

Пахомова И.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры литературы и журналистики РГУ им. С.А. Есенина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Pakhomova I.V., Associate Professor, Ryazan State University named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Сомова М.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ им. С.А. Есенина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

Somova M.V., Associate Professor, Ryazan State University named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

**Литературные сюжеты и мотивы как основа художественного образа
произведений традиционных художественных промыслов
Literary plots and motives as a basis for the artistic image
of works of traditional arts and crafts**

Аннотация. В статье рассматриваются сюжеты и мотивы литературных произведений как основа художественного образа произведений традиционных художественных промыслов. Сюжет является интегральной категорией системы искусств, эстетическим принципом последовательности, организованности и построения. Сюжет и мотив литературных произведений рассматриваются как необходимая часть формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства. В статье на примере изучения творчества русских писателей представлены фрагменты заданий, направленных на сопоставление сюжетно-тематического родства произведений словесного и прикладного искусства.

Ключевые слова: литературный сюжет, сюжетные мотивы, художественное мышление, прикладное художественное творчество, русский язык, литература.

Abstract. The article examines the plots and motifs of literary works as the basis of the artistic image of the works of traditional crafts. The plot is an integral

category of the art system, an aesthetic principle of consistency, organization and construction. The plot and motif of literary works are considered as a necessary part of the formation of special professional skills of future artists of traditional applied art. The article presents fragments of practical tasks aimed at comparing the plot-thematic relationship of works of verbal and applied art using the example of studying the work of Russian writers.

Keywords: literary plot, plot motifs, artistic thinking, applied artistic creativity, russian language, literature.

Художественное мышление – вид сложной духовной деятельности, охватывающий различные чувственно-эмоциональные и интеллектуальные проявления, отличающийся глубокой диалектичностью, для которого характерны эмоциональность, интуиция, образная форма воплощения замысла. Образ всегда индивидуален, и в то же время реализуется в контексте существующей традиции.

Тайна искусства заключается в том, как происходит отражение жизни в индивидуальном творчестве и как через это индивидуальное постигается общезначимое. Художник мыслит образами своего искусства. Создавая произведение, он выбирает сюжет, продумывает сюжетные схемы и мотивы, намечает композицию, ищет средства выражения, руководствуясь своими интересами, знаниями, художественными предпочтениями в рамках представляемого им искусства.

При реализации программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы понятия «сюжет», «сюжетные мотивы», «сюжетная схема» часто используются в преподавании дисциплин «Русский язык», «Литература», а также при выполнении работ по академическому и декоративному рисункам и живописи.

В литературоведении сюжет определяется как «художественно целенаправленный ряд событий, ситуаций и коллизий (поступков, положений, в том числе конфликтных, и состояний героя)» [3, с. 258]. Мотив – устойчивый формально-содержательный компонент произведения, «часто повторяющийся (традиционный) элемент» [1, с. 230]. Сюжетная схема – «исторически устойчивая структурная модель, инвариантный «каркас» определённого множества реальных сюжетов, комплекс взаимосвязанных мотивов, последовательность которых всегда одинакова, а семантика закреплена традицией» [3, с. 258].

В непосредственной профессиональной деятельности художники традиционных промыслов нередко оперируют вышеназванными понятиями. Чаще всего это происходит при создании серии тематических работ, организации тематической выставки. Сюжет и мотив – своего рода интегральные категории системы искусств, призванные обозначать принцип упорядочения действительности, превращающий хаотичный творческий материал в произведение искусства. Как эстетический принцип

последовательности, организованности, построения сюжет присутствует во всех видах искусства, и в традиционном прикладном в том числе.

«Междисциплинарные связи между структурными элементами содержания литературы, русского языка и технологии, материаловедения, основ композиции, проектирования, исполнительского мастерства, выраженные в понятиях, исторических и биографических фактах и текстах профессиональной тематики не вызывают сомнения» [10]. Отсюда следует необходимость уделять большое внимание таким дисциплинам общеобразовательного блока, как «Русский язык» и «Литература» при обучении студентов среднего профессионального образования.

«Русский язык» позволяет обогатить студентов знаниями основных понятий прикладного искусства, лексического значения слов, их происхождения, слово- и формообразования. Задания, выполняемые на занятиях по дисциплине «Русский язык», направлены на развитие умений создавать тексты различных стилей речи. Приобретенные знания впоследствии применяются в создании художественных произведений прикладного искусства. Например, следующее упражнение позволяет расширить знания студентов в области колористики при подборе необходимого оттенка в работе с материалом:

При сопоставлении литературного сюжета и его воплощения в изделиях прикладного искусства (палехской лаковой живописи, кружевоплетении и вышивке) на занятиях по предмету «Русский язык» со студентами уместно провести словарную работу. Например, предложить найти материал по истории названия красок. Оттенки цветов не всегда возможно передать даже при помощи сложных прилагательных, а вот существующие варианты описания оттенков цвета красочными метафорами, безусловно, вызывает у студентов дополнительный стимул к изучению техники рисования.

