Кустарный иконописный промысел издавна существовал в Владимиро-Суздальской области, достигши особого развития в XVI-XVII вв. В течение XVIII в. иконописное ремесло сокращается и сосредоточивается в трех больших селах Вязниковского уезда Владимирской губернии: *Палехе, Мстере и Холуе*. С начала XIX в. иконописание там ...живает.

Интересно, что им заинтересовался Гете, в связи с чем произведены были обследования Н. М. Карамзиным и владимирским губернатором Супоневым. К нему в Веймар посланы были две иконы палехских письмен работы выдающихся палехских мастеров - братьев Андрея и Ивана Каурцевых и две иконы холуйских мастеров без обозначения имен.

В Холуе к началу XIX в. иконописцев было до семисот человек; в 1899 г. из 3500 жителей села иконописным промыслом занято было 452 чел. Сильно развито было там разделение труда: одни мастера - "грунтовщики" - только подготовляли доски, другие - "личники"- писали только лики святых, третьи прорисовывали одеяние; отдельные мастера или мастерицы "убирали" иконы украшениями из фольги и т. д. Благодаря дешевизне и посредству очень миллионы дешевых икон расходились по всей России. Высший уровень холуйского мастерства равнялся примерно среднему уровню мастерства в соседнем Палехе. Свойством холуйской манеры письма было усиление многоцветности несколько примитивного и лубочного характера, а также реалистических тенденций.

В Мстере к концу XIX в. занято было иконописанием 1300 чел. Там иконописный стиль создавался вкусами и потребностями старообрядцев. Последние были и иконописцами-старинщиками, хорошо подновлявшими старые иконы и писавшими новые под старый стиль. Иконы отличались живописностью, тонко чувствовался колорит. Стиль Мстеры отличается также плоскостностью и ее производными - узорочностью и ковровостью.

История Палеха уходит в глубокую древность. Здесь издавна обитало одно из многочисленных угро-финских племен, объединенных общностью языковой культуры и занимавших сравнительно небольшую территорию современных Ивановской и Владимировской областей, а в прошлом находившуюся в составе Ростово-суздальских земель.

Удаленный от центра бездорожьем и лесами и в то же время расположенный всего в ста километрах от Суздаля, Палех жил общей исторической жизнью со всей Русью.

Эти земли не избежали татаро-монгольского разорения: в 15 километрах от Палеха было становище хана Майдака – ныне поселок Майдаково. Несколько километров не дошли до Палеха в начале XVII века польские отряды. Неподалеку от Палеха, в селе Нижний Ландех, залечивал свои раны князь Дмитрий Пожарский после первого неудачного похода на Москву против польских интервентов.

СРѢТЕНІЕ ГДНЕ

Находясь на неплодородных суглинистых почвах, село издавна занималось промыслами. Земледелие и хлебопашество не давало товарной продукции, и промыслы были серьезной статьей доходов крестьянских семей.

Можно предположить, что палехские крестьяне пробовали свои силы в этом ремесле по примеру соседнего Холуя, где оно было развито еще в XVI веке.

Появление иконописания связано скорее всего, с временами князей Бутурлиных, получивших село во владение в XVII веке.

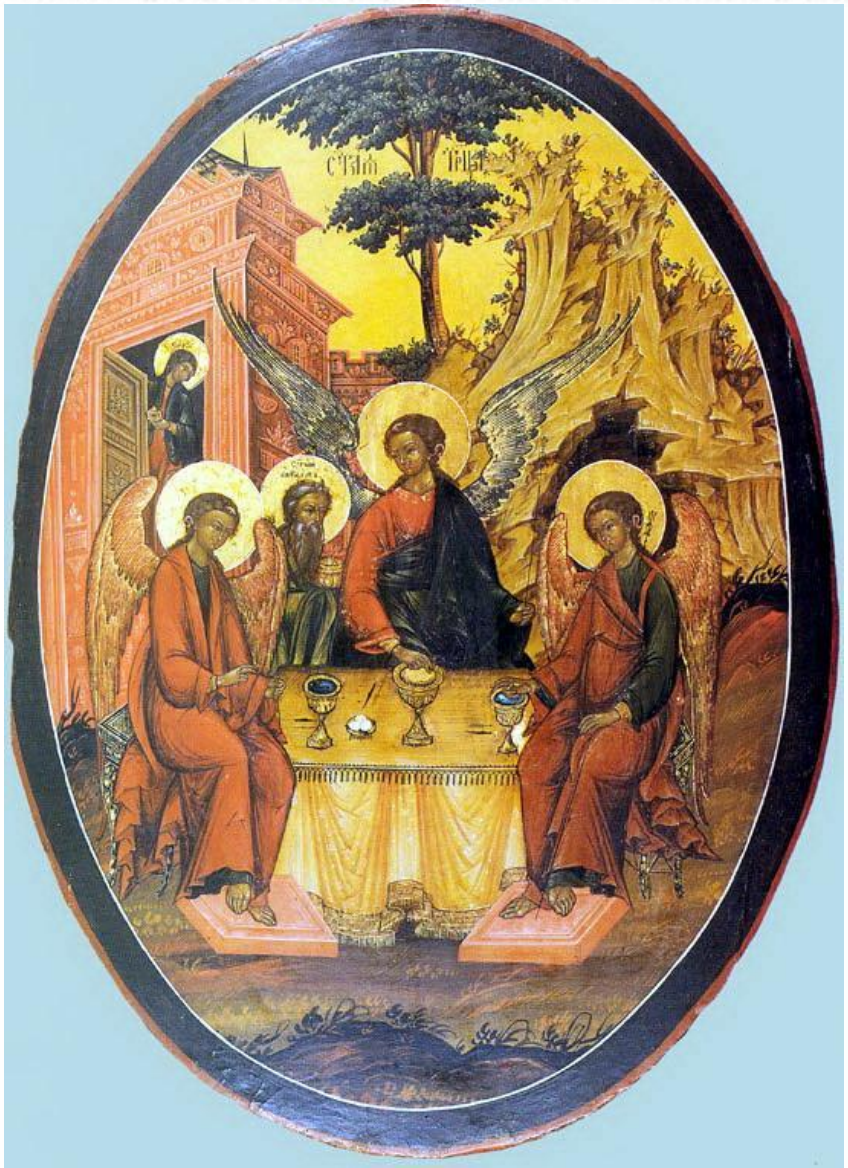
Они были заинтересованы в извлечении максимальной прибыли и, учитывая природную и географическую специфику Палеха, способствовали развитию здесь иконописного промысла, столь распространенного в XVII веке и пользовавшегося большим спросом в разных социальных слоях населения России.

Владея землями на Севере и находясь в родстве с купцами Строгановыми, Бутурлины по примеру своих известных родственников могли завести иконное дело. Но, не живя в Палехе, управляя селом через бурмистров, они не культивировали особую иконописную школу, отражавшую эстетические вкусы ее создателей. Их удовлетворяло и то, что в Палехе создавались иконы высокого художественного качества, следующие традициям Сольвычегодска.

В Палехе из 1431 жит. писанием икон в 1894 г. занимались 250 мужчин и 120 подростков. Ежегодно в то время делалось до 10000 икон, ценою от одного рубля до 100 и дороже.

Палешанам удавалось создавать совершенно необычные и изысканные по колориту произведения, используя холодное сочетание бирюзы, лазури, изумрудной зелени с лиловыми, пурпурными, карминно-красными и прозрачными коричневыми цветами.

Колористическое единство, виртуозное мастерство легких прозрачных плавей, ювелирная тонкость и точность рисунка – вот характерные черты, по которым можно узнать иконы палехской школы.



Особое внимание привлекает мастерство владения плавями, когда форма лепится многослойными прозрачными красками, мягко высветляющими ее в пробелах и утемняющими в тенях. Переходы от темного к светлому незаметны, а резкие белильные движки, завершающие построение формы, придают ей динамику движения в пространстве.

Живопись органично соединяется с золотыми фонами с помощью богато использованной техники золотой росписи в пробелах одежд, узорочье решеток, занавесей, риз. Эта златотканность не тяжеловесна и обогащает цветовую палитру произведения.

К началу XIX века палехские крестьяне все больше связывают свои жизненные интересы с занятием иконописным промыслом, разрастаются целые семьи иконописцев: обширный род Сафоновых, род Кориных, Каурцевых, Париловых, Балякиных, Бакановых, Малаховых, Першиных, Белоусовых, Хохловых, Салаутиных, Зубковых, Салапиных и др. некоторые из них откроют во второй половине XIX века собственные мастерские.

В больших иконостасных композициях, спрос на которые увеличивается в самой округе Палеха в связи с интенсивным строительством в начале XIX века каменных храмов, намечается некоторая сухость в написании цвета, ликов, пейзажных форм. Мастера увлекаются обилием пробелов, из-за чего часто теряется локальная красота основного цветового пятна.

Во второй половине XIX в. иконописное дело всего владимирского района переживало стилистическое вырождение, утрачивал свою своеобразность. Мастерство превращалось в ремесло. Писание икон подразделялось на несколько этапов, каждый из которых выполнялся разными мастерами: один грунтовал доску, второй (знаменщик) наносил контур будущей иконы, третий писал доличное, то есть всю композицию, кроме ликов, рук и других обнаженных частей тела - их писал художник-личник. Имена и тексты писал мастер - подписывальщик. И, наконец, заканчивал работу над иконой олифщик.

В середине 19 в. в Палехе работало несколько мастерских, крупнейшими среди которых были заведения Сафоновых, Белоусовых, Коровыйкиных, Париловых. К концу века в Палехе и окрестных деревнях насчитывалось 418 человек, занимавшихся иконописанием, 270 из них (200 мастеров и 70 учеников) работали у Н. М. Сафонова.

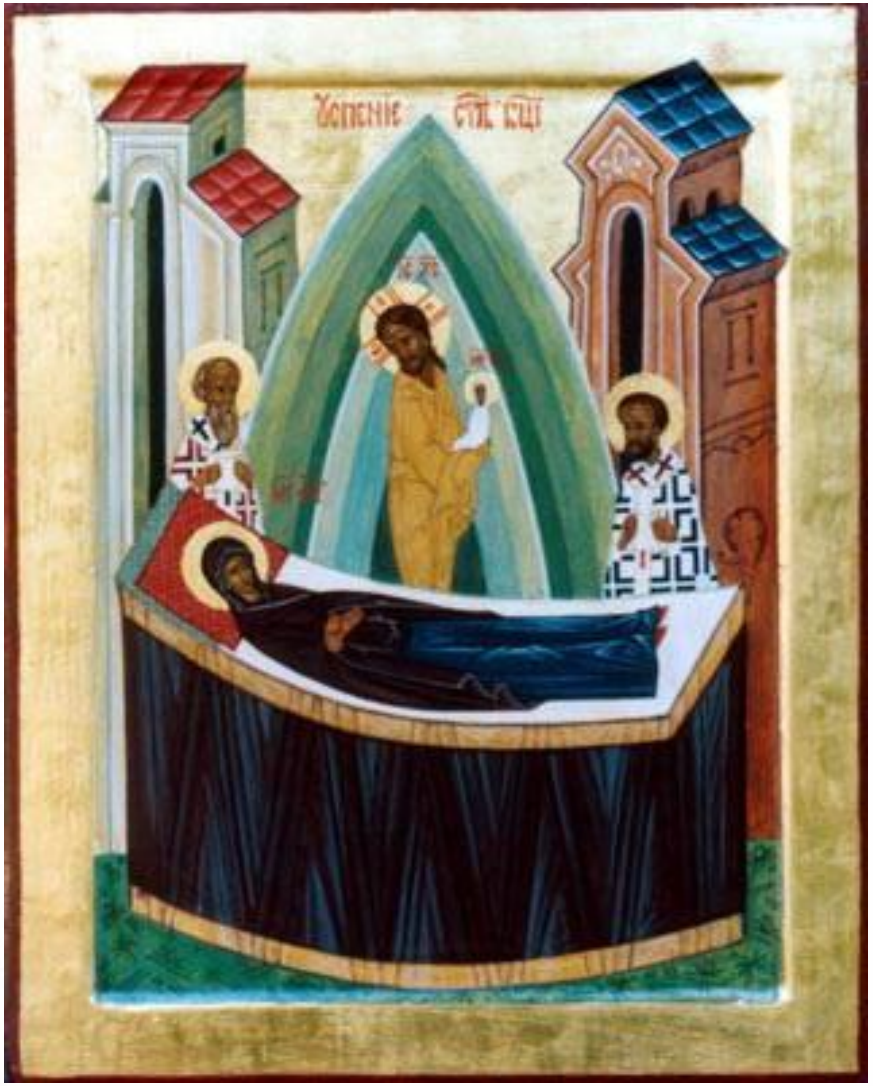
Многие иконописцы работали в Москве, в мастерских, владельцами которых были выходцы из Палеха. Кроме иконописания, палешане занимались поновлением монументальной живописи, участвуя в реставрации соборов и Грановитой палаты Московского Кремля, храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря и др. Палехские артели

Конечно, при массовом производстве иконы не могли быть все высокого художественного качества. Но лучшие из них продолжают традиции XVII – XVIII веков. Это касается в первую очередь живописной культуры, которая сохраняется в Палехе вплоть до XX века.

В колорите начинает преобладать нежная гамма изысканных цветов. Принципам строго иконописного канона мастера следовали до самого закрытия в 1918 году иконописных мастерских.

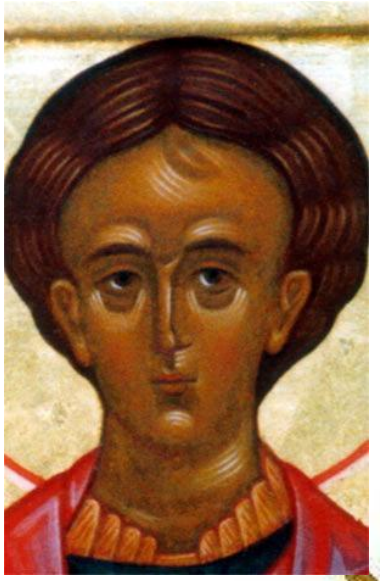
На протяжении трех столетий палехские мастера, создавая произведения иконописного искусства, поддерживали и воспитывали в народе то эстетическое отношение к окружающему миру, которое вносило гармонию в душу человека, упорядочивало его жизнь, помогало ощутить себя частицей мироздания, ибо духовное в православном христианстве наиболее полно проявляется в человекоявленном Боге.

В Палехе, как и в других местах нашей земли, являлись чудотворные иконы, здесь и творились иконы, почитавшиеся местными жителями как чудотворные, здесь создалась атмосфера, которая облаготворяла и человека, и землю.



Недаром разрушительные веяния, начавшиеся с социального перелома русской истории, сохранили в неприкосновенности храмы Палеха. Их спасла творческая благодать мастеров-иконописцев, перед которой отступила варварская сила, не только сметавшая памятники зодчества и живописи, но и изживавшая само православное миропонимание.

Современный Талех



ІС.
ХС.

СВ ТРОИЦА

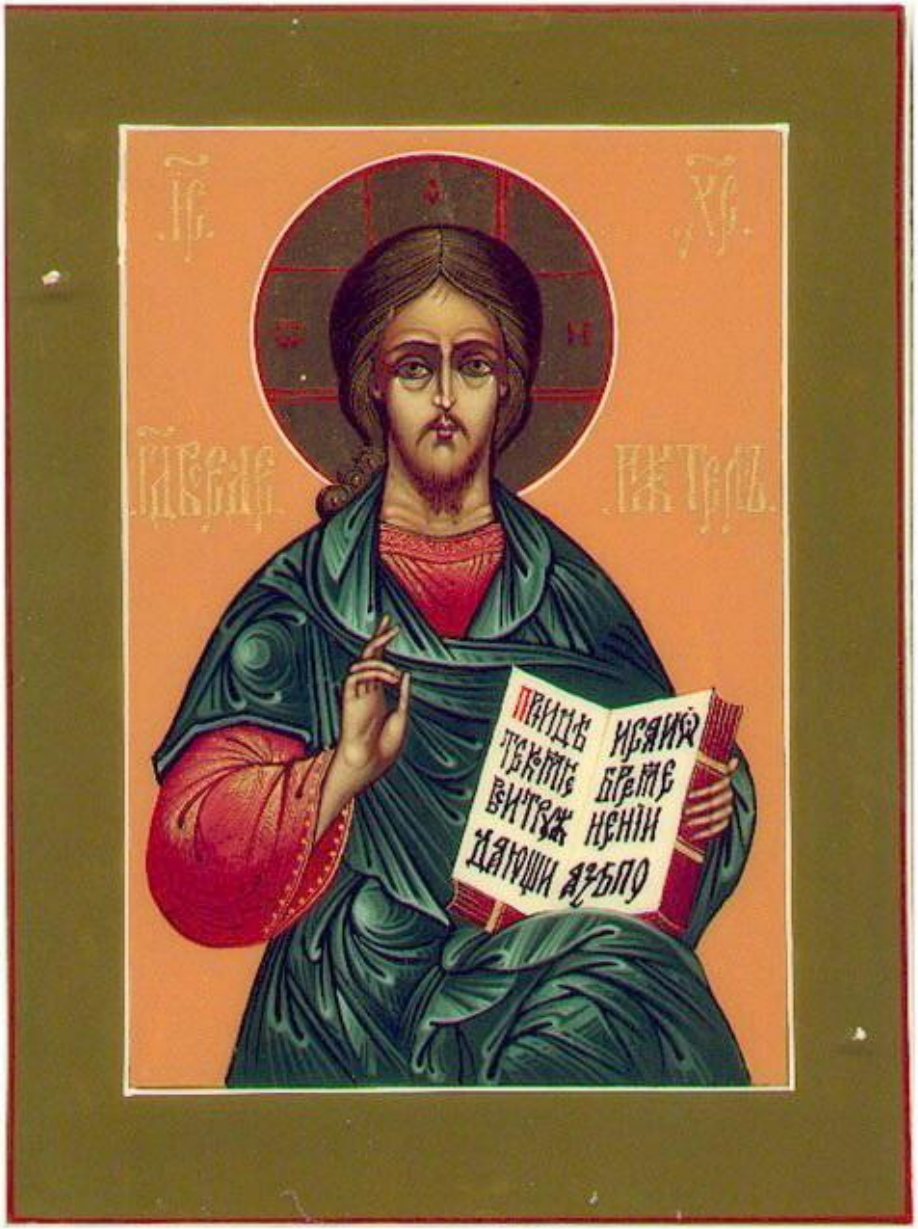
ВОЗНЕСЕНИЕ
ІС
ХС
НИЕ

ВХОД ГДНЕ В ЕРУСАЛИМ

ВОЗНЕСЕ
НИЕ ГН

МР
ΘУ
ІС·ХС

MP
ΘΥ
IC·XC


ПРИДѢ ИСАИѠ
ТЕКМЕ БРЕМЕ
ВИТРОЖ НЕНІИ
ДАЮЩИ АЗЪПО

Палехская Иконописная мастерская «ЛИК»

Палехская иконописная мастерская «Лик» создана в старинном центре русской иконописи — Палехе. Мастерская объединила в себе профессиональных художников, в разное время закончивших Палехское художественное училище, и с начала 90-х годов занимающихся иконописанием.

Работы художников находятся в различных храмах, музеях и частных коллекциях России и зарубежных стран: Голландии, Франции, Германии, Швейцарии, Испании.

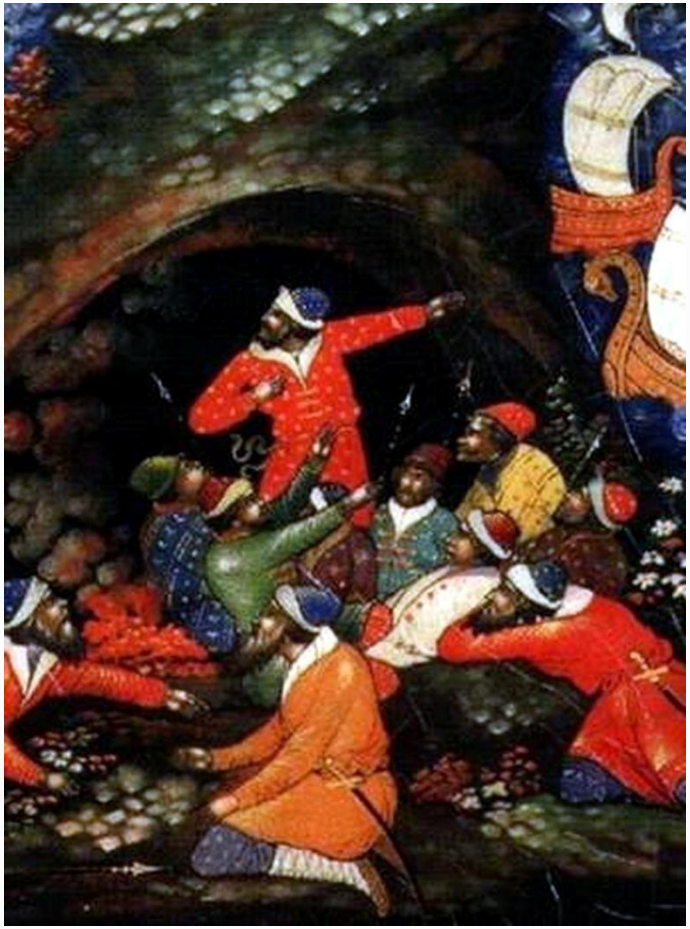
Художники мастерской регулярно принимают участие в выставках, неоднократно проходивших в Третьяковской галерее, Библиотеке иностранной литературы в Москве, Даниловом монастыре, в галерее русской иконы в Гааге, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Палехской иконописной мастерской «Лик» созданы иконостасы и расписаны храмы Краснодарской, Саратовской, Тверской, Барнаульской, Нижегородской, Ижевской, Ивановской, Ярославской епархий, а также Москвы.

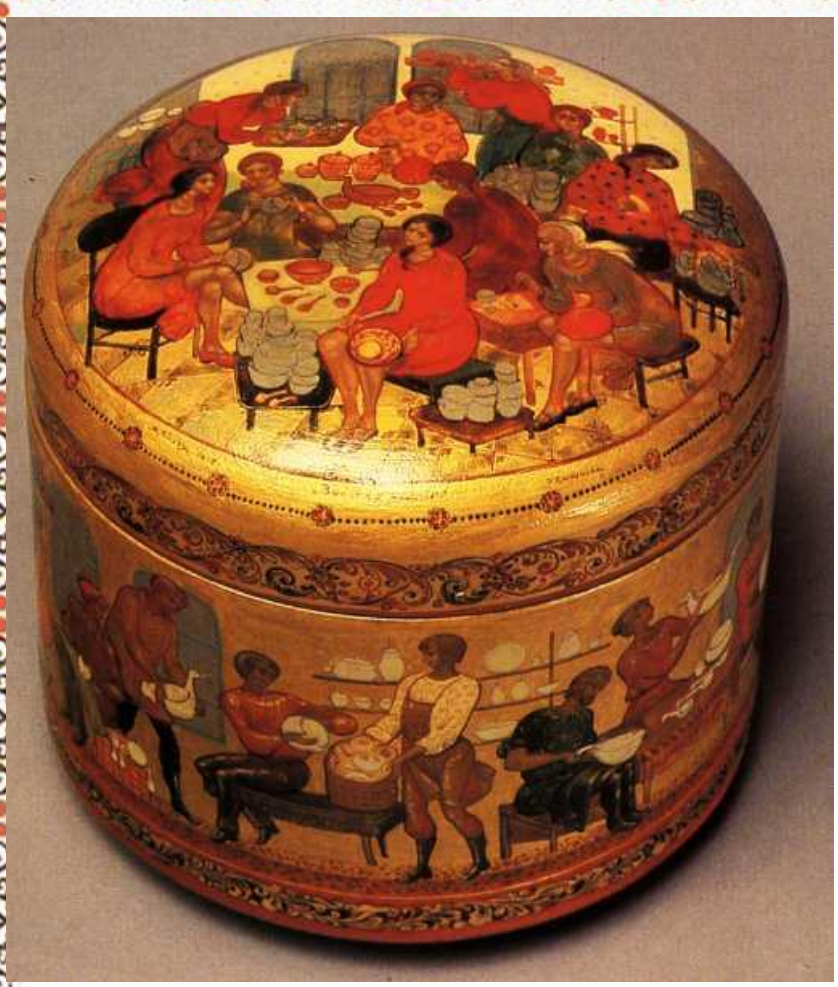
Палехская миниатюра

После революции 1917 перед палехскими иконописцами встала необходимость поиска новых форм реализации своего творческого потенциала. В 1918 мастера объединяются в Палехскую художественную декоративную артель, выпускавшую деревянные изделия с росписью.

В 1923 они были представлены на художественно-промышленной выставке в Москве и удостоены диплома 2 степени.

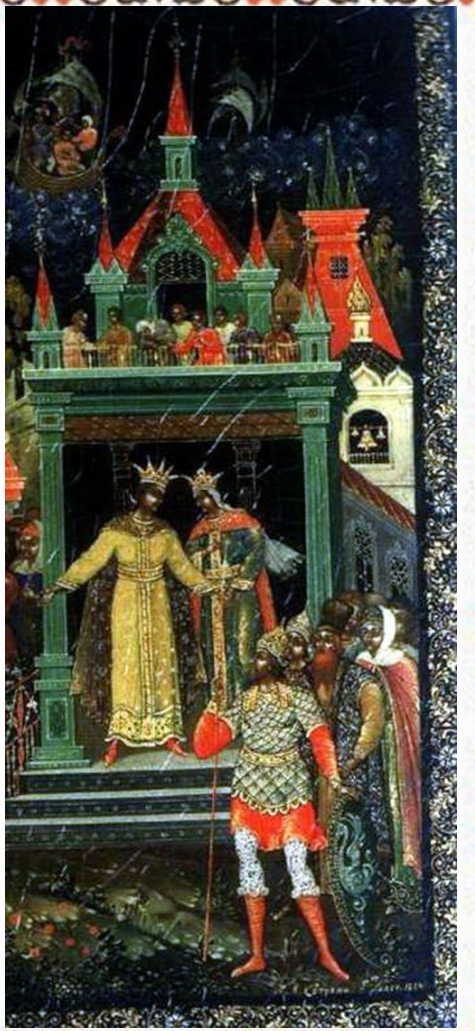


Тогда же палешане впервые познакомились с новым материалом - папье-маше, являвшемся на протяжении века основой для лаковой миниатюры Федоскина.

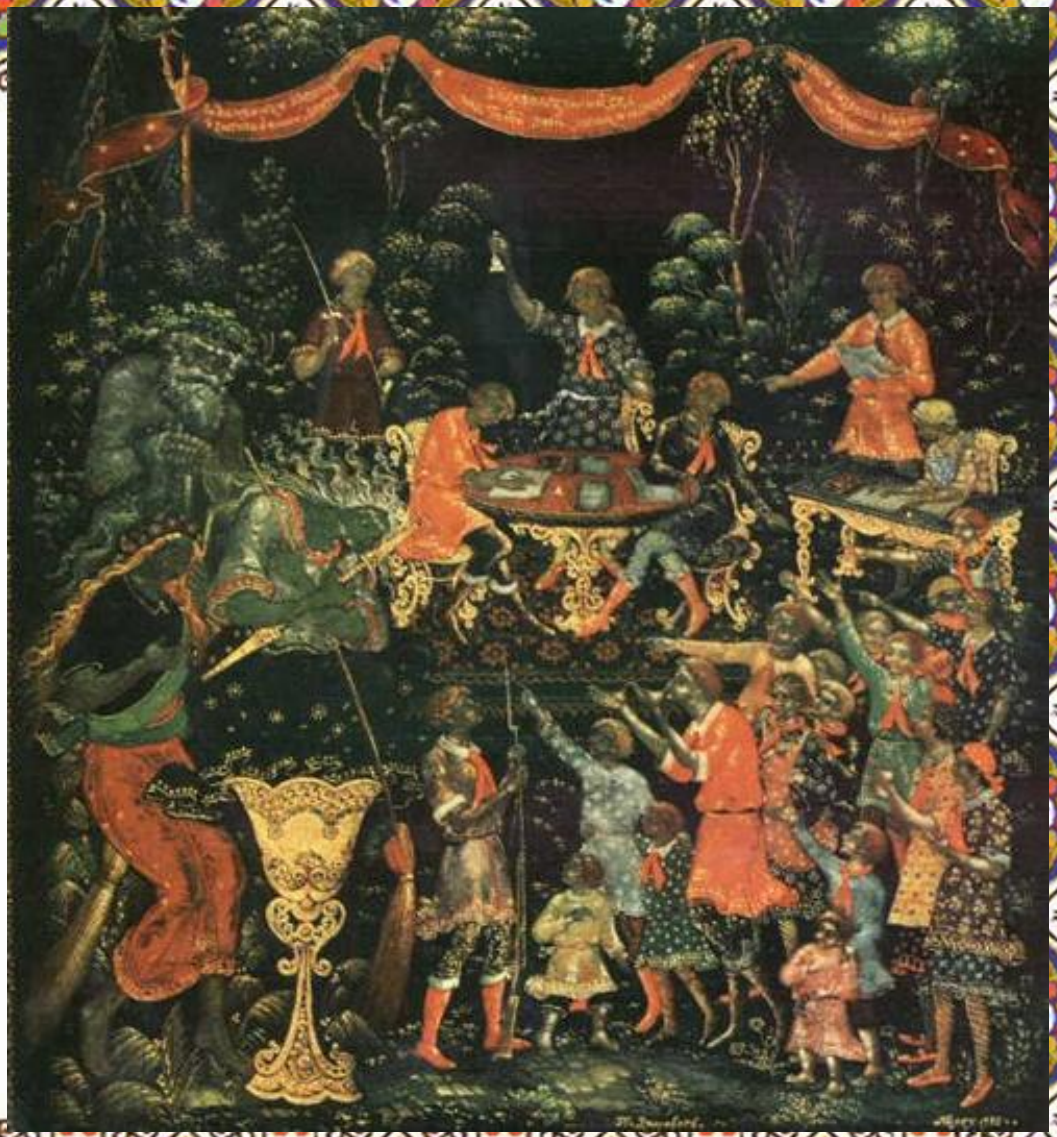


При поддержке известного искусствоведа А. В. Бакушинского, уроженца Палеха, мастера освоили новый материал, перенеся на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения.

Впервые палехские миниатюры на папье-маше, выполненные по заказу Кустарного музея, демонстрировались на сельскохозяйственной выставке в 1924. 5 декабря 1924 семь палехских художников - И. И. Голиков, И. В. Маркичев, И. М. Баканов, И. И. Зубков, А. И. Зубков, А. В. Котухин, В. В. Котухин - объединились в "Артель древней живописи".



Позднее к ним присоединились и другие художники - И. П. Вакуров, Д. Н Буторин, Н. М. Зиновьев. Уже в 1925 палехские миниатюры с успехом экспонировались на Всемирной выставке в Париже.

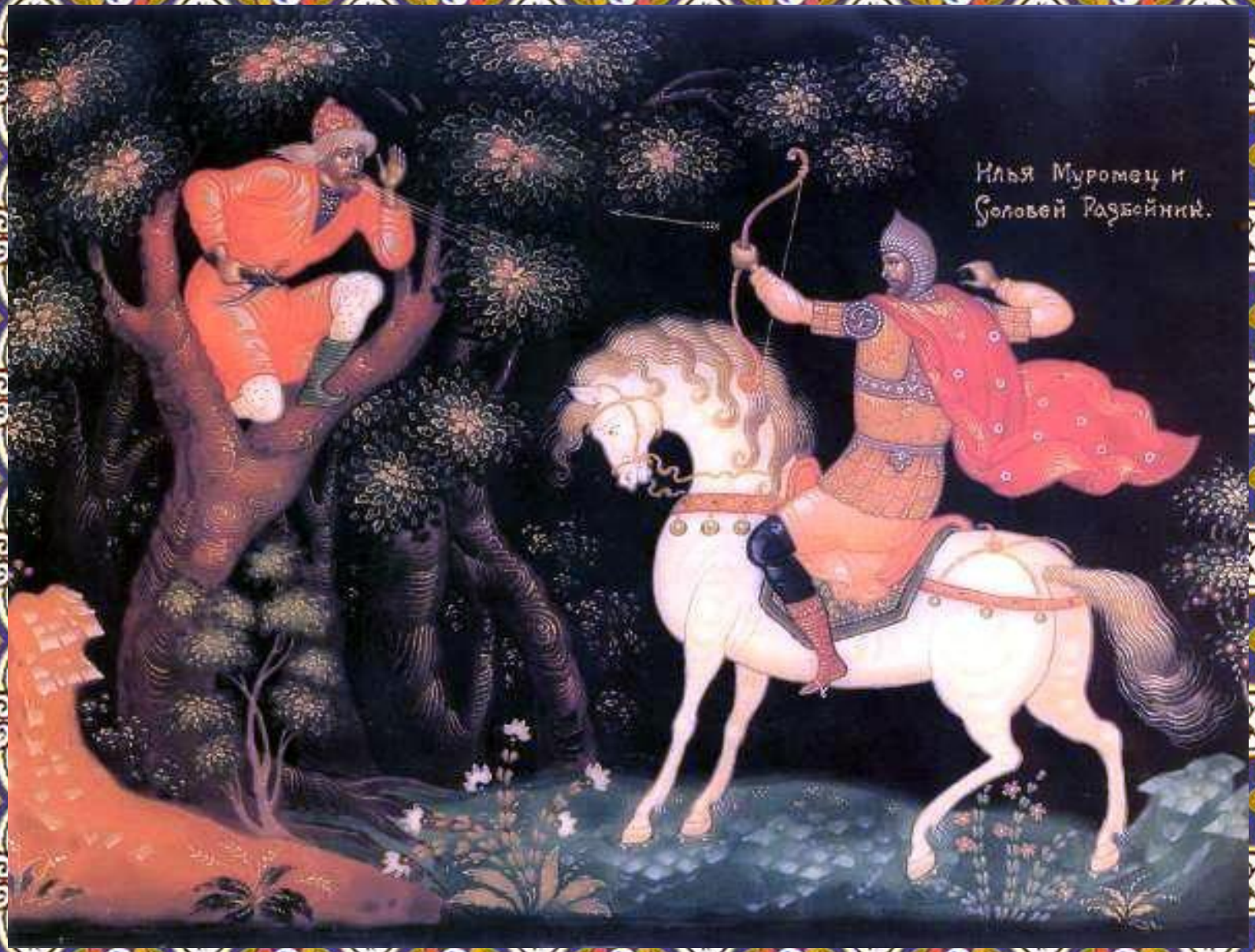


В 1932 артель была преобразована в Палехское товарищество художников, в 1953 - в Художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР. В настоящее время в Палехе работает ряд авторских мастерских художников-палешан.

Палехские художники успешно работали в области театрально-декорационного искусства (П. Д. Баженов, эскизы декораций к неосуществленному спектаклю "Сказка о попе и его работнике Балде" в Большом театре, 1940; И. П. Вакуров, эскизы к постановке "Снегурочки" в Московском художественном театре, 1936; Н. М. Парилов, эскизы к ряду постановок в Ленинградском Малом академическом театре оперы и балета, Куйбышевском государственном театре оперы и балета, Саратовском театре им Н. Г. Чернышевского и др.), книжной графике (Голиков И. И., "Слово о полку Игореве", 1934; и др.), монументальной живописи (Д. Буторин и др., росписи интерьеров Ленинградского дворца пионеров), росписи изделий из фарфора; реставрации монументальной живописи.

Для стиля палехской живописи характерны тонкий и плавный рисунок на преимущественно черном фоне, обилие золотой штриховки, четкость силуэта уплощенных фигур, подчас полностью покрывающих поверхность крышки и боковых стенок шкатулок.

Декоративность пейзажа и архитектуры, вытянутые изящные пропорции фигур, колорит, построенный на сочетании трех основных цветов - красного, желтого и зеленого, восходят к традициям древнерусской иконописи. Композиция обычно обрамляется изысканным орнаментом, выполненным тореным золотом.


Илья Муромец и
Соловей Разбойник.

В настоящее время в Палехе продолжают работать мастерские Художественного фонда России, небольшие частные мастерские и отдельные художники.

Среди них - Т. И. Зубкова, А. А. Котухина, Н. И Голиков, А. М. Куркин, К . Кукулиева и Б. Н. Кукулиев, А. Д. Кочупалов, Т. Ходова, В. В. Морокин, Б. Ермолаев, Е. Щаницына и др.

Художников палехской миниатюры готовит Палехское художественное училище, основанное в 1935 на базе профтехшколы, открытой в 1930.