

Холуй – один из центров развития русской лаковой миниатюры наряду с Палехом, Мстерой и Федоскиным. Для каждого из этих мест характерен свой стиль. Холуйская лаковая миниатюра считается самым молодым из русских лаковых промыслов и ведет свою историю с 1934 года.

Прямой родоначальник лаковой миниатюры – иконопись. В связи с близостью к монастырям она была широко развита в Мстёре, Палехе и Холуе, которые до революции входили в состав Владимирской губернии.

Холуй в этой тройке - самый древний. Упоминание о нём относится к 1543 г. В 1613 году слобода была уже известна как центр иконописи, часть ее была пожалована Дмитрию Пожарскому в благодарность за освобождение Москвы от польских захватчиков. Другая же часть осталась за Троице-Сергиевой Лаврой. («Есть такое село», с. 88).

Учёные считают, что, возможно, первыми иконописцами были монахи Холуйского Троицкого монастыря, который принадлежал Троице-Сергиевой лавре. Сохранился документ XVII века, где архимандрит лавры Афанасий, даёт указание набрать в Холуе десять детей от 12 до 15 лет «острых и к понятию и к иконописному художеству надежных, обученных грамоте, и, дав им в лавре покой, пищу и одежду, обучить живописи иеромонаху Павлу». Благодаря этому свидетельству, Холуйскую иконописную школу можно считать самой старшей среди остальных - палехской и мстёрской.

В другом источнике - царском указе 1667 года - говорится: «поселяне, не умеющие почтения книг божественного писания, пишут святые иконы безо всякого рассуждения и страха» (И. Забелин. Материалы для истории русской иконописи. «Временник имп. Моск. Общества истории и древностей российских». М. 1850, стр. 86).

Жители Холуя, в отличие от мстёрцев и палешан, легко отступали от строгих канонических иконописания, вносили в изображения черты народного лубка. И всё же в скорописных холуйских иконах в большей мере, чем в мстёрских и палехских, улавливаются глубинные народные традиции владими́ро-суздальских писем XIV века, что выражается в лаконизме и образности изобразительного языка, в подчёркнутой монументальности композиции.

Уже в то время о Холуе говорили как о сложившемся иконописном центре, иконы которого славились и расходились не только по Руси, но и по другим православным государствам. Холуйские иконописцы расписывали и украшали храмы многих городов - Москвы (Успенский собор в Кремле), Петербурга (Спас-на-Крови), работали и за рубежом (расписывая посольские церкви). Холуйские иконы поставляются в северные губернии России: Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую, Санкт-Петербургскую и в саму столицу. Холуй получал заказы из Болгарии, Сербии, Македонии.

К XVIII в. Холуй, вместе с Палехом и Мстёрой, становится центром иконописания. Оживлённая торговля, которой благоприятствовало удачное географическое положение Холуя на перекрёстке водных и сухопутных торговых путей, сделали его крупным торгово-промышленным селом, ежегодно производящим 1,5 – 2 миллиона икон.

Расширение производства постоянно подталкивало хозяев иконописных мастерских увеличивать число иконописцев, вводить разделение труда. Так появились иконописцы-ремесленники, которые могли быстро и ловко выполнить отдельные детали иконы:

одежду, пейзаж, орнамент. Их называли «доличники». Лик – лицо, руки и тело – писали, как правило, более квалифицированные мастера, или «личники».

Ходовой продукцией местных мастеров стали иконы для деревни. Писали их быстро, предпочитая желто-красный колорит. Как правило, выписывали только – «головку и ручки», а остальное прикрывали листом фольги, заменявшим оклад. Такие иконы назывались «краснушки» или «листовушки», стоили они дешево, и продавать их отправляли буквально возами. (Ю.А. Арбат, «Русская народная роспись по дереву»).

Рост производительности отодвигал искусство иконописи на второй план. Это встревожило не только церковь, но и общественность, в том числе, и профессиональных художников. По общему мнению, исправить положение могло лишь создание школы иконописи. В 1882 году Александро-Невское братство, учреждённое во Владимире, открыло в Холуе рисовальные классы, которые скоро были преобразованы в иконописно-рисовальную школу. Для руководства школой и преподавания был направлен выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств Н.Н. Харламов. Под его руководством артель учащихся развернула бурную деятельность в России и за рубежом. По эскизам Николая Николаевича были сделаны росписи в Кунгуре Пермской губернии, Белевском духовном училище г. Тифлиса, в Варшаве расписан собор святого Александра Невского, в Вене – русская посольская церковь. В эти годы Харламовым были сделаны картоны для росписей храма Спаса-на-Крови в Петербурге. Харламов воспитал целое поколение холуйских художников, в совершенстве владевших не только живописным мастерством, но и академическим рисунком.

С 1901 г. Комитетом попечительства русской иконописи, состоящим под непосредственным покровительством Николая II, Холуйская иконописная школа преобразовывается в Холуйские учебные иконописные мастерские. Для руководства присылается выпускник императорской академии художеств, ученик И.Е. Репина Е.А. Зарин. Под руководством Зарина были расписаны храмы в Кишинёве и других городах. Лучшие ученики после завершения учёбы направлялись в Москву продолжать образование в Строгановском училище.

Деятельность школы значительно расширилась: здесь не только учили иконописи, но знакомили с академической живописью, мировым искусством.

Холуйская роспись по дереву.

К началу XX века практически всё население села было так или иначе связано с иконописанием. После революции 1917 года промысел оказался под запретом (иконы еще писали до 1920-х годов, но все меньше и меньше). Огромная армия мастеров, оставшихся без работы, начала искать применение своим художественным навыкам.

Мало кто знает, что одним из этапов на этом пути была роспись по дереву. Писать лаковую миниатюру начали только в 1930-х годах, а до этого расписывали металлические подносы, писали копии с картин и «коврики» на клеенке (аналог картины без рамы на ходовые сюжеты: «Стенька Разин и персидская княжна», «Рыцарь и русалка», пруд с лебедями, кошки, сцены охоты и т.д.).

В 1919 году вышел в свет первый декрет Советского правительства «О кустарной промышленности, о прикладном искусстве». Это привело к формированию большого количества артелей и кооперативов. На 1919 год в стране было 1118 кооператив и 23

союза народных промыслов (Кильчевская Э.В. Традиции – не мертвая схема. ДИ, 1959, №11, с. 30-35).

Как пишет В.А. Гуляев, в том же 1919 году в Холуе образовался профессиональный трудовой союз живописцев, в состав которого вошли 25 человек. Председателем правления был Е.А. Зарин. Также возникла артель живописцев «Рабис». Художники вместе пытались найти новые пути применения своих знаний и навыков. Но жизнь артели была недолгой. Одной из причин развала было то, что в нее вошли, в том числе, бывшие хозяева иконописных мастерских. Через артель они пытались сбывать старые запасы икон.

Также в 1919 году бывшая иконописная школа преобразовалась в Художественные промышленные мастерские со специальностями: «Декоративная живопись» и «Столярно-токарное дело». По всей видимости, на базе мастерских изготавливали полуфабрикат для росписи и осуществляли саму роспись. Расписывались «пасхальные» яйца, круглые и прямоугольные коробочки, деревянные стаканы и другие изделия. Известный исследователь народного искусства Ю.А. Арбат в своей книге «Русская народная роспись по дереву» проанализировал имеющиеся экспонаты и выделил так называемую «Холуйскую роспись»: «В двадцатых годах нашего века была сделана попытка наладить роспись в селе Холуй, Ивановской области. Первые опыты с росписью по дереву относятся здесь к 1919 году. Затем заведующий мастерской Н.И. Дьяков в 1924-1925 годах стал регулярно привозить различные вещи, выточенные из дерева, - пеналы, пудреницы, грибы, матрешки и т.д. и организовал роспись их в доме местного жителя Суворова. Наиболее деятельными мастерами были Иван Васильевич Денисов и Александр Николаевич Великанов. Некоторые рисунки для росписи создавал Сергей Александрович Мокин, окончивший Холуйскую иконописную школу».

Как пишет В.А. Гуляев, в 1925 году в Холуе сложилась артель «Кисти», председателем которой стал С.А. Мокин. Среди сохранившихся образцов росписи по дереву Гуляев описывает пасхальное яйцо, расписанное И.И. Денисовым, которое хранится в музее Холуя. На черном фоне – стилизованное изображение льва, заимствованное из белокаменной резьбы Дмитровского собора во Владимире. Изображение заключено в орнаментальный медальон, образованный рисунком стилизованных птиц и зверей. По словам вдовы С.А. Мокина, К.А. Мокиной, в это время муж привез множество рисунков каменной резьбы из поездки во Владимир. Также среди образцов холуйской росписи по дереву круглые коробочки, расписанные С.И. Денисовым. Продукция артели поставлялась, в том числе, и на экспорт (В.А. Гуляев).

«Но мастера не пришли к согласию относительно стиля росписи. Одни предлагали рисовать пейзажи, другие склонялись к орнаментальным мотивам из древнерусских рукописей, третьи предпочитали античные узоры. Большого спроса такая роспись не нашла, артели и мастерские в Холуе создавались и ликвидировались. Сейчас только случайно можно увидеть сохранившиеся образцы холуйской росписи.

Занимались росписью по дереву и в расположенной неподалеку от Холуя Мстере. Но постепенно живописцы обоих сел перешли на папье-маше, взяв пример с соседнего Палеха». (Ю. А. Арбат)

Как видно из текста, роспись по дереву в Холуе не получила развития в силу многих причин. В настоящее время работу по восстановлению росписи начало МБУ «Южский Дом ремесел». За образец взяты предметы, хранящиеся в Государственном музее Холуйского искусства.

Было определено, что фон для росписи традиционно выбирался тёмный. Есть изделия на чёрном, тёмно-красном и тёмно-синем фоне. Нередко использовались орнаменты - растительные, стилизованные под декоративную роспись; близкие к древнерусскому из книжной графики; греческие, а также заимствованные из иконописи. В большинстве случаев изображался светлый орнамент на тёмном фоне, но есть примеры, когда орнамент идёт тёмным силуэтом. Иногда на изделиях появлялись пейзажи, изображения человеческой фигуры, птиц и животных. «Предстоит длительная, кропотливая работа над изучением сохранившихся образцов, работа по определению наиболее удачных декоративных орнаментальных мотивов, которые лягут в основу традиций Холуйской росписи», - говорит директор Южского дома ремесел Михаил Печкин.

В первых образцах, созданных в Доме ремёсел, использован тёмно-синий фон. Растительный орнамент написан светлым силуэтом с использованием незначительной моделировки, светлой обводкой по краю листа и тёмными прожилками внутри. В качестве имитации золота применена поталь.

Этапы работы показала нам мастер Наталья Бесшапошникова. Это грунтование доски, заполнение фона, пропись и оживка.

Большого развития роспись по дереву не получила. В дальнейшем мастера Холуя встали на путь развития лаковой миниатюры.

Переход к лаковой миниатюре.

Найти новое направление для творчества жителям Холуя помог случай. Художникам Палеха пришла идея расписывать шкатулки и табакерки. Это начинание поддержал Максим Горький. Далее идея распространилась по остальным центрам лаковой миниатюры.

В 1932 г. попробовать силы в миниатюре решили С.А. Мокин, Д.М. Добрынин, К.В. Костерин. Потом к ним присоединился В.Д. Пузанов-Молёв.

Первые шаги давались трудно. Старые приёмы не всегда удавалось органично соединить с новыми задачами и тематикой. Порой миниатюры напоминали полотна станковистов или иконы.

В то время мало кто верил, что Холуй найдет собственный стиль, отличный от палехского и мстёрского. «Третьему из-под двух не выбраться»,— говорили вокруг. Но эти опыты поддержал профессор Московского института художественной промышленности А.В. Бакушинский – искусствовед, который занимался народными промыслами («Есть такое село», с. 55).

«Из этих корней может выйти интересное растение, – говорил он. – Стиль Холуя должен быть более реалистичным, чем у Палеха и Мстёры, но более декоративным, нежели у Федоскина».

Было три направления, по которым могло пойти развитие холуйской лаковой миниатюры – реалистическое, орнаментальное и декоративное (Русская лаковая миниатюра, М., 2007). В целом было выбрано декоративное направление.