Так оттенки цветов могут быть распределены тематически на следующие группы:

- **по оттенку, ныне устаревшему:** *буланый* (серо-бежевый), *бусый*, *босый* (тёмный голубо-серый или серо-голубой: у А.С. Пушкина – «В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит»), *карамазый* (черномазый, чернявый. У Ф.М. Достоевского – роман «Братья Карамазовы»), *лилейный* (нежно-белый, цвет белой лилии, обычно про человеческую кожу), *ранжесевый*, *рынжесевый* (то же, что оранжевый. У А. Гладкова: «Нынче в моде ранжесевый...»)), *соловый* (серо-жёлтый. По этому цвету назван соловей);

- **по названию драгоценных и полудрагоценных камней:** *авантюрин* (багровый, тёмно-красный, по драгоценному камню авантюрин), *аспидный* (серо-чёрный, цвета сланца-аспида, употреблявшегося для грифельных досок), *адамантовый* (алмазный), *яхонтовый* (красный, фиолетовый, синий или тёмно-голубой, от «яхонт», общего устар. названия драгоценных камней). По некоторым утверждениям, синий, *смарагдовый* (изумрудный, от устар. названия) [6, с. 423];

- **по сравнению с животными (их цветом):** *влюблённой жабы* (зеленовато-серый), *лягушки в обмороке* (светлый серо-зелёный, по другим

указаниям цвет не определён), *райской птицы* (соломенный, по одному из видов райских птиц);

- **по имени собственному известному человеку (семейства):** *лорд Байрон* (тёмно-каштановый, практически коричневый, с рыжеватым оттенком), *эстерхази* (серебристо-серый, от рода Эстерхази, возможно, имеет отношение к торту эстерхази), *маркиза Помпадур* (оттенок розового. Она принимала активное участие в работе над созданием севрского фарфора. Редкий розовый цвет, полученный в результате многочисленных экспериментов, назван в её честь – *Rose Pompadour*);

- **по имени мифологических или библейских персонажей** (сюжетов): *аполлон* (ярко-золотой, от имени бога солнца Аполлона), *адского пламени, адского огня* (лиловый оттенок красного, или перламутрово-красный, или чёрный с красными разводами), *Иудина дерева* (ярко-розовый (у иудина дерева, или багряника, цветы ярко-розовые);

- **от варваризмов:** *блэ-д-амур* (голубовато-серый (от фр. *bleu d'amour* – «любовный синий»), встречается у И.С. Тургенева в «Записках охотника»);

- **по явлению природы:** *морозное небо* (лазурный сине-голубой), *незабвенный закат* (нежно-розовый или бледно-голубой);

- **собственно оттенок цвета:** *автомобиль* (серовато-синий, как ведущий цвет первых автомобилей XIX века), *искра, с искрою* (с блеском, металлическим отливом, обычно о ткани, *муаровый* (переливающийся (от фр. *moiré*, названия ткани с отливом), *фуксии* (насыщенный розовый, или фиолетово-вишнёвый, по названию цветка фуксия) [7].

Такая работа позволяет не только развивать речь, но и расширить кругозор учащихся, формировать у них интерес к русской классике, истории своей страны, воспитывать чувство патриотизма.

Среди других видов работ можно предложить описать картину или окружающий мир с помощью новых слов, обозначающих оттенки цвета, подобрать примеры из литературных произведений или придумать самим название, используя метафору.

Например, при обращении к «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина мы предложили описать яблоко вслед за поэтом, у которого читаем: «И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит... / Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось! Видны семечки насквозь...» [4]. Студенты должны были описать яблоко, используя общеизвестные и собственные эпитеты, чтобы его захотелось съесть. Работа оказалась сложной. Даже цветовые эпитеты подбирались с большим трудом. Среди наиболее ярких встретились такие: *прозрачное, медовое, с румяным бочком, подрумяненное, алой зорьки, морозных щёчек, розово-алое, с розовыми прожилками*, но лучше автора сказки никто не придумал, что удручило студентов, потому что вначале работа показалась легкой. Тем не менее задание было выполнено.

