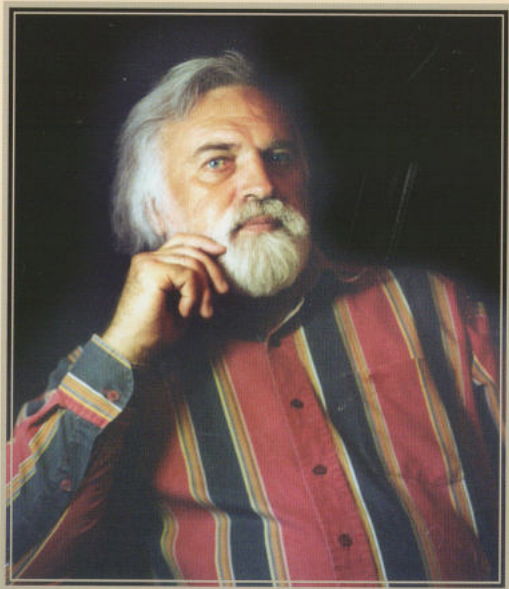

Департамент культуры и культурного наследия
Ивановской области
Государственный музей Палехского искусства

Художник Палеха

Фиколдй Лопатин

10 сентября 1947- родился в д. Затхлино, Шуйского района, Ивановской области.

1963 - поступил в Палехское художественное училище им. А.М. Горького. Учился у Н. М. Зиновьева, Б. М. Немтинова, М. И. Шемарова, В. Т. Бондаренко.

1968 - с отличием окончил ПХУ им. А.М. Горького. С 1968 - художник Палехских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР.

С 1969 - активный участник художественных выставок.

С 1975 - член Союза художников России.

1981-1983 - член художественного совета художественно-производственных мастерских, член правления Палехской организации Союза художников.

1983-1990 - заместитель председателя, председатель худсовета художественно-производственных мастерских.

1983-1987 - Ответственный секретарь и заместитель председателя правления Палехской организации Союза художников.

На обложке: «Танец. Рапсодия» 2002. ВМДПНИ

С 1983 - Член выставкома Палехской организации Союза художников.

1989-1991 - Председатель худсовета ПК «Объединение художников Палеха».

2001-2009 - преподаватель мастерства палехской росписи, композиции, иконописи, народного орнамента в ПХУ им. М. Горького.

2007 - имя Николая Павловича Лопатина занесено в юбилейный том энциклопедии «Лучшие люди России».

С 2009 - Председатель выставкома Палехского отделения ВТОО «Союз художников России».

С 2009 - Председатель худсовета ПК «Объединение художников Палеха».

За большой вклад в развитие искусства палехской лаковой миниатюры и за творческие достижения Н.П. Лопатин неоднократно отмечен Почетными Грамотами и Дипломами различных ведомств, в т.ч. Почетной грамотой Министерства культуры РФ, золотой медалью «Духовность, традиция, мастерство» Союза художников РФ, знаком «За личный вклад в развитие культуры Палехского муниципального района».

Мастер-класс в Голландии, 1996

Николай Павлович Лопатин - один из немногих художников, кто продолжает активно и плодотворно работать в традициях палехской лаковой миниатюры, являясь надёжной опорой современного искусства Палеха. Его творческие поиски, реализованные в значительном количестве новых оригинальных произведений, внушают веру в будущее лаковой миниатюры, которое многими сегодня пессимистично ставится под сомнение.

Родился Н.П.Лопатин в деревне Затхлино Шуйского района Ивановской области. Первые навыки рисования он получил в студии изобразительного искусства в Доме пионеров города Шуи. Поступив в 1963 году в Палехское художественное училище, постигал основы мастерства под руководством Н.М.Зиновьева, Б.М.Немтинова, М.И.Шемарова. Начинающему художнику непросто обрести собственную индивидуальность, наравне с авторитетными признанными мастерами участвовать в творческом процессе. Николаю Павловичу Лопатину это вполне удалось. Первые годы работы в Палехских художественно-производственных мастерских стали для него настоящей профессиональной школой. В 1969 году, вскоре после окончания училища, он принимает участие в первой крупной выставке, проходившей в Смоленске. Молодой автор представил две композиции: «Сказание об Ольге» и «Звёздный хоровод».

Н. Лопатин, Е. Третьякова, Н. М. Зиновьев. 1965, ПХУ

Творческая личность Николая Лопатина активно формируется в 1970-е годы. Это время необыкновенной популярности искусства Палеха в нашей стране и в мире. Однако назвать этот период безоблачным нельзя. Появляются штампы в стилистике работ, в выборе сюжетов, образом решения и даже в формах полуфабрикатов. В год 50-летия палехской лаковой миниатюры художниками Палеха было создано немало этапных знаковых работ. У Николая Павловича – это монументальная композиция «За Русь».

