

УДК 002.2:745.52

Рыбина Л. И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: libakademij@yandex.ru

Rybina L. I., director of the scientific library of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: libakademij@yandex.ru

**Учебные издания для подготовки художников мстерской лаковой
миниатюрной живописи**

**Educational publications for training artists in the mstyora school
of lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье представлен обзор, описана структура и содержание учебных пособий Ю.И. Уколовой – заместителя директора по научной и методической работе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов. Издания разработаны для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись.

Ключевые слова: Российский университет традиционных художественных промыслов, традиционные художественные промыслы, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, профессиональные дисциплины, выпускная квалификационная работа.

Abstract. The article provides an overview, describes the structure and content of educational manuals by Yu.I. Ukolova, a teacher at the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts. The editions are designed for students studying in the field of study “Decorative applied arts and folk crafts (by types)” – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, traditional arts and crafts, Mstyora lacquer miniature painting, professional disciplines, graduate qualification work.

В Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиале Российского университета традиционных художественных промыслов осуществляется обучение художников по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись.



Рис. 1. Обложка учебного пособия
«Особенности мстёрской лаковой
миниатюрной живописи»

В 2024 г. Ю.И. Уколова разработала и подготовила к публикации три учебных пособия по профессиональным дисциплинам для данного направления обучения. В состав учебных пособий входят теоретические сведения и практические упражнения, соответствующие определённым темам.

Учебное пособие «Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи» [1] (рис. 1⁹²) адресовано студентам первого курса бакалавриата и состоит из двух глав «Художественно-технологические особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи» и «Требования к выполнению художественного произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи».

В первом разделе учебного пособия «История развития искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи» автор описал историю иконописного промысла, формировавшегося в XVII–XIX вв. в Богоявленской слободе (будущий посёлок Мстёра) на основе Владимиро-Суздальской школы иконописи [1] (рис. 2⁹³).



Рис. 2. Голышев И.А. Литография. Вид Богоявленской Слободы Мстёры
Владимирской губернии Вязниковского уезда. 1860 г.

Мстёрская иконопись имеет характерные особенности, к которым относится подробная детализация и применение центральной перспективы

⁹² Рис. 1. Уколова Ю.И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-52-2.

⁹³Рис. 2. Там же. С. 8.

в изображениях элементов архитектуры, удлиненность пропорций фигур святых, преобладание зеленых, голубых, изумрудных и золотистых цветовых оттенков.

В XX в. мстёрские художники, писавшие до 1917 г. иконы, стали создавать живописные композиции с нерелигиозными сюжетами, тем самым сохранив мстёрскую миниатюрную живопись. По примеру художников из поселка Палех и села Федоскино они стали создавать художественные произведения на изделиях из папье-маше.

В 1931 г. была создана мстёрская артель живописи «Пролетарское искусство». Художественный уровень выполненных произведений мастерами этой артели был высоко оценен на многих выставках, в т.ч. на международных. Например, художник артели «Пролетарское искусство» Н.П. Клыков в 1937 г. был награжден двумя золотыми медалями за работы «Лесозаготовка» и «Дубровский» [1] (рис. 3⁹⁴).



Рис. 3. Клыков Н.П. Шкатулка «Дубровский». 1940 г. Темпера, золото, папье-маше. Государственный русский музей (Санкт-Петербург)

Во втором разделе первой главы автор перечисляет инструменты и материалы, необходимые для создания художественных произведений

⁹⁴ Рис. 3. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 13. – ISBN 978-5-907569-52-2.

и описывает технологию изготовления натуральных темперных красок из органических пигментов.

Вторая глава учебного пособия состоит из двух разделов. В первом – изложен процесс создания художественно-графического проекта малоформатного произведения для дальнейшего его воплощения, перечислены требования к выполнению собственно-творческого проекта, описан алгоритм его создания на примере учебного задания по теме «Художественно-практический проект пластины по мотивам произведения А.С. Пушкина “Русалка”».

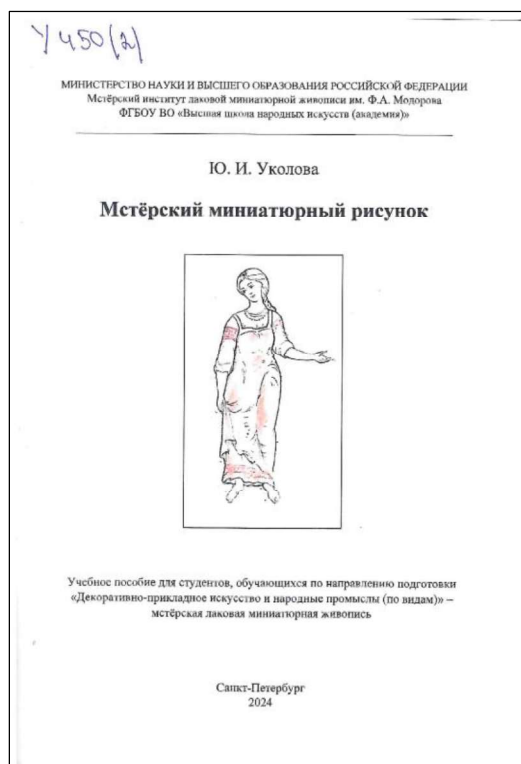


Рис. 4. Обложка учебного пособия «Мстерский миниатюрный рисунок»

Во втором разделе описывается процесс и последовательность этапов создания в материале художественного произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи на основе художественно-графического проекта.

В учебном пособии «Мстерский миниатюрный рисунок» [2] (рис. 4⁹⁵), подробно изложен процесс выполнения рисунка фигуры человека. Оно состоит из двух глав «Основы стилизации в лаковой миниатюрной живописи и иконописи» и «Трансформация и стилизация фигуры человека в композиционном решении художественного произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи».

В начале первой главы, в разделе «Регионально-исторические особенности и технологические приемы кистевого мстерского миниатюрного рисунка», автор отмечено влияние византийского искусства на формирование мстерского иконописного промысла. Особым жанром в мстерской иконописи была житийная икона⁹⁶. Художники Мстёры были известными иконописцами и реставраторами, к которым обращались собиратели древностей и коллекционеры древнерусских икон для реставрации и копирования.

В разделе «Объем и последовательность выполнения работ дисциплины “Мстерский миниатюрный рисунок”» автор формулирует учебные задачи

⁹⁵ Рис. 4. Уколова Ю.И. Мстерской миниатюрный рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 52 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-49-2.

⁹⁶ Житийная икона – икона, в центре (среднике) которой располагается изображение святого, а на полях в отдельных композициях (клеймах) – сюжеты из его жития [4].

и описывает практические задания, необходимые для формирования навыков изображений фигуры человека в миниатюрной стилизации у будущих художников. Рисунки с изображением фигуры человека представлены в приложении.

Вторая глава состоит из двух разделов: «Рекомендации к выполнению учебных заданий дисциплины “Мстерский миниатюрный рисунок”» и «Способы внедрения выполненных заданий в собственно-творческое композиционное решение проекта будущего художественного произведения».

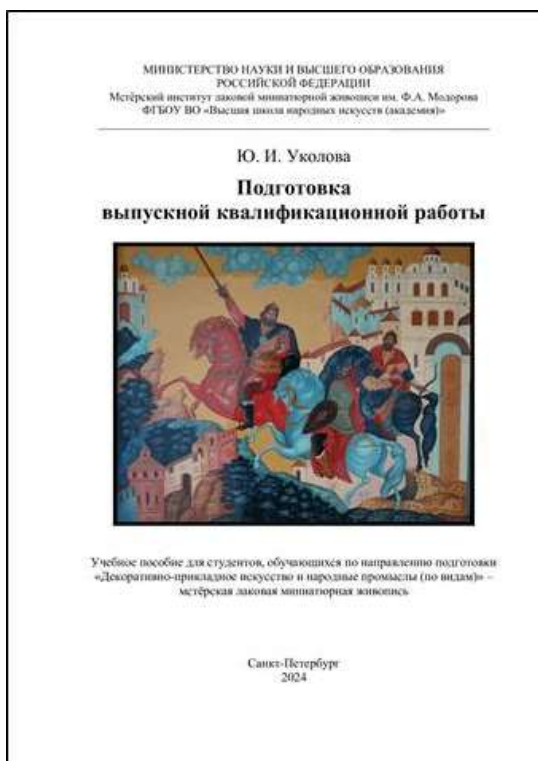


Рис. 5. Обложка учебного пособия «Подготовка выпускной квалификационной работы»

В первом разделе учебного пособия автор рекомендует студентам на начальном этапе освоения миниатюрного рисунка копировать образцы древнерусской живописи. В тексте приводятся примеры изобразительных принципов изображения в мстерской лаковой миниатюрной живописи, к которым относятся пространственная условность плановости, построение обратной перспективы, пространственная условность цвета, которая не подчиняется иллюзорному восприятию.

Во втором разделе – описаны алгоритмы стилизации и трансформации академического рисунка фигуры человека в мстерский миниатюрный рисунок для дальнейшего его применения в сюжетной композиции. В приложении приведены примеры выполнения практических заданий по дисциплине «Мстерский миниатюрный рисунок».

В учебном пособии «Подготовка выпускной квалификационной работы» [3] (рис. 5⁹⁷) автор рассматривает этапы подготовки и выполнения художественного произведения на примере создания дипломного художественного изделия – панно мстерской лаковой миниатюрной живописи «Богатырская застава», выполненное студентом IV курса института.

Издание состоит из двух глав – «Общие требования к выполнению выпускной квалификационной работы для студентов, получающих высшее образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи»

⁹⁷ Рис. 5. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 72 с.: ил. – ISBN 978-5-907569-54-6.

и «Создание вариативной выпускной квалификационной работы в высшем образовании в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи».

В первой главе раскрыта история развития иконописного промысла и мстёрской художественной вышивки, бытовавших в поселке Мстёра, а также перечислены структурные элементы выпускной квалификационной работы, являющейся итогом учебной деятельности студента.

Вторая глава состоит из двух разделов. В которых рассматриваются этапы создания художественного произведения по собственному проекту студента.

В конце издания размещены фотографии выпускных квалификационных работ, выполненных студентами Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов [5] (рис. 6⁹⁸, 7).



Рис. 6. Каширка А. Икона «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий». Выпускная квалификационная работа. 2023 г. Руководитель: В.Ю. Борисова

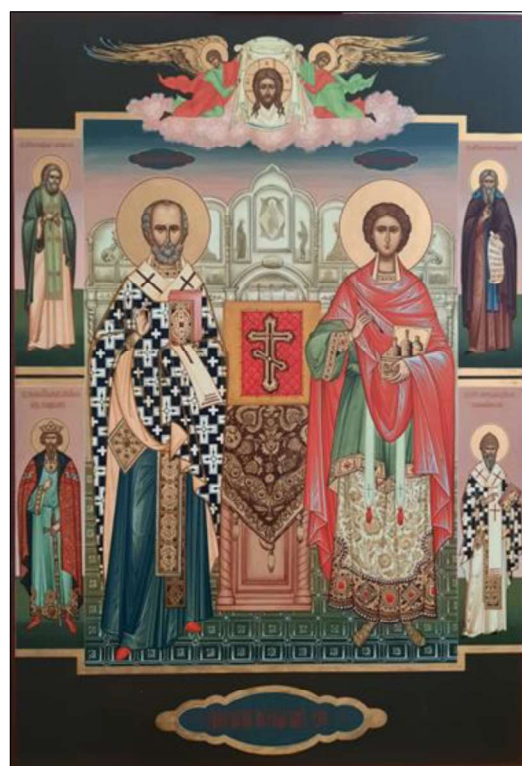


Рис. 7. Кузнецов А. Икона «Святой Николай Чудотворец и Великомученик Пантелеймон». Выпускная квалификационная работа. 2021 г. Руководитель: В.Ю. Борисова

⁹⁸ Рис. 6, 7. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 64, 65. – ISBN 978-5-907569-54-6.

Художественные образы, сюжеты, созданные художниками на протяжении всего времени существования лаковой миниатюрной живописи в поселке Мстёра, являются источниками создания художественных проектов студентами Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им Ф.А. Модорова.

Автор учебных пособий, представленных в статье, считает, что «способность студентов синтезировать накопленные знания и умения предыдущих поколений мастеров по лаковой живописи с современными тенденциями и технологиями формируют новое искусство» [3, с. 66].

Литература

1. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

2. Уколова Ю. И. Мстёрской миниатюрный рисунок : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств . – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Текст : непосредственный.

3. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств . – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 72 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-54-6. – Текст : непосредственный.

4. Житийная икона. – Текст : электронный // Правмир : сетевое издание. – URL: <https://www.pravmir.ru/ikona-s-zhitiem-uroki-v-voskresnoj-shkole/> (дата обращения: 20.05.2025).

References

1. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoy lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. : il. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Ukolova Yu. I. Mstyorskoj miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. : il. – ISBH 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Ukolova Yu. I. Podgotovka vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 72 s. : il. – ISBH 978-5-907569-54-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Zhitijnaya ikona. – Tekst : e`lektronny`j // Pravmir : setevoe izdanie. – URL: <https://www.pravmir.ru/ikona-s-zhitiem-uroki-v-voskresnoj-shkole/> (data obrashheniya: 20.05.2025).