Вот текст, написанный студентом первого курса среднего профессионального образования Лидией Ш.: *Я нашла его среди опавшей листвы. Наклонившись, почувствовала запах, такой сильный, какого не*

бывает даже в магазине среди ящичков с яблоками. Захотелось откусить, нет, прямо вгрызться в него, но страх, что запаха станет меньше, остановил меня. Я упивалась яблочным ароматом и вспоминала, как однажды в детстве мы с родителями ездили в деревню к знакомым за яблоками. Их было так много в том году, что мы собирали плоды ведрами и ссыпали в багажник автомобиля. И вдруг на запах пришел жадный козел и стал есть наши яблоки из открытой машины... Я забыла о своих опасениях и откусила кусочек. И меня накрыла волна такого сильного аромата, что закружилась голова.

Продолжая работу с текстом известной с детства сказки, мы предложили первокурсникам описать те цвета, с помощью которых палехские художники иллюстрируют её, используя собственные наименования или подбирая синонимы в русском языке: розовый (сиреневый, фиалковый, вишнёвый), синий (аквамариновый, цвет морской волны, небесный, лазурный, цвет вечера, колокольчиковый, васильковый), черный (цвет густой мглы, ночного бархата, аспидный, графитовый, цвет ада), красный (карминный, кирпичный, девичьих губ, маковый, кровавый, языков пламени, крови), зелёный (салатовый, листьев берёз, молодой хвои, болотный, травянистый, малахитовый) и др. Эта работа оказалась для студентов сложной, требующей творческого подхода и фантазии, несмотря на кажущуюся простоту. Но такая форма занятия студентам понравилась.

Трудно переоценить занятия со студентами по дисциплине «Литература». Художественная литература формирует у студентов яркое образное представление об изучаемом событии или явлении, что позволяет впоследствии применить его в прикладном творчестве. Например, в сказках П. Бажова «Малахитовая шкатулка» и «Серебряное копытце» описываются и минералы – уральские самоцветы, и работа с вышивкой, подбором «узоров» (сюжетов) и «щёлка» (ниток). В повести А.И. Куприн «Гранатовый браслет» очень выразительно описываются камни, вправленные в «тяжёлое золото» ювелирного изделия.

Прикладные виды искусства и литературу роднят способы передачи переживаний через зрительный образ, который позволяет выразить впечатления и мысли, мировоззрение и мировосприятие их авторов. Связывает их и интерес к миру и его истории, к человеку и его внутреннему миру.

Занятия по русскому языку и литературе «формируют умения работы с различными видами текстов, знания профессионально значимых понятий, развивают навыки анализа и обобщения» [10], так необходимые при создании художественного образа и формулировании замысла. Знание художественной литературы, глубокое проникновение в замысел писателя, видение внутренних переживаний героев помогают студентам выбирать сюжеты, мотивы и образы при разработке собственных художественных проектов, используя фольклор (русские народные сказки, былины, песни) или авторские произведения разных жанров.

Нами были выбраны для анализа произведения студентов Высшей школы народных искусств (академии) по лаковой миниатюре, вышивке и кружевоплетению не случайно. Мы работаем со студентами Рязанского

филиала, что обусловило анализ работ по вышивке и кружевоплетению. Что касается лаковой миниатюры, которой наш филиал не занимается, то обращение к этому виду прикладного искусства связано с тем, что именно в ней наиболее ярко и последовательно проявляется связь литературных сюжетов и мотивов и народного художественного промысла.

В работе использовались методы наблюдения, анализа и сравнительно-сопоставительный метод. При написании статьи мы анализировали работы выпускников последних 8 лет (с 2016 по 2024 гг.). Всего исследованы работы более чем 20 выпускников среднего профессионального образования, что позволяет, на наш взгляд, сделать достаточно объективные выводы.

Студенты Высшей школы народных искусств, создавая композиции палехской лаковой миниатюры, в традициях признанных мастеров обращаются к произведениям А.С. Пушкина. На рисунке 1³⁰ представлен художественно-графический проект композиции «Песнь о Вещем Олеге». На переднем плане сюжетной композиции Олег Вещий с дружиной и волхв Перун. Белая рубаха кудесника символизирует чистоту его помыслов, венки – близость к природе. За спиной старика лес, который кормит и спасает его, дарует уединение и вдохновение. Наряд волхва нарочито непритязателен. Посох подчеркивает возраст и, как следствие, мудрость. За основу созданного образа студентка явно берёт дивные эпитеты поэта: *«вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник»*. Волхв не боится ни князя, ни его дружину, его предсказания – от *«воли небесной»*, а язык (речь) *«правдив и свободен»* [4].