Панно «За Русь», 1974. ГМПИ

Заседание худсовета, 1980-е, Палех

Она привлекла внимание эмоциональностью колористического и образно-символического решения. Три воина-богатыря, собирательный образ русского воинства, становятся смысловым и композиционным центром круглой пластины-щита. Их фигуры масштабно увеличены, доминируя, они объединяют вокруг себя многочисленные сцены сражений, что является действенным приёмом в арсенале палехских традиций. Художник стремится к максимально условной передаче пространства. Он отказывается от элементов пейзажа, архитектурного стаффажа, орнаментальных украшений. Колористический строй произведения основан только на оттенках красного цвета. Однако полностью освободиться от устоявшихся приёмов предшествующего периода ещё не пришло время. Фигуры воинов объёмно моделированы золотом. Сильные ракурсы, прихотливо развевающиеся складки одежд усиливают динамику, усложняют композиционное решение. Повышенное внимание уделяет автор психологической характеристике главных героев. Их лица индивидуальны, почти портретны, эмоционально выразительны. В этом, безусловно, проявляется влияние старших товарищей. Произведение «За Русь» обращает на себя внимание необычной и неслучайной формой полуфабриката. Круглая пластина в виде щита определённо соответствует героической теме, а её выпуклая криволинейная поверхность повышает декоративные качества композиции. Пластина «За Русь» 1974 года стала первой работой художника в коллекции ГМПИ.

Тема былинного эпоса прочно вошла в творческий арсенал мастера. Сам внешне похожий на былинного богатыря, Николай Павлович создаёт несколько ярких запоминающихся образов защитников Русской земли.

Пластина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 2012.
Собственность автора

Панно «Слово о полку Игореве» 1989. Частная коллекция

Среди них Илья Муромец. Шкатулка «Илья Муромец» 1993 года является классическим вариантом палехской миниатюры. Традиционная многоклеймовая композиция органично вписана в вертикальный формат шкатулки. Алфавитной истиной можно назвать выразительные средства этого произведения: палатное письмо, горки, пластику фигур, колористическое решение. Показательным является и создание художественного образа в искусстве Палеха. В композиции нет сюжетного развития, отсутствуют временные и пространственные границы.

Это народное, глубинное понимание мироздания, как трёхчастной вертикальной структуры, представленной Мировым Древом. Вселенский порядок не может существовать без противоборства Добра и Зла. Здесь представлено противостояние Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Форма предмета, продуманность его пропорций, является завершающим аккордом в создании идеального образа. Новые тенденции индивидуализации образа, создания субъективной реальности демонстрируют последние работы художника – пластины «Илья Муромец» 2010 г. и «Алёша Попович» 2012 года. Эмоциональная экспрессия этих композиций нарушает гармонию бытия. Результатом подобных интеллектуальных творческих опытов является отказ от вещности палехской миниатюры.

Ещё одна тема, связанная с героическим эпосом, волнует Н.П.Лопатина на протяжении многих лет – «Слово о полку Игореве». Пластина-триптих 1989 года представляет вполне классический вариант «Слова» в истории палехского искусства. Традиционно представлены любимые палеханами эпизоды: «Плач Ярославны», «Затмение», «Битва Игоря Святославовича с половцами». Индивидуальную окраску произведению придают особенности творческой манеры художника: эпическая монументализация образа, пластические и колористические приёмы. Ларец «Слово о полку Игореве» 1991 года – это более глубокое личностное прочтение текста древнерусского эпоса. Живопись выполнена на тёмно-красном фоне. Волнующе, драматично представлена Ярославна на крышке ларца. Палехский мастер изображает не просто плач, состояние горя покинутой женщины, а предвестие вселенской трагедии, но бelyй плащ Ярославны, как крылья ангела, готового остановить беду. Иконописные традиции, прежде всего приёмы древнерусской книжной миниатюры, использованы художником при создании иллюстраций для книги «Слово о полку Игореве» в 2003 году.

Шкатулка «Илья Муромец» 1993. ГМПИ

Пластина «Вольга и Микула» 2012.
Соственность автора

Ларец «Слово о полку Игореве» 1991.
Частная коллекция

«Затмение». Иллюстрация для книги
«Слово о полку Игореве» 2003.

Шкатулка «Сказка о Золотом петушке» 1998. ГМПИ

Самый значительный тематический пласт в творчестве Николая Павловича Лопатина составляют произведения А.С.Пушкина. По многообразию экспериментов в области формы, художественных приёмов, образного решения ему нет равных. В миниатюре «Сказка о мёртвой царевне» 1979 года Н.П.Лопатин уже ищет нестандартное решение. Выбирая золотой фон для своей композиции, он стремится к максимальной плоскостности пространства, как в работах «стариков», а также мажорному звучанию цвета в полную силу. Художник опирается на иконописные традиции, что открывает дорогу новому этапу в истории палехской миниатюры. Сюжетные коллизии здесь раскрываются не путём непосредственного контакта персонажей, а выразительной пластикой фигур и ритмической организацией плоскости. Сцена на крышке ларца, где изображены семь богатырей, восседающих за столом, откровенно напоминает Тайную вечерю. Лишь сама царевна по-прежнему является сказочным персонажем с палехской шкатулки 1970-х. Окончательно определившаяся в этом произведении «лопатинская» манера характеризуется предельной плоскостностью пространства, монолитностью силуэтов, обладающих пластической выразительностью, контрастами значительных цветовых плоскостей, не притушенных золотым или цветным орнаментом, а также сочетанием близких оттенков красного цвета. Декоративность усиливается многочисленными кон-

трастами тёмного и светлого в изобразительном пространстве миниатюры. Главная задача для художника – оформить вещь, поэтому роль предмета и здесь первостепенна. Его цельности способствует единая стилистика живописи на крышке и боковых стенках, а также золотой фон. Однако простота, определённая мягкость форм ларца создавала угрозу его архитектонике. Чтобы избежать аморфности предмета, художник выбирает разновеликий масштаб изображений на крышке и стенках. Подчёркивает форму ларца и чёрный фриз с массивным золотым орнаментом.

Некоторые палехские художники, осознавая необходимость перемен, как в своё время основоположники лаковой миниатюры, ищут ответы на свои вопросы в лучших образцах палехской иконописи. По примеру знаменитых акафистных циклов Николай Павлович Лопатин создаёт три грандиозных композиции – «Сказка о царе Салтане» 1993 г., «Сказка о мёртвой царевне» 1994 г., «Руслан и Людмила» 1995 г. Каждая миниатюра в этих сложнейших композиционных замыслах по-своему уникальна и в то же время является лишь частью целого. Фантазия художника, подкреплённая оригинальными находками старых мастеров, рождает новые, ещё более причудливые формы горок, архитектуры, усложняет композиционные ритмы.

Поднос «Людмила в саду Черномора» 2012.
Собственность автора

Шкатулка «Сказки о мертвой царевне» 1979. ГМПИ

Салфетница «Золотой петушок» 2010.
Собственность автора

Шкатулка «Сказка о царе Салтане» 1999. ГМПИ

Шкатулка «Сказка о царе Салтане» 1999 года из коллекции ГМПИ наполнена гимническим звучанием в той же мере, что и иконы «О Тебе радуется» в древнерусской живописи XV века. Композиция в миниатюре, также как и в иконописи, строится ярусами и объединяет мир суетный, земной и мир идеальный, небесный. Если в иконописи доминирующим образом является Богородица, то в миниатюре Н.П.Лопатина - Царевна-лебедь. Но более всего аналогий с иконописной традицией имеет образ райского сада и небесного города. Фантастические цветы за белой оградой - это Вертоград заключённый, а фантастический чудо-город ассоциируется с видением небесного Иерусалима.

Работает художник и над отдельными образами и эпизодами пушкинских произведений. В разные годы появляются композиции «Чудо-город», «Чудо-Белка», «Гвидон», «Руслан», «Королевич Елисей», «Людмила в саду Черномора» и др. Несомненным вкладом в палехскую пушкинскую миниатюру являются миниатюры на тему «Сказки о золотом петушке», в которых Н.П.Лопатин создаёт незабываемый образ Шамаханской царицы.

Пластину «Руслан и Людмила» 1995.
Частная коллекция

Тарелка «Чудо-город» 1997. Частная коллекция

Шкатулка «Пир на острове Буяне» 2012.
Собственность автора

Шкатулка «Сивка-Бурка» 2009. Собственность автора

Шкатулка «Царевна-лягушка» 2007.
Собственность автора

Искусство Палеха всегда ассоциируется со сказкой. Однако палешан больше привлекают персонажи авторских сказок – А.С.Пушкина, А.Н.Островского, П.П.Ершова, Г.-Х.Андерсена и др. Николаем Павловичем Лопатиным создано немало оригинальных композиций не только по сказкам А.С.Пушкина. Незабываемы его «Снегурочка», «Снежная королева». Он выполняет многочисленные вариации на разных предметах сказки С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев», П.П.Бажова «Синюшкин колодец», С.Т.Аксакова «Аленький цветочек». Образное решение авторской сказки в палехской миниатюре, как правило, содержит повествовательный элемент, некий признак картинности. Н.П.Лопатин не отказывается от этих общепринятых традиций. И всё же в некоторых произведениях («Синюшкин колодец» 1992 г., «Сказка о золотой рыбке» 2011 г., «Двенадцать месяцев» 2011 г., «Снегурочка» 2011 г.) он прибегает к символическому обобщению образов. Это проявляется и в композиционном построении, и в пластике фигур, и в цветовом решении.

Ларец «Летучий корабль» 2012. Собственность автора

Более сложна для восприятия и передачи изобразительным языком народная сказка. В ней заложено глубокое символическое начало. Она хранит представления человека о порядке мироздания в доисторические времена, на заре цивилизации. Обращаются к русской народной сказке далеко не все палешане, а наиболее удачные сказочные образы-типы получили со временем и самое большое количество штампов в палехской миниатюре. В творчестве Н.П.Лопатина ближе всего к такому народному архетипу шкатулки «Царевна-лягушка» 2007 г. и «Сивка-Бурка» 2009 г., ларец «Летучий корабль» 2012 года. В миниатюрах же «Василиса» 2006 г., «Морозко» 2002 г. и 2011 г. символизация образов носит скорее личный, индивидуальный характер.

Баул «Снегурочка» 1998. Собственность автора

Ларец «Художник Палеха» 2004.
Собственность автора

Шкатулка «Синюшкин колодец» 1992. Частная коллекция

Образ творческой личности волнует многих художников на протяжении нескольких веков, в том числе и палешан. Н.П.Лопатин посвятил этой теме ларец «Художник Палеха», написанный им в 2004 году. Форма ларца соответствует многомерному образу мира. Погружение в себя, отрешенность и сосредоточенность отражены в одинокой фигуре художника на крышке ларца. Без вмешательства Божественного промысла человеку трудно представить творческий процесс. Поэтому на откосах крышки под покровом крыльев ангелов в максимально светлом колорите изображается тонкая духовная субстанция рождающихся фантазий. Образ жизни палехских мастеров тесными узлами связан с природой. Композиции на стенках ларца представляют четыре времени года. Традиционный условный пейзаж, сюжетные сцены труда и отдыха отражают

Шкатулка «Морозка» 2002.
Частная коллекция

Тарелка «Осень. Предзимье» 2007.
Собственность автора.

жизненный уклад палешан. И как часть этого бытия - художник. Его фигура своим масштабом сразу привлекает внимание, но нигде не противостоит целостному гармоничному миру. В этом жизненном укладе, гении места и заключается уникальность палехского искусства, особенность образного видения многих местных мастеров. Философское размышление о предназначении человека представлено Н.П.Лопатиным в цикле работ 2011 года: «Весна. Пробуждение», «Лето. Жизнь», «Осень. Предзимье», «Зима. Покой». Жизнь человека, по мнению автора, также циклична, как и жизнь природы, но быстротечна. В композициях на разных по форме предметах преобладает символическое начало, отражающее процесс одухотворения земного бытия. Выразительность силуэтов, жестов становится основным средством в создании художественного образа. Человек не является здесь частью идеального мира, он или отрешенный сторонний наблюдатель, или властитель, преобразователь мира.

Н. П. Лопатин, 2006

Салфетница «Праздничная» 2010. Собственность автора

Шкатулка «Кругом опята - дружные ребята» 2011. Собственность автора

Николай Павлович не замыкается на одном образе, на одних и тех же стилистических приёмах, какое-то время занимавших его воображение. Для него мир многообразен, и ощущение этого мира имеет различную эмоциональную окраску, как в миниатюрах «Кругом опята - дружные ребята» 2011 г., «Осенние хлопоты» 2011 г., «Травы, травы...» 2011 г., «Грибная осень» 2012. Тема крестьянского труда, гармонии человека и природы одна из основных в искусстве Палеха. В последнее время она всё чаще привлекает палехских мастеров, в том числе и Н.П.Лопатина. Композиции «Садовник» 2011 г., «Коси, коса, пока роса» 2011 г., «Урожайный год» 2011 г., «Осенний мотив» 2011 г. не являются случайными в его творчестве. Проