В.Г. КОЧЕНКОВА

Зав. сектором лаковой миниатюры Отдела металла, камня и лаковой миниатюры, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
e-mail: v.kochenkova@damuseum.ru

V.G. KOCHENKOVA

Head of the Lacquer Miniature Sector of the Metal, Stone and Lacquer Miniature Department, All-Russian Decorative Art Museum
e-mail: v.kochenkova@damuseum.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_3_74_90

ОТ ТАБАКЕРКИ ДО МЕБЕЛЬНЫХ ФОРМ. НЕОБЫЧНАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА В СОБРАНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА

FROM SNUFFBOXES TO FURNITURE FORMS. UNUSUAL LACQUER MINIATURE IN THE COLLECTION OF THE ALL-RUSSIAN DECORATIVE ART MUSEUM

В статье рассматриваются наиболее интересные и необычные по форме предметы русской лаковой миниатюрной живописи XIX–XXI веков из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Художники использовали нестандартные материалы для основы, расписывали мебель, создавали монументальные формы предметов и декоративные изделия для украшения интерьеров. Поиск художественных возможностей лаковой живописи воплотился успешным сотрудничеством миниатюристов с художниками-ювелирами. Работы современных новаторов Федоскино, Холуя и Мстёры отличаются нестандартным подходом в выборе форм, сюжетов и композиционных решений, переосмыслением накопленного опыта предыдущих поколений русских миниатюристов.

The article examines the most interesting and unusual objects of Russian lacquer miniature painting of the XIX–XXI centuries from the collection of the All-Russian Decorative Art Museum. The artists used non-standard materials for the base, painted furniture, created monumental shapes of objects and decorative items to decorate interiors.
The search for artistic possibilities of lacquer painting was realized by the successful collaboration of miniaturists with jewelers. The works of modern innovators Fedoskino, Kholui and Mstera are distinguished by an unconventional approach to choosing forms, plots and compositional solutions, rethinking the accumulated experience of previous generations of Russian miniaturists.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, русская лаковая миниатюра, миниатюрная живопись, папье-маше, живопись на минералах, ювелирное искусство, форма предмета, фабрика Лукутиных, Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй, современные художники лаковой живописи.
Keywords: decorative art, russian lacquer miniature, miniature painting, papier-mâché, painting on minerals, jewelry, the shape of the object, the Lukutin factory, Fedoskino, Palekh, Mstera, Kholui, the modern artists of lacquer painting.

Коллекция лаковой миниатюрной живописи в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства является одной из крупнейших и значительных в стране по широте представленных авторов, жанров, тем, художественному качеству и временному диапазону — с первой трети XIX века по настоящее время. Она включает разнообразные произведения (более 100 наименований предметов), представляющие историю развития четырех знаменитых центров лакового производства — Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя, а также ряд работ, изготовленных в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. Среди них есть настоящие шедевры, являющиеся лучшими образцами искусства художественных лаков и национальным достоянием. Каждый из этих предметов несет отпечаток времени, творческих исканий и побед, рассказывая интересные истории тем, кто готов увидеть большее за внешним обликом.

История возникновения русских лаков связана с именем купца Петра Ивановича Коробова, который в 1795 году в подмосковном сельце

Данилково открыл фабрику лакировочно-бумажных изделий, взяв технологию производства у немецкой фирмы И.Г. Штобвассера. Благодаря моде на табак в XVIII–XIX вв. было налажено изготовление табакерок. Сначала они украшались бумажными гравюрами, которые наклеивались на крышку изделия и покрывались светлым лаком. Со временем табакерки превратились в предмет всеобщего увлечения и модный аксессуар в разных слоях населения (1). При преемниках Коробова — купцах Лукутиных виды коробочек для табака стали более разнообразными по размерам, форме и декорировке: круглые, прямоугольные, фигурные; с хромолитографией и живописными миниатюрами; инкрустированные перламутром, с орнаментальной росписью, сканью или цировкой; с имитацией разных материалов (под малахит, «шотландку», «черепашку») и рельефом; для нескольких видов табака и даже скрытыми механизмами, маскирующими способ открывания (рис. 1). ««Табакерки, сработанные на этой фабрике, по своей отличной отделке, изящной форме, живописи, а особенно по необычной прочности своего лака решительно превосходят брауншвейгские», — писал в 1842 г. М.Н. Загоскин в своем сочинении "Москва и москвичи"» [8, с. 44].