Образы князя и его дружинников выписаны яркими красками. Конь-огонь, от которого зависит жизнь всадника в бою, убран богатой сбруей, доспехи на Вещем Олеге и его витязях выписаны с особой тщательностью. Князь чувствует себя властелином земли, за ним сила и, как ему кажется, справедливость. Он привык карать и миловать. Но только не в этот раз: на миниатюре изображён момент неожиданной встречи Вещего Олега с кудесником, пообещавшим ему славу, удачу, власть над миром. И здесь мы видим замечательную находку студентки – две трети картины занимают предсказания волхва, выписанные на чёрном фоне. Сначала золотая славянская вязь, а ещё выше – будущие великие деяния князя: *«победой прославлено»* его имя, покорны ему и *«волны, и суша»*, наконец, его *«щит на вратах Цареграда»*. Финал великой судьбы не обозначен в композиции, что придает ей особый светлый колорит.

В иллюстрациях к одной из самых дивных сказок А.С. Пушкина художники Палеха используют традиционные краски: на темном фоне золотая, синяя, красная, зелёная – и все их оттенки. Это связано не столько с особенностями художественного промысла, сколько с древней традицией украшать орнаментом одежду в качестве оберега [5].

³⁰ Рис. 1-2. Фото из методического фонда кафедры лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

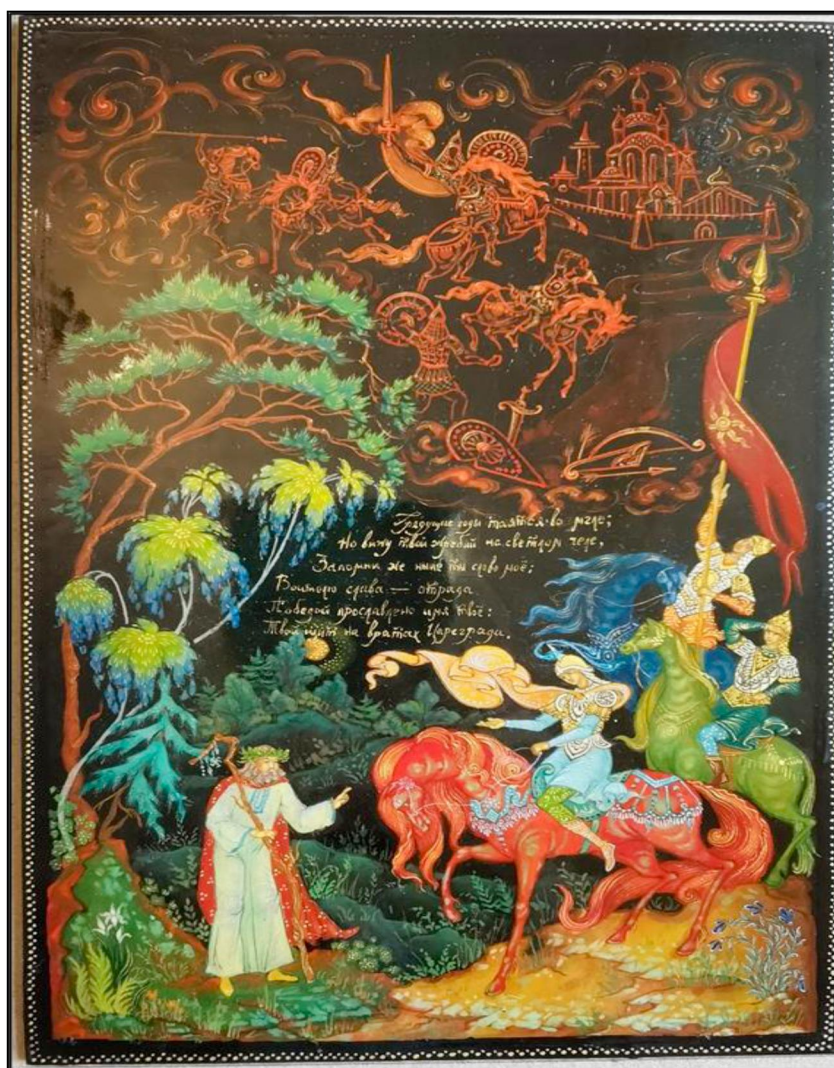

Рис. 1. Волкова О. Художественно-графический проект композиции палехской лаковой миниатюрной живописи по произведению А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». 2023 г. Руководитель: И.В. Костычева. Высшая школа народных искусств

Другой сюжет А.С. Пушкина, взятый за основу произведения палехской лаковой миниатюрной живописи, – знаменитая повесть «Метель» (рис. 2). Сюжет повести авантюрен. В основе – «комедия положений»: на тайное венчание жених опоздал, заблудившись в метели, а повенчан с его нареченной был другой. Во всем виновата природа: снег, метель помешали венчанию. Первая, откровенно авантюренная часть истории вдохновила автора этой композиции. В центре миниатюры церковь, выписанная яркими, но нежными красками, растерянный поп, не понимающий, что происходит, невеста без чувств в окружении преданных слуг. Случайный офицер, только что обвенчанный с незнакомкой, растерян и почитает за лучшее оставить всё как есть. Его фигура на переднем плане символична: всё произошло слишком быстро, он не понимает, чего ждут от него участники событий. И на заднем плане, слева от храма, тройка заблудившегося в метели жениха – чудесное решение автора миниатюры. Основа конфликта, его суть и главные действующие лица повести выписаны тщательно. Каждому отведено именно то место, которое отвёл им в повести А.С. Пушкин.

Рис. 2. Коземянец А. Художественно-графический проект композиции палехской лаковой миниатюрной живописи по произведению А.С. Пушкина «Метель». 2023 г. Руководитель И.В. Костычева. Высшая школа народных искусств

И еще один очень значимый элемент миниатюры – снег! А.С. Пушкин любил русскую зиму. В «Метели» он с особым тщанием выписывает именно снег, который является непосредственным героем повести, двигателем её сюжета: *«поднялся ветер и сделалась такая метель, что он <Владимир> ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. <...> лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались»* [4]. Это обстоятельство учитывает автор композиции миниатюры: центральное место в ней занимает снег, он под ногами главных действующих лиц, над храмом, даже в обрамлении используются снежинки, ведь именно это явление природы изменило судьбы нескольких человек. Представляется, что автору миниатюры удалось передать дух и колорит пушкинской повести, не говоря уже о цветовом решении картины, которая выдержана в палехских тонах.

Кружевоплетение и вышивка – традиционные народные промыслы г. Рязани и области. Многоцветная рязанская вышивка построена на доминировании красных оттенков с вкраплениями синего, желтого

и зеленого цветов. Эти яркие цвета взяты у самой природы и символизируют жизнь. Природные, пейзажные мотивы являются ведущими в рязанской вышивке.

Художественно-графический проект панно «Рязаночка» отсылает нас к такому известному сюжету, как поиск пропавшего без вести или взятого в плен мужа (жениха) героини (рис. 3³¹). На Рязанщине таким сюжетом является история Авдотьи Рязаночки, чей образ явно воплощён на представленном панно. Потеряв всю родню, Авдотья решила вызволить её из плена, но хан в обмен на бессмертную траву пообещал освободить лишь одного мужчину на выбор: мужа, сына или брата. Авдотья выбрала брата, ибо родную кровь, потеряв, она больше не обретёт. Поражённый разумом русской женщины, хан освободил всю её родню.

Выполненное в технике многопарного сканого, сцепного, численного плетения полотно изображает легендарную рязанскую жену, верную супругу-умницу, которая вызвала уважение самого татарского хана. Студентка в качестве фона выбирает приглушённый зелёный оттенок. В орнаменте присутствует христианская символика: сочетание изображения птиц (символа чистоты помыслов и верности героини) с растительными мотивами (символа жизни). В центре панно фигура женщины в стилизованном рязанском костюме в красно-бело-сине-жёлтые цветах, в руках курочка как символ домашнего уюта, кика с двумя «рогами» указывает на то, что перед нами именно женщина, жена и мать, умудрённая опытом жизни, но ещё молодая и сильная, способная родить сыновей (ведь курица ещё символизирует плодородие, деторождение). Представляется, что удачной находкой автора и его научного руководителя являются, во-первых, фон – задний план – панно: под ногами героини сама русская земля (горизонтальные ряды с повторяющимся сюжетом), с нею Бог, которой руководит ею (православные храмы на заднем фоне); во-вторых, вторая рамка, выполненная в форме полусферы. Эта форма, безусловно, многозначна: это и защита, и праведность, и мученический венец, и многотрудность выбора, и святость женщины – хранительницы дома, семьи, любви и мира.

Важно подчеркнуть, что женское лицо не прописано, в нем отсутствуют брови, глаза, нос, губы как идентификационные элементы. Это обусловлено, с одной стороны, обережной функцией: согласно древнерусским представлениям через отверстия могли войти нечистые духи и причинить вред, с другой – изображенная женщина из конкретной Авдотьи-рязаночки «вырастает» до символа русской мудрой жены.

В проекте панно мы отмечаем очень удачное соединение сюжета историко-литературного с прикладным искусством: история Авдотьи вдохновила студентку на создание художественного полотна, а знания

³¹ Рис. 3-6. Фото из методического фонда Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

народных традиций плетения помогли воплотить сюжет через прикладное искусство.

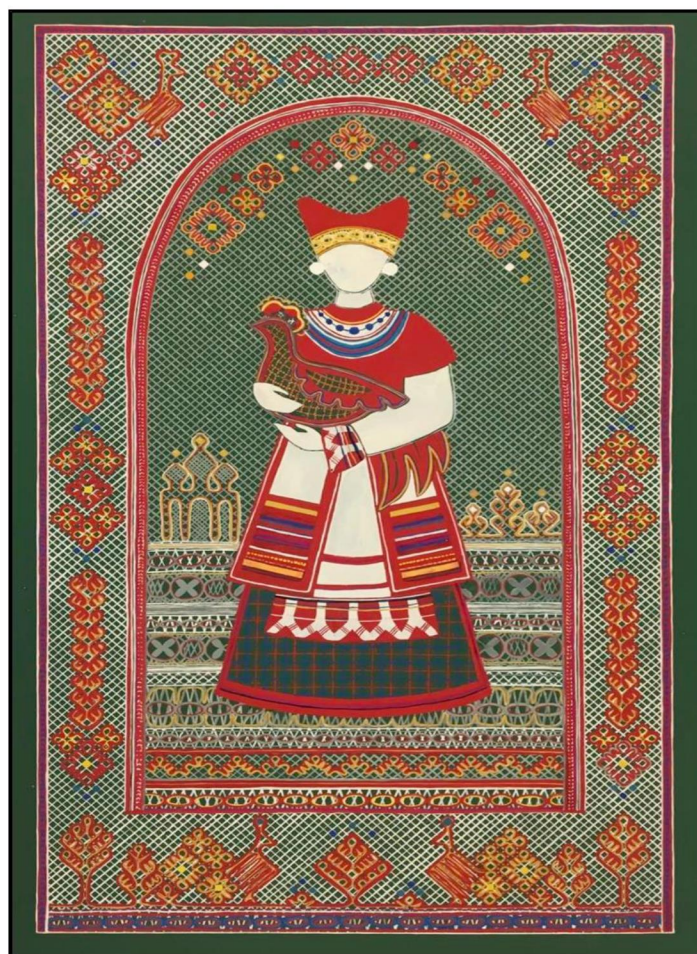

Рис. 3. Чиркова В.В. Художественно-графический проект панно «Рязаночка». 2022 г.
Многопарная сканая, сцепная, численная техники плетения.
Преподаватель: Д.Ю. Воронина

В изделиях рязанских кружевниц традиционными были волнистые растительные и геометрические мотивы, ещё в начале XIX века выполнявшиеся цветным шёлком. Особенно ценилось михайловское кружево с разным типом плетения: воздушным многопарным («рязанского манера») и сцепным («вавилонами»), которым выплетались деревья, кусты, птицы, звери, фантастические животные и другие постоянные мотивы.

Примером связи литературного (сказочного) сюжета и кружевоплетения является художественно-графический проект кружевного панно «Аленький цветочек» по мотивам одноимённой сказки С.Т. Аксакова (рис. 4). Для меньшей дочери Настеньки – воплощения кротости и доброты – сорвал купец заветный цветочек, не зная, что навлёт этим гнев чудища лесного. В нежных тонах голубовато-серого, нежно-зеленого и молочно-белого дан фон панно. Это цвета природы, с которой героиня находится в гармонии. Здесь удачной находкой является белка, к которой тянется рукой Настенька. Лесная красавица не боится девушки, благосклонно ожидает её ласки. Даже цвет платья героини и шерстки белочки перекликаются, выделяясь на нежном фоне панно. Силуэт центральной фигуры убеждает зрителя в том, что это именно

девушка: высокий головной убор и фата – атрибуты девицы. Удачей авторов панно является передний план: темно-красный цветок не только созвучен цвету платья героини, но и символизирует загадочность и неоднозначность «натуры» этого сказочного растения. Лейтмотив сказки воплощён в словах Настеньки, повторенных несколько раз: «Так вот ты какой, цветочек аленький» – с разной интонацией. То, что цветок имеет свою историю, показывает белый стебель, запутанный, закрученный множеством изгибов, переплетений, похожий на головоломку или лабиринт, а может, на путеводную нить, ведущую героиню к счастливому финалу... Этот мотив представлен эффектно оформленной полосами кружева без начала и конца.

Рис. 4. Шамова Л.В., Акулина Н.Е. Художественно-графический проект кружевного панно «Аленький цветочек». 2016 г. Сцепная и численная техники плетения.
Преподаватель: Д.Ю. Воронина

Представляется, что авторы этого панно на редкость удачно добавили в свою работу ещё третий вид искусства – шедевр отечественной мультипликации «Аленький цветочек». Сюжетные линии этого мультфильма неуловимо, но отчётливо пронизывают кружевное панно через вышитые элементы, технику исполнения, цвета, орнамент, низ которого напоминает волны океана, омывающего остров чудища... Все вместе создаёт неповторимое, оригинальное произведение, выполненное в технике

прикладного народного творчества (сцепного и численного плетения) на основе литературного сюжета.

Ещё одним примером использования литературного сюжета при создании кружевного панно служит представленное выше полотно по сказке П. Ершова «Конёк-горбунок» (рис. 5). Снова на переднем плане, как в сюжете об Авдотье-рязаночке, вышивка, имитирующая морские волны, по которым пробегают корабли мимо обречённого на страдания морского чудовища:

*Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперёк его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички по губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.*

П. Ершов [8, с. 83-84].

На панно запечатлена именно эта сюжетная линия, передающая мотив божественного гнева и наказания за содеянное:

*Он за то несёт мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгону.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит...*

П. Ершов [8, с.89].

Удачей авторов можно считать выполненный сцепной техникой плетения «поселение» на спине чудо-юдо: это и деревья, и мельница, и храм. Удачно подобранные цвета делают панно особенно привлекательным: сине-серо-бело-зеленоватые тона имитируют цвет морской волны, а коричневый и жёлтый цвета – землю, ведь «*На спине село стоит; Мужички по губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве, меж усов, Ищут девушки грибов*» [8, с. 84]. Образ, созданный студентами, явно вдохновлён текстом сказки, выдержан в рамках традиционными для рязанского региона техниками кружевоплетения.

Отдельно, но во взаимосвязи с цветом и тонами панно выдержана рамка, которая сама по себе представляет произведение искусства.

Рис. 5. Микитюк А.А., Строкина К.Г. Художественно-графический проект кружевного панно «Чудо-юдо Рыба-кит». 2016 г.
Сцепная и численная техники плетения. Преподаватель: Д.Ю. Воронина

Как уже было сказано ранее, в основе сюжета художественного изделия прикладного искусства может лежать и литературный сюжет. Так, П. Бочкарёва в 2023 г. защитила выпускную квалификационную работу «Гранатовый браслет» Руководитель: Д.Ю. Воронина (рис. 6) – чепец и воротник к блузе (художественное кружевоплетение). Название работы отсылает к одноимённому произведению А.И. Куприна: браслет сыграл роковую роль в жизни влюблённого Желткова и драматическую в семье Шеиных. Парные предметы, выполненные в сцепной технике плетения удивительным образом пересекаются с описанием браслета в рассказе: *«Он (браслет) был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. ... в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни»* [9, с. 150]. Основу кружевного комплекта составляет темно-красный цвет с вкраплениями иных цветов. Очень удачно передан переход разных оттенков гранатового цвета, что свидетельствует о внимательном прочтении рассказа А.И. Куприна и получившейся переключке между словесным образом и кружевным.

Рис. 6. Бочкарева П. Кружевной комплект «Гранатовый braslet». Выпускная квалификационная работа. 2013 г. Руководитель: Д.Ю. Воронина

Обращение к литературной традиции, сюжетам произведений русских писателей и поэтов характерно для искусства художников традиционных народных промыслов. Тесная связь книжной культуры и народного прикладного творчества в целом – отличительная черта русского искусства: «Интересная и важная страница древнерусской культуры, в которой существенную роль играет декоративное искусство, – само письмо, во многом сохранившее свои семантические изобразительные корни. Каждая заглавная буква – сложный комплекс образов различных уровней обобщения – от древнейших универсальных идей до сугубо национальных, свойственных именно русской культуре» [2, с. 53-54].

Русское искусство, в частности, литературное и прикладное «основано на соединении культуры славянского язычества с особенностями христианской культуры ... орнамент Древней Руси представляет собой своеобразную вязь из элементов христианской культуры и языческих народных мотивов» [2, с. 38]. Мастера всех поколений ведущих промыслов России – ростовской финифти, скопинской и псковской керамики, торжокского золотого шитья, палехской лаковой миниатюрной живописи, хохломской росписи по дереву, михайловского и елецкого кружевоплетения – языком особых изобразительных средств гармонично раскрывали и воплощали универсальные идеи русского мировоззрения. Но объять необъятное в русском прикладном искусстве с сюжетами, сюжетными схемами и мотивами, перекликающимися с устным народным творчеством и словесным художественным искусством, невозможно, поэтому мы решили избрать для рассмотрения те произведения традиционных художественных промыслов, которые создают студенты Высшей школы народных искусств (академии) в Санкт-Петербурге (палехская лаковая миниатюрная живопись) и в Рязани (вышивка и кружево).

Очевидно, что сюжет является важной частью формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства, а литературные сюжеты часто выступают основой художественного образа произведений традиционных художественных промыслов. На занятиях по вышеназванным дисциплинам стоит обращать внимание студентов на подобные связи искусств, которые способствуют их комплексной ориентации в мире художественного творчества, осознанию его закономерностей и языка искусства, а также

побуждают обращаться к литературным сюжетам для собственного профессионального становления.

Литература

1. Литературный энциклопедический словарь / [подготовлено Е. И. Бонч-Бруевич и др.]; под общей редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – Москва: Советская энциклопедия, 1987. – 750 с.
2. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / В. Н. Молотова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва: ФОРУМ, 2010. – 288 с. – ISBN 978-5-91134-398-9.
3. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [главный научный редактор Н. Д. Тamarченко]. – Текст : электронный. – Москва : Издательство Кулагиной : Intrada, 2008. – 358 с. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatiy.-2008 (дата обращения: 08.05.2024).
4. Пушкин А. С. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях / А. С. Пушкин. – Текст : электронный // Ну-ка дети : [сайт]. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyyakh (дата обращения: 13.05.2024).
5. Семёнова М. В. Мы – славяне!: популярная энциклопедия / М. В. Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 560 с. – ISBN 978-5-395-00028-6.
6. Список устаревших названий цветов и оттенков // Рувики : интернет-энциклопедия. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков (дата обращения: 11.05.2024). – Текст: электронный.
7. Шерцль В.И. Названия цветов и символическое значение их. – Воронеж : типография В.И. Исаева, 1884. – 70 с.
8. Ершов П. П. Конёк-горбунок : русская сказка в трех частях // Конек-горбунок : избранные произведения и письма / составитель, подготовка текстов, вступительная статья и примечания В.П. Зверева. – Москва : Парад ; БИБКОМ, 2007. – С. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.
9. Куприн А. И. Гранатовый браслет // Повести и рассказы. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Дрофа, 2002. – С. 129-188. – ISBN 5-7107-52359-9.
10. Ермакова М. В. Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ермакова Мария Владимировна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2022. – 208 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-soderzhaniya-literatury-russkogo-yazyka-i-professionalnykh-distsiplin-v-podgotov> (дата обращения: 18.10.2024).

References

1. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgotovleno E. I. Bonch-Bruевич i dr.]; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. – Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 750 s.
2. Molotova V. N. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo : uchebnoe posobie / V. N. Molotova. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva: FORUM, 2010. – 288 s. – ISBN 978-5-91134-398-9.
3. Poe`tika: slovar` aktual`ny`x terminov i ponyatij / [glavny`j nauchny`j redaktor N. D. Tamarchenko]. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Izdatel`stvo Kulaginoj : Intrada, 2008. – 358 s. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (data obrashheniya: 08.05.2024).
4. Pushkin A. S. Skazka o myortvoj czarevne i semi bogaty`ryax / A. S. Pushkin. – Tekst : e`lektronny`j // Nu-ka deti : [sajt]. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyy_akh (data obrashheniya: 13.05.2024).
5. Semyonova M. V. My` – slavyane!: populyarnaya e`nciklopediya / M. V. Semyonova. – Sankt-Peterburg : Azbuka-klassika, 2005. – 560 s. – ISBN 978-5-395-00028-6.
6. Spisok ustarevshix nazvanij czvetov i ottenkov // Ruviki : internet-e`nciklopediya. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Spisok_ustarevshix_nazvanij_czvetov_i_ottenkov (data obrashheniya: 11.05.2024). – Tekst: e`lektronny`j.
7. Sherczl` V.I. Nazvaniya czvetov i simvolicheskoe znachenie ix. – Voronezh : tipografiya V.I. Isaeva, 1884. – 70 s.
8. Ershov P. P. Konyok-gorbunok : russkaya skazka v trex chastyax // Konek-gorbunok : izbranny`e proizvedeniya i pis`ma / sostavitel`, podgotovka tekstov, vstupitel`naya stat`ya i pprimehaniya V.P. Zvereva. – Moskva : Parad ; BIBKOM, 2007. – S. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.
9. Kuprin A. I. Granatovy`j braslet // Povesti i rasskazy`. – 20e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Drofa, 2002. – S. 129-188. – ISBN 5-7107-52359-9.
10. Ermakova M. V. Vzaimosvyaz` sodержaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ermakova Mariya Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2022. – 208 s. – URL: <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-soderzhaniya-literatury-russkogo-yazyka-i-professionalnykh-distsiplin-v-podgotov> (data obrashheniya: 18.10.2024).