. Никонов передаёт общие тональные отношения земли, воды и неба, основываясь на теории общего тона (рис. 7). Эта композиция основана на многолетних наблюдениях автора и изучении различных пейзажей в разное время суток и года.

⁴¹ Рис. 5. – Государственный каталог музейного фонда российской федерации // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449818> (дата обращения: 24.08.2024).

⁴² Рис. 6 – Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах / И. Б. Порто ; ред. А. Самохин. – Москва : Искусство XXI век, 2009. – Книга 1. – С. 104. – ISBN 978-5-98051-056-5.

Рис. 5. С.А. Мокин. Шкатулка «На отдыхе». 1938 г.

Рис. 6. Н.П. Крымов. Пейзаж «Летний день». 1914 г.

Рис. 7. Л.Л. Никонов. Пластина «Далекое детство». 2023 г.

Использование теории тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи помогает художникам глубже понять законы цвета и света, а также применять их для создания произведений, которые передают настроение и атмосферу. Это позволяет мастерам лаковой миниатюры создавать уникальные и высокохудожественные произведения, которые восхищают зрителей своей красотой и глубиной. Теория общего тона Николая Петровича Крымова подчёркивает значимость тона в живописи и предлагает практические инструменты для передачи верных тональных отношений в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бешапошникова Ю. А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи : Палех, Мстера, Холуй : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю. А. Бешапошникова, В. Ю. Борисова, Д. В. Завалей ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018.– 48 с. – ISBN 978-5-6042073-9-0.

2. Бялик В. А. Николай Крымов / В. А. Бялик. – Москва : Белый город, 2001. – 48 с. – ISBN 5-7793-0289-8.

3. Королева С. А. Великие художники. Николай Петрович Крымов / С. А. Королева. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 48 с.

4. Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах. Книга 1 / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин.. – Москва : Искусство – XXI век, 2009. – 320 с. – ISBN: 978-5-98051-056-5.

5. Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах. Книга 2 / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин. – Москва : Искусство. – XXI век, 2009. – 256 с. – ISBN 978-5-98051-056-5.

References

1. Beshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Holuj : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya special`nosti «Zhivopis`» specializacii «Xudozhnik – zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`)» / Yu. A. Beshaposhnikova, V. Yu. Borisova, D. V. Zavalej ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018.– 48 s. – ISBN 978-5-6042073-9-0.

2. Byalik V. A. Nikolaj Kry`mov / V. A. Byalik. – Moskva : Bely`j gorod, 2001. – 48 s. – ISBN 5-7793-0289-8.

3. Koroleva S. A. Velikie xudozhniki. Nikolaj Petrovich Kry`mov / S. A. Koroleva. – Moskva : Direkt-Media, 2011. – 48 s.

4. Porto I. B. Nikolaj Kry`mov : zhivopis` grafika teatr : katalog-rezone. V 2-x knigax. Kniga 1 / I. B. Porto ; redaktor A. Samoxin.. – Moskva : Iskusstvo – XXI vek, 2009. – 320 s. – ISBN: 978-5-98051-056-5.

5. Porto I. B. Nikolaj Kry`mov : zhivopis` grafika teatr : katalog-rezone. V 2-x knjigax. Kniga 2 / I. B. Porto ; redaktor A. Samoxin. – Moskva : Iskusstvo. – XXI vek, 2009. – 256 s. – ISBN 978-5-98051-056-5.