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже были представлены работы Пузанова-Молева «Счастливое детство», Костерина «Праздник в колхозе» и «Жить стало лучше»,

Мокина «Отдых». Мастерам были вручены бронзовые медали. В 1939 г. работы холуйских миниатюристов демонстрировались на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

Сейчас Костерин, Мокин и Пузанов-Молёв считаются основателями школы холуйской лаковой миниатюры. Известны такие работы этих художников как «Гимн Советского Союза», «Спасение челюскинцев», «Готов к труду и обороне», «Строчей за работой» (Мокин), «Садко», «Поединок на поле Куликовом», «Дмитрий Донской отказывается платить дань татарам», «Призыв Минина и Пожарского», «Волга» (Пузанов-Молев).

В 1949 году отмечалось снижение творческой активности художников. Многие ратовали за переход к массовой продукции. Тогда же была распродана часть художественного фонда артели. Но благодаря активности старых мастеров, холуйскую художественную школу удалось отстоять.

Яркими представителями лаковой миниатюры являются Валентин Фомин, Борис Тихонравов, Николай Бабурин, Борис Киселёв, Николай Денисов, Павел Ивакин, и другие художники, чьи работы широко представлены в музее Холуйской лаковой миниатюры.

Как отмечает Михаил Печкин, стиль холуйской миниатюры во многом сформировали художники «второго поколения» в 1950-х-1960-х годах – В.А. Белов, И.И. Бабурин, И.И. Денисов, Б.И. Киселев (Печкин Михаил. Соль, иконы, миниатюра, стр. 89).

В 1960 г. артель преобразовалась в фабрику. В 1961 г. изделия с холуйской миниатюрной живописью вышли на международный рынок. Первый заказ был из Лондона, затем из США, Германии, Франции, Бельгии и Италии. Это способствовало развитию искусства, укрепляло экономику и поднимало международный престиж русской лаковой миниатюры.

В 1970-х–80-х годах холуйская миниатюрная живопись развивалась интенсивно. Создавались новые произведения, пополняя фонды местного музея и ассортиментного кабинета, Ивановского и Плесского художественных музеев в Ивановской области, Московского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Музея народного искусства, где самая большая коллекция холуйской лаковой миниатюры, отдела Исторического музея на Куликовом поле.

Коллектив фабрики постоянно рос, пополняясь выпускниками училища, появлялись новые предметы по форме и назначению, изделия выполнялись не только черными, но и красными, зелеными, вишневыми.

С 1992 по 2009 год предприятие прошло несколько этапов реорганизации, сейчас оно называется ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры» (предприятие народно-художественных промыслов). Специалистов готовит Холуйское художественное училище имени Харламова Н.Н.

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен и включает в себя более 2000 сюжетов и видов изделий, среди них – иконы, шкатулки, панно, поздравительные адреса, портсигары, ларцы, броши, письменные наборы и многое другое. Постоянно создаются новые работы, которые оцениваются на художественном совете предприятия. Расширяется и спектр сюжетов. Среди них былинные, сказочные, фольклорные, эпические, исторические и литературные, батальные, жанровые и песенные, пейзажные, архитектурные и даже сатирические сюжеты, образы деятелей русской культуры.

Лаковые изделия из Холуя пользуются спросом в таких странах, как Англия, США, Италия, Испания, Канада.

Приемы холуйского художественного письма.

Стиль холуйской миниатюры складывался постепенно на протяжении нескольких десятилетий. Фоном этой живописи обычно был пейзаж среднерусской природы. На этом фоне изображались исторические события, фольклорные и жанровые сюжеты. В Холуе сформировалось и направление архитектурного пейзажа. Но художники Холуя писали и пишут не только миниатюры, но также большие панно для оформления светских зданий и учреждений, делают книжные оформления, театральные декорации, роспись мебели и фарфора, сотрудничают с ювелирами. И никогда не забывали иконопись.

Коренное отличие холуйской миниатюры от других аналогичных производств было заложено с самого начала: по совету А.В. Бакушинского, для экономии средств мастера обучались работе не на предметах, планируемых для росписи, а на листах картона, окрашенных в черный цвет и покрытых лаком. Главным отличием холуйской живописи является использование синевато-зеленого и коричнево-оранжевого тонов. Холуйские миниатюры не только более реалистичны по сравнению с миниатюрами Палеха и Мстеры, но и более декоративны, чем те, что из Федоскино.

Ещё одно существенное отличие искусства Холуя - это большое внимание к изображению человека. Будь то Снегурочка или Вещий Олег - фигуры всегда монументальны, они не затеряны в фоне. Образы выразительны и хорошо прописаны. Чувствуется характер героев.

Отличительные особенности миниатюры Холуя: более крупный, чем в Мстёре, приближенный к зрителю пейзаж; более крупные и не столь многочисленные, чем у мстёрцев, фигуры. Пропорции их удлинённые, и в этом ближе к палехским, однако силуэты мягче и формы объёмнее.

Декоративная живопись холуйских мастеров во многом близка Палеху, но при этом она отличается своеобразным художественным языком. По сравнению с рисунком палешан, рисунок холуйских миниатюр проще, они не так детально проработаны, а золотая графика применяется скуpee, без филигранного заполнения каждой формы.

Холуйская миниатюра так же, как и палехская, плотно связана со шкатулкой, коробочкой, игольницей или другой вещью, но она более реалистична по характеру изображения. В ней много образов и сюжетов, взятых из повседневной жизни, а композиции лаконичны и ясны.

Нередко фигуры, здания, деревья изображаются прямо на чёрном фоне, как палехские, но они более живописны. В колорите холуйцев больше насыщенных тёмно-красных, тёмно-зеленых, тёмно-коричневых, тёмно-синих цветов, также характерны неожиданные контрастные сочетания тёплых и холодных тонов.

Золото в живописи используется только там, где оно оправдано: купола церквей и храмов, шлемы, кольчуги, парчовые одежды, солнце и луна, звёзды на ночном небе. Это также отличает Холуй от других центров лаковой миниатюрной живописи.

Миниатюра располагается на вещи в качестве живописного клейма геометрической формы и окаймляется золотым или серебряным орнаментом. Фон предмета обычно чёрный.

Только для мастеров Холуя характерно создание небольших по размеру ларцов, где миниатюра заполняет всю поверхность формы многофигурными, тонко написанными композициями.

Лаковым миниатюрам Холуя свойственна живописная «картинность»: их колорит чист и ярк, а золотой орнамент служит естественным переходом от живописи к плоскости предмета.

Сейчас творческий процесс направлен на возрождение иконописи, создаются миниатюры на темы, отображающие библейские сюжеты Ветхого и Нового Завета, жизнь и деяния Иисуса Христа. Эти вечные темы в мировом искусстве, в течение долгих лет запретные для лаковой миниатюры, как бы обретают новую жизнь на пересечении традиций прошлого и устремлённости искусства холуйской лаковой миниатюры в будущее.

Основные традиционные приёмы.

Все изделия выполняются исключительно вручную.

В декорировании изделий используются художественные и орнаментальные композиции.

В росписи используются традиции иконописного письма темперными красками, разведёнными на яичной эмульсии.

Способы декорирования на основе сусального и творёного золота.

Используется старинный способ наложения красок плавями, в определённой последовательности: грунтование, роспись и защита лаком.

Наряду с былинными и сказочными сюжетами, мастера изображают композиции, отображающие современную жизнь.

Каждое изделие проходит порядка пятидесяти этапов производства.

1. На начальном этапе из качественного древесного картона прессуются многослойные трубки, форма и размер которых очень разнообразны. Эти трубки называются навивами. Они пропитываются горячим льняным маслом, а затем сушатся в специальных печах, пока масло не затвердеет.

2. Готовые трубки шлифуют, нарезают по высоте будущего произведения, полученные полуфабрикаты соединяют с помощью клея на натуральной основе. Затем окончательно шлифуют каждую грань.

3. Грунтуют шкатулки смесью льняного масла, сажи и глины.

4. Несколько раз лакируют чёрным лаком снаружи и красным внутри. Причём каждый слой лака должен сохнуть минимум сутки.

5. Рецепт приготовления красок, используемых в Холуе для создания лаковой миниатюры, дошел из глубины веков. Минеральный порошок растирается вместе с яичным желтком, водой и уксусом. Краски художник делает и подбирает индивидуально.
6. Орнамент выполняется специально приготовленным сусальным золотом с добавлением вишнёвой смолы. Холуйский художник работает тончайшими беличьими кистями.
7. Для придания блеска лаковой миниатюре золото полируют волчьим зубом.
8. После этого – опять лакировка, не менее пяти раз.
9. Лаковое покрытие выравнивается на специальных матерчатых кругах. Лак полируется до тех пор, пока не исчезнут мельчайшие царапины. Качественная полировка подчеркивает художественные достоинства лаковой миниатюры, выявляет ее яркость и глубину.

Обучение в Холуе.

Школа холуйской лаковой миниатюры не могла бы сложиться и успешно существовать на протяжении десятилетий, если бы не грамотно поставленное обучение.

В 1943 г. по постановлению Совнаркома РСФСР в Холуе открывается художественная профессионально-техническая школа. В школу направляется выпускник Ленинградской Академии художеств У.А. Кукулиев.

Первые послевоенные выпускники школы - Н. Бабурин, А. Костерин, Б. Тихонравов, В.А. Белов, а также талантливая молодежь из последующих выпусков – Н. Денисов, Б. Киселёв, В. Фомин, Н. Стариков и многие другие – по существу заложили художественные традиции холуйской лаковой миниатюры.

В 1959 г. в Холуе на общественных началах был создан музей, который ныне имеет статус Государственного музея Холуйского искусства.

В 1989 г. профтехшкола была преобразована в Холуйское художественное училище миниатюрной живописи. С января 2012 года училище реорганизовано в Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова ФГБОУ высшего профессионального образования Высшей школы народных искусств (института). В институте два отделения – лаковой миниатюры и художественной вышивки. Там и сейчас учат ремеслам, многие годы процветавшим в Холуе.

Литература:

Антонов В. П. Народные художественные промыслы, М., 1998

Белов М.С. Исчезающие художественные промыслы Ивановского края. Шуя, 2012.

Гуляев В.А. «Русские художественные промыслы 1920-х годов». Ленинград, 1985.

Искусство холуйской миниатюрной живописи. Ленинград, 1975.

Каморин А. 40 лет Холуйской лаковой миниатюры. Газета «Светлый путь», 1974 год, 26 июля.

Каморин А.: Лаковая миниатюра. Холуй: Альбом. 2009 Издательство: Яркий Кильчевская Э.В. Традиции – не мертвая схема. ДИ, 1959, №11.

Кукулиев У.А., Стариков В.В., «Есть такое село», Ярославль, 1973

Народное искусство. Художественные промыслы СССР. М., 1987.

Народные мастера. Традиции, школы. Москва, 1985.

Народны художественные промыслы. М. !984.

Народные художественные промыслы РСФСР. М., 1982.

Народные художественные промыслы России. М., 1984.

Николай Николаевич Харламов. Жизнь и творчество. Фурманов, 2013 год.

Пантюхова И. Селение Холуй. Спб, 1877

Печкин Михаил. Соль, иконы, миниатюра. Иваново, 2011.

Печкин Михаил. Вершина и корни. Иваново, 2008

Русская лаковая миниатюра. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй Маргарита Альбедиль, 2007, Яркий город

Русская лаковая миниатюра. Мария Некрасова, М, 1994.

Русская лаковая миниатюра. Альбом-каталог М, 1997.

Русские художественные промыслы. М., 2009.

Русские лаки / Russian Lacquers. М., 1989.

Художественные промыслы России Н. Н. Алексахин 2005 Издательство: Народное образование,

Перечень видео по теме:

1. История лаковой миниатюры.
2. Лаковая миниатюра. Иконопись Холуй.
3. Обучение в селе Холуй
4. «Холуй – село самоцвет».
5. Холуйская миниатюра представлена в Музее декоративно-прикладного искусства.
6. Мой Холуй (лаковая миниатюра)
7. Лаковая миниатюра Холуя.
8. 80 лет холуйской лаковой миниатюре.
9. Пряничный домик. Лаковая миниатюра
10. Холуй

Автор статьи:

М.Ю. Москалева, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, выпускающий редактор "Ивановский бизнес", обозреватель журнала "Легкая промышленность. Курьер" (Санкт-Петербург)

Автор фото:

А.В. Сафонов