Рис. 1. Табакерки и портсигар фабрики Лукутиных в различных техниках оформления. Московская губ., с. Данилково, XIX в. ВМДПНИ. КП-3213/1-2; КП-9819; КП-9821; МНИ КП-13598; МНИ КП-21408; МХП КП-1746; МХП КП-1783; МХП КП-1805; МХП КП-1834; МХП КП-1888

Рис. 2. Ручка и наконечник для зонтика «Девушка у плетня». Московская губ., с. Данилково. Фабрика Н.А. Лукутина, послед. четверть XIX в. Папье-маше, лак, масло, металлическая фольга, металл, скань, миниатюрная живопись. 32,5 х 4 х 2,4 см. (ручка); 12,7 х 2,5 см. (наконечник). ВМДПНИ. МХП КП-1840/1-2, НЛФ-552/1-2

При Лукутиных фабрика достигла своего расцвета. «Долгие творческие поиски, повышение мастерства художников, часть из кото-

рых отправлялась учиться в Строгановское училище или кончала рисовальную школу при фабрике, позволили создать основы лакового живописного промысла» [1, с. 138]. Создавались работы высочайшего уровня, отличавшиеся живописным мастерством, разнообразием техник и материалов, тонким художественным вкусом, единством миниатюрного сюжета с формой и поверхностью предмета. Образцами для мастеров служили произведения русских и зарубежных художников, гравюры, литографии, лубочные картинки, которые они смело перерабатывали. Значительно расширился ассортимент выпускавшихся изделий, которые носили исключительно утилитарный и функциональный характер: портсигары, сигарницы, спичечницы, пепельницы, кошельки, футляры для очков, обложки альбомов, салфеточные кольца, чайницы, дорожные стаканы, подносы, пасхальные яйца и многое другое (2). Это были настоящие шедевры, подлинные произведения искусства. Благодаря инновациям фабрика Лукутиных стала одной из лучших в России, а искусство русской лаковой миниатюры известным за пределами государства.

Редким экземпляром в музейной коллекции является ручка и наконечник для зонтика «Девушка у плетня» (рис. 2). Чернолаковая поверхность предметов полностью покрыта орнаментом из скани — мельчайшими металлическими элементами, высеченными в форме кружочков и звездочек, уложенных на папье-маше по сырому лаку, который затем сушился. Этот способ декорирования, появившийся в середине XIX века, стал одним из фирменных знаков Федоскино. Изысканную декоративность рукоятки зонтика дополняет небольшая овальная вставка-миниатюра с популярным в то время малороссийским сюжетом.

После революции 1917 года и запрета на религию бывшие иконописцы трех крупных центров Владимирской губернии — Палеха, Мстёры и Холуя предпринимают попытки найти применение своему мастерству в новых жизненных реалиях. В начале 1920-х годов в Палехе зарождается новое, уникальное искусство благодаря его основоположнику Ивану Ивановичу Голикову. Его удивительный талант и оригинальность художественного мышления помогли соединить традиции древнерусского письма с объемными формами предметов и новым содержанием в лаковой миниатюре на папье-маше по примеру Федоскино. Это дало возможность реализовать творческий и профессиональный опыт мастерам всех центров, сформировав со временем свой самобытный стиль росписи.

В первые годы палешане пробуют писать не только на папье-маше (на полуфабрикатах, предоставленных федоскинцами), но и на разных

основах, что были под рукой — дереве, металле, стекле, фарфоре, кости и даже речных гальках (3).

Одной из первых в творчестве Ивана Голикова стала миниатюра «Адам в раю» (1923 г.), выполненная им на донце фотографической ванночки. Композиция, написанная двумя оттенками твореного золота по черному фону, была создана под впечатлением от иллюстраций к Библии Гюстава Доре (4).

Рис. 3. И.И. Голиков. Галька «Тройка». Ивановская обл., пос. Палех, 1930 г. Галька, лак, темпера, твореное золото, миниатюрная живопись. 2 х 4,3 х 3 см. ВМДПНИ. МНИ КП-13378, НЛП-25

Необычным экспериментом автора является миниатюра «Тройка» (1930 г.), виртуозно написанная на небольшой речной гальке (рис. 3). Художник неоднократно обращался к этому образу, создавая все новые вариации. Но неизменным оставалась невероятная динамичность и страстное чувство жизни, отраженное в стремительности летящей, словно птицы, тройки лошадей, разметавшей вокруг снежные вихри.

В 1930-е годы формировался стиль мстёрского искусства лаковой миниатюры. Художники искали новые колористические и композиционные решения в своих работах, пытаясь наделить их самобытными чертами, отличными от стиля Палеха и Холуя. Стоявший у истоков создания мстёрской миниатюры, бывший иконописец, Евгений Васильевич Юрин, создал новое — орнаментальное направление лаковой живописи. В этот период он расписывал не только шкатулки, но и работал над созданием и декоративным оформлением предметов мебели для общественного интерьера. Два кресла и этажерка поступили в коллекцию ВМДПНИ из Музея народного искусства. В форме и конструкции одного из кресел и этажерки проступают черты стиля ар-деко в их лаконичных пропорциях и геометрических прорезных деталях (5). На чернолаковой поверхности изображены цветочные композиции с характерными завитками, листиками, розетками и травками, отсылающими к русскому народному искусству (6). На втором, массивном кресле округлой формы, автор сочетает

черный и бордовый лак, украшая его орнаментальной росписью твореным золотом и небольшими овальными живописными миниатюрами на спинке (7). Возможно, выбор крупных мебельных форм был обусловлен не только творческими экспериментами художника, искавшего свой самостоятельный путь в мстёрской лаковой миниатюре, но и консультативной помощью искусствоведов и художников московского Кустарного музея. В лаборатории художественно-промышленного отдела Юрин работал в 1930–1931 годах, изучая и осваивая технику миниатюрной живописи на папье-маше [9, с. 17] (8).

Рис. 4. А.В. Ковалёв. Кубок «Сталин и Мао слушают нас». Ивановская обл., пос. Палех, 1949 г. Папье-маше, лак, темпера, твореное золото, миниатюрная живопись. 29 х 11 см. ВМДПНИ. КП-31743/1-2, ЛМП-365/1-2

В послевоенные годы художники лаковых промыслов обращаются к крупным, монументальным формам предметов с живописными композициями в стиле соцреализма, прославляющими трудовые подвиги народа, мощь и величие Советского государства. Разрабатываются сложные формы кубков, ларцов, шкатулок, многосоставных письменных приборов, отражающих помпезный стиль сталинской эпохи (9). Подобные изделия уникальны, так как создавались в единичных экземплярах.

С укреплением международных отношений нередко героями русских миниатюр становятся представители разных народов. Художники обращаются и к теме советско-китайской дружбы. Интересным воплощением сюжета стал кубок «Сталин и Мао слушают нас», исполненный палешанином Алексеем Викторовичем Ковалёвым в 1949 году (рис. 4). Названием послужила строчка из песни «Москва — Пекин», написанная в том же году композитором В. Мурадели на слова М. Вершинина («…Москва — Пекин. Идут, идут вперед народы. За светлый труд, за прочный мир под знаменем свободы»).

Искусство 1960-х годов проникнуто духом творческого эксперимента. Порой работы миниатюристов перекликаются с полотнами живописцев «сурового стиля». Наиболее ярко эту стилистику отразила космическая тема, возникшая в связи с полетом человека в космос (10). «В эти годы пробуждается интерес к возможностям и свойствам материала во всех видах

изобразительного искусства. Черная блестящая поверхность изделий из папье-маше как бы заново осмысляется. Сам материал с его цветом и фактурой активно вторгается в содержательную основу миниатюры» [10, с. 44].

На протяжении всего советского периода стремление к новаторству было характерно для ряда художников лаковой миниатюры. Продолжая работать в сложившихся традициях промыслов, мастера, тем не менее, предпринимали попытки выйти за рамки устоявшихся канонов, расширить художественные возможности этого вида декоративного искусства.

Рис. 5. Л.С. Зверкова, Л.И. Коловангина. Комплект «Хозяйка Медной горы». Ивановская обл., пос. Палех, 1975 г. Мельхиор, малахит, папье-маше, лак, темпера, твореное золото, миниатюрная живопись, скань. 10 х 5 х 0,7 см., длина цепи — 76 см. (ожерелье); 11,5 х 5,5 х 1 см. (брошь). ВМДПНИ. КП-4887/1-2, ЛМП-50/1-2

Творческие поиски нашли интересное воплощение на стыке миниатюрной живописи и ювелирного искусства. «В начале 1970-х годов по предложению секретаря Союза художников РСФСР Светланы Михайловны Бескинской был предпринят творческий эксперимент по созданию ювелирных украшений с палехской лаковой миниатюрой» [3, с. 33]. Художники Раиса Смирнова, Ирина Ливанова, Лилия Зверкова, Екатерина Щаницына (Гросберг) в содружестве с ювелирами Наталией Гаттенбергер, Лилией Ситниковой, Любовью Коловангиной, Александром Голиковым и другими мастерами реализовали ряд удачных проектов в этом направлении (11). Часто они прибегали к изготовлению целых комплектов женских украшений. В качестве материала для оправ использовали такие сплавы, как мельхиор и нейзильбер, применяли ювелирные техники – чеканку, скань, зернь. В собрании ВМДПНИ хранится более 20 совместных произведений указанных авторов. В них художники сумели достичь синтеза двух видов декоративно-прикладного искусства, гармонично сочетая миниатюру с металлом не только в обрамлении живописных вставок, но соединив их в единое художественное целое, выявляя игру цвета, света и динамику линии в росписи и ювелирном оформлении (12).

Особой выразительностью и декоративностью отличается комплект «Хозяйка Медной горы» (1975 г.), состоящий из ожерелья и броши

(рис. 5). Выбор темы «Уральских сказов» Павла Бажова миниатюристкой Л.С. Зверковой определил и художественное решение в исполнении ювелира Л.И. Коловангиной. Миниатюры на черном фоне в обрамлении металла подаются объемно, словно драгоценные камни (13). Использование ажурной скани и вставок из малахита в чередовании с живописью на папье-маше эффектно дополняет волшебный образ (14).

На рубеже 1970–1980-х годов совместные с ювелирами эксперименты были продолжены миниатюристами Федоскино, Холуя и Мстёры. Но в большинстве случаев они стали применять ювелирные техники для оформления шкатулок (15).

В этот же период на местных фабриках лаковой миниатюры ведущими художниками промыслов организовывались экспериментальные творческие группы, в которые вошли молодые талантливые авторы. Их целью было не только повышение профессионального мастерства, но и дальнейшее совершенствование традиций, поиск новых форм предметов и новых средств художественного выражения.

В Холуе Заслуженный художник России Владимир Андреевич Белов предложил ученикам к разработке форму декоративного панно, считая, что этому виду живописи принадлежит будущее. Он говорил, что в отличие от миниатюры, панно требует другого изобразительного языка, оно более современно и имеет больше художественных возможностей (16). Постоянные эксперименты художника касались не только композиционных принципов, цветовой гаммы и манеры письма, но и применения новых для лаковой миниатюры материалов (например, древесно-стружечной плиты). Мастер создал целый ряд панно на исторические, сказочные и былинные сюжеты, отличающиеся особой выразительностью, экспрессией и лаконичностью образов (17). А его знаменитое панно «Жар-птица», написанное в 1965 году и многократно повторенное в копиях, стало символом искусства Холуя (18).

Интерьерный характер и популярность декоративных панно повлияла на развитие этого направления в лаковой живописи в последующие десятилетия. Художники варьировали масштаб, формы и композиционные приемы, создавая разнообразные произведения в стилистике промыслов. Интересна по задумке серия настольных панно, выпускавшаяся на Холуйской художественной фабрике в конце 1980-х годов. Круглые вставки-миниатюры, исполненные в разных жанрах несколькими авторами, вмонтированы в одинаковую геометрическую деревянную

форму, напоминающую раму для картины (19).

Необычным примером сувенирной продукции для украшения интерьеров являются настольные электронные часы «Весна» лимитированной серии с мстёрской художественной росписью, изготовленные на фабрике в городе Владимир. Миниатюры, посвященные зимним забавам, расположены на циферблате и четырех сторонах постамента (20).

Рис. 6. А.Г. Грачёв. Футляр для стакана «Куды крестьянину податься?». Владимирская обл., Вязниковский р-он, пос. Мстёра, 2004 г. Папье-маше, лак, темпера, твореное золото, металлические порошки, стекло, миниатюрная живопись. 10 х 9,5 х 12 см. ВМДПНИ. КП-29998/1-4, ЛММ-161/1-4

Миниатюрная живопись легко подстраивается под разные размеры и формы предметов, а мастерство художников, их безграничная фантазия и художественный азарт, делают возможным самые смелые эксперименты. В фондах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства хранятся и совсем крошечные предметы, размером в 1,5–2 сантиметра (21). Их автором является Борис Иванович Киселёв — непревзойденный мастер ювелирного письма, по праву названный «холуйским Левшой». Одним из таких шедевров является миниатюрный ларчик «Слово о полку Игореве» (1980 г.), на поверхности которого автор сумел изобразить ключевые сцены произведения с эпическим размахом и показать глубину образов каждого сюжета (22). Рассмотреть, как и написать, такие миниатюры возможно лишь с помощью лупы. При этом художник достигает удивительной уравновешенности многофигурных композиций, их детальной и колористической проработки. Неслучайно искусствовед Лариса Соловьёва отмечала, что «произведения мастера на историческую тему можно охарактеризовать как монументальную лирику», «…которая выражает специфический почерк холуйской миниатюрной живописи» [10, с. 55].

Следует также отметить, что Б.И. Киселёв выступил одним из инициаторов принципиального изменения отношения к материалу, предлагая мастерам уделять внимание не только композициям на предметах, но и связывать форму и размер будущей шкатулки с их сюжетным замыслом.

Отражением тяжелого периода в истории России 1990-х годов и своеобразной летописью переломной эпохи стало необычное произведение мстёрского художника Андрея Грачёва — футляр для стакана «Куды крестьянину податься?» (рис. 6). Овальная крышка со всех сторон украшена миниатюрами, посвященными размышлениям автора о судьбе страны и ее дальнейшем пути. Одной из главных становится тема личности и общества. Сатирический характер композиций с использованием революционных и перестроечных лозунгов, фрагментов рекламы и лубочной манеры дополнены текстами стихов самого художника на внутреннем вкладыше (23). В комплект также входит граненый стакан — как неизменный атрибут алкоголика эпохи «развитого социализма».

Как любое искусство, лаковая миниатюра чутко реагирует на веяния времени, ищет новые пути развития. Современные художники активно экспериментируют, расширяя тематику произведений и создавая работы, привлекающие неординарным решением художественных образов. Новшества затрагивают и форму предметов, и сюжеты, и живописные техники.

Ярким примером является ларец «Русская глубинка» (2007 г.) в исполнении Дениса Молодкина — одного из лучших миниатюристов XXI века, представителя знаменитой династии художников Мстёры (рис. 7). Ларец выполнен в форме усеченного куба, на трех сторонах которого изображены сюжеты на тему летних православных праздников — Спаса медового, Спаса яблочного и Спаса ягодного (орехового). Жанровые сценки автор органично соединяет с религиозными образами, дополняя причудливыми орнаментальными узорами. Смелое сочетание оригинальной формы предмета с иконописными традициями темперного письма, стилизованной декоративной манерой, близкой к народному искусству, и композиционным мастерством делают это произведение поистине уникальным и значимым для коллекции музея.

Для воплощения творческого замысла выбирают сложную архитектурную форму холуйские миниатюристы Лев Никонов и Михаил Веселов. Сюжет «Сказки о золотом петушке» последовательно разворачивается в девяти живописных композициях, расположенных на гранях крышки

Рис. 7. Д.В. Молодкин. Ларец «Русская глубинка». Владимирская обл., Вязниковский р-он, пос. Мстёра, 2007 г. Папье-маше, лак, темпера, твореное и сусальное золото, миниатюрная живопись. 17 х 17 х 17 см. ВМДПНИ. КП-31620, ЛММ-179

Рис. 8. М.М. Веселов. Ларец «Сказка о золотом петушке». Ивановская обл., Южский р-он, с. Холуй, 2011 г. Папье-маше, лак, темпера, твореное золото, металлические порошки, миниатюрная живопись. 27 х 23,2 х 18,9 см. ВМДПНИ. КП-32043, ЛМХ-86

и корпуса высокого ларца, расписанного М.М. Веселовым в 2011 г. (рис. 8). Художник выбирает наиболее знаковые и драматичные эпизоды повествования, стремясь передать глубину и смысловую многоплановость пушкинского замысла. Написанные мельчайшими мазками многофигурные миниатюры, контрастируют с монументальностью формы. Вмонтированный внизу узкий выдвижной ящичек и двойная крышка делают предмет не только интерьерным, но и функциональным.

Мастер с узнаваемым творческим стилем — Лев Никонов иначе обыгрывает схожую форму предмета. Поверхность ларца «Часы времени, или Сорока-воровка» (2013 г.) он украшает живописными веселыми историями на тему охоты и философскими загадками с размышлениями о ценности времени, решенными с большой долей юмора. Композиции, написанные в сдержанных золотисто-серых тонах и насыщенные интересными деталями, словно перетекают друг в друга, создавая цельность восприятия (24). К экспериментальной относится работа этого же автора «Под весенним дождём» (2013 г.), выходящая за рамки традиционного стиля холуйской миниатюры (25). Вдохновляясь живописью и поэзией Японии, Л.Л. Никонов прибегает к условно-силуэтному изображению, выполненному

Рис. 9. О.И. Шапкин. Веер «Прогулка в парке». Московская обл., с. Федоскино, 2010 г. Папье-маше, лак, масло, металлические порошки, сусальное золото, миниатюрная живопись. 21,5 х 39 см (62 см в раскрытом виде). ВМДПНИ. КП-31157, ЛМФ-283

твореным золотом. Использование не характерных для промысла металлических порошков и вставок из перламутра, создает эффект свечения живописной фактуры, а несколько добавленных поэтических строк настраивают на глубокое неспешное созерцание сюжета и смысла композиции.

За 230 лет работы с изделиями лаковой живописи на папье-маше миниатюристы Федоскино прекрасно научились соединять форму с росписью в единое целое, «подчинять» общей творческой задаче разнообразные объемы, формы и технические приемы, проявляя неограниченную фантазию и мастерство.

Одним из самых необычных предметов в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства является веер, созданный в 2010 году ведущим федоскинским художником Олегом Шапкиным (рис. 9). Первая коллекция вееров из папье-маше была создана автором еще в 1990-е годы специально для выставки в Лувре, посвященной 500-летию искусства веера, и имела большой успех у публики. Олег Иванович мастерски владеет синтезом формы предмета и высочайшим уровнем лаковой живописи. Миниатюра «Прогулка в парке», расположенная на 20 узких пластинах, посвящена воспоминаниям о «галантном веке» и Belle Époque. Стилизация под искусство модерна с детально прописанными нарядами прекрасных дам, атмосферой изящества и фантазии дополнена виртуозной орнаментальной росписью золотом в традициях школы Федоскино. Подобные веера, написанные художником в последние годы, неоднократно занимали первые места в номинации «Использование нетрадиционных материалов в авторских работах» на конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI век» в рамках совместных выставочных проектов Гохрана России и Государственного исторического музея.

Ряд современных художников Федоскино, продолжая создавать произведения в традициях промысла, дополняют миниатюру элементами декоративного оформления с использованием различных технологий обработки металла и других материалов. Известный династийный портретист Любовь Пашинина часто применяет в качестве основы для живописи речной перламутр. В дизайне корпуса шкатулки «Грёза» (2014 г.) она совместно с Юрием Чернобаевским делает также подложку из темного океанского перламутра, украшенного сверху бронзовой позолоченной штампованной накладкой с цветочно-растительным узором, создавая ощущение многослойности и легкой динамики, вторящей живописному образу (26).

Рис. 10. С.А. Беловодова. Мини-панно «Жрица Вселенная». Московская обл., с. Федоскино, 2022 г. Аммонит, лак, масло, сусальное золото, гелиотис, опалы, гранаты, стразы, миниатюрная живопись. 11 х 13,3 х 2 см. ВМДПНИ. КП-38590, ЛМФ-318

Библейский сюжет оригинально воплощен на поверхности ларца «Ноев ковчег» Александром и Сергеем Козловыми (2013 г.). Реалистическая «осязаемая» живопись плавно переходит с крышки на корпус, предполагая непрерывный круговой обзор. Позолоченный металлический каркас, украшенный жемчугом и декоративными элементами в виде ракушек, поддерживает тему водной стихии (27).

С начала 2000-х годов одним из интересных направлений в русском лаковом искусстве стала миниатюрная живопись на полудрагоценных камнях. Наиболее успешно в этой нише работает всего несколько мастеров: представители московской группы художников-миниатюристов и школы Федоскино. На основу из природных минералов (агат, яшму, обсидиан, горный хрусталь, лабрадор, нефрит и др.) они наносят миниатюрные композиции, выполненные в технике письма «по-сквозному» прозрачными, едва уловимыми мазками, подчеркивая красоту камня.

Мини-панно «Жрица Вселенная», созданное в 2022 году Светланой Беловодовой в Федоскино, входит в серию работ, написанных на аммонитах — минералах-раковинах (рис. 10). Спиралевидная форма,

естественная окраска и фактура великолепно обыгрываются художником, становясь частью композиции. Выразительный образ, исполненный на высоком техническом уровне, соединяет в себе сразу несколько тем — портретный жанр, космический пейзаж и космогонические мотивы постижения мироздания. Искусство лаковой миниатюры в совокупности с основой — древней окаменелостью, становится новым шагом современного мастера в поисках красоты.

В запасниках Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства хранится более 6000 предметов русской лаковой живописи. Уникальные разнообразные произведения, созданные талантливыми мастерами разных эпох и поколений, аккумулировали в себе богатство русской культуры, ее национальное своеобразие и открытость миру. Сочетание традиционных стилистических и художественных приемов с новаторскими решениями и индивидуальной авторской манерой помогло в сохранении и продолжении исторической идентичности этого вида декоративно-прикладного искусства.

Художники-новаторы, смогли переосмыслить опыт старых мастеров, развить стиль промыслов и применить его по-новому, соотнося с задачами времени. Современный этап развития лаковой миниатюрной живописи характеризуется более широким взглядом мастеров на взаимосвязь традиций и инноваций, дополняющих и усиливающих друг друга, что делает ее актуальной и имеющий перспективы развития в будущем.

Примечания:

1. В 1804 году было продано 13420 табакерок [8, с. 32].

2. В 1850-е годы ассортимент изделий достигал 160 наименований.

3. «…палешане, оставив иконопись и роспись церквей, на протяжении довольно короткого советского периода освоили взамен практически все виды прикладного и изобразительного искусства: советскую монументальную живопись и станковую картину, скульптуру и художественные открытки, плакаты и книжную иллюстрацию, роспись фарфора и эмали, живопись по пергаменту, гальке и стеклу, оформление детских мультфильмов и женских ювелирных украшений — трудно назвать ту область художественного творчества, в которой бы палехские мастера не оставили какого-либо значительного творческого наследия» [2, с. 558].

4. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrnok24tyd546241145#/collections?id=448506 (дата обращения 16.07.2026).

5. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrnok24tyd546241145#/collections?id=10015320 (дата обращения 16.07.2026).

6. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrnok24tyd546241145#/collections?id=10015312 (дата обращения 16.07.2026).

7. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrnok24tyd546241145#/collections?id=10015303 (дата обращения 16.07.2026).

8. В последние годы художники лаковых центров обращаются к изготовлению и росписи мебели в стилистике промыслов. В 2025 году в экспериментальный фонд ВМДПНИ поступил комод «Танец», созданный в мастерской Олега Духанина. Современные интерпретации сохранения традиций Палеха отразились в дизайнерском подходе в работе с утилитарным объектом.

9. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=52087432 (дата обращения 16.07.2026).

10. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrnok24tyd546241145#/collections?id=30282334 (дата обращения 16.07.2026).

11. Следует отметить, что отдельные опыты по созданию ювелирных изделий проходили и ранее. Одними из первых стали создавать украшения в начале 1960-х годов палешане Борис Николаевич и Калерия Васильевна Кукулиевы. Форму предметов для комплектов (серьги, подвесы, броши, браслеты, перстни) изначально разрабатывали и изготавливали сами. В качестве основы для живописи использовали папье-маше, позже привлекали профессиональных мастеров художественной обработки металла [4, с. 12].

12. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrku1xdc92172469285#/collections?id=455210 (дата обращения 14.07.2026); https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrku1xdc92172469285#/collections?id=443885 (дата обращения 14.07.2026).

13. М.А. Некрасова отмечала «способность миниатюрной живописи одрагоценивать материал и большую роль золота в системе художественной формы» [5, с. 28].

14. Среди современных миниатюристов наиболее успешно в ювелирном направлении работают федоскинцы — А.А. Козлова, В.В. Синельникова, Н.Г. Орлова, С.А. Беловодова и Ю.В. Петров (Палех).

15. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=11598682 (дата обращения 14.07.2026).

16. «На мелочи не видно художественных образов, миниатюра превращается в диковинку. Люди дивятся просто тонкости линий. Панно, наоборот, — искусство образов», — отмечал В.А. Белов [6, с. 111–112].

17. Государственный кталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=449701 (дата обращения 16.07.2026).

18. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=449859 (дата обращения 16.07.2026).

19. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=449373 (дата обращения 16.07.2026); https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=449775 (дата обращения 16.07.2026).

20. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=442523 (дата обращения 16.07.2026).

21. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=13406859 (дата обращения 17.07.2026).

22. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mrm1ti7leb317827170#/collections?id=11598672 (дата обращения 17.07.2026).

23. «Ты наливай сполна, коль русский ты. Тогда осилишь. И выпей залпом и до дна, за долю горькую России. И вот теперь в хмельном дыму, когда уж водку пьешь, как воду, Ты низкий положи поклон святому русскому народу» [7, с. 210–211, 236].

24. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mraufaw3tx277419012#/collections?id=9418466 (дата обращения 15.07.2026).

25. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mraufaw3tx277419012#/collections?id=9417797 (дата обращения 15.07.2026).

26. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mraufaw3tx277419012#/collections?id=23846311 (дата обращения 15.07.2026).

27. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://goskatalog.ru/portal/?ysclid=mraufaw3tx277419012#/collections?id=56183380 (дата обращения 15.07.2026).

Список литературы:

1. *Жижина С.Г.* Искусство лаковой миниатюры. Восток. Запад. Россия. Из собрания Государственного Исторического музея. — Москва, 2010.

2. *Лавров Д.Е.* Русская лаковая миниатюра в ювелирных изделиях 1970-х — 1980-х гг.: уникальное художественное новаторство и проблемы его внедрения в производство // Актуальные проблемы теории и истории искусства. [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-lakovaya-miniatyura-v-yuvelirnyh-izdeliyah-1970-h-1980-h-gg-unikalnoe-hudozhestvennoe-novatorstvo-i-problemy-ego/viewer (дата обращения 15.07.2026).

3. Наталия Гаттенбергер. Эта маленькая вещь…: альбом-каталог. — Москва, 2014.

4. Народные художники России Калерия и Борис Кукулиевы. — Палех, 2012.

5. *Некрасова М.А.* Искусство древней традиции. Палех. Альбом. — Москва, 1990.

6. *Печкин М.Б.* Холуй. — Иваново, 2004.

7. *Пирогова Л.Л.* История России. XX век в лаковой миниатюре. Альбом. — Москва, 2017.

8. *Пржевальская Л.К., Пржевальский Н.М.* Основоположник Федоскинского художественного промысла Петр Иванович Коробов и Лукутины // Федоскино. Искусство лаковой миниатюры. К 220-летию промысла. Каталог выставки. — Москва, 2016.

9. *Розова Л.К.* Евгений Васильевич Юрин. Мастер в народном промысле мстерской художественной миниатюры. — Ленинград, 1982.

10. *Соловьёва Л.Н.* Холуй. Лаковая миниатюрная живопись. — Москва, 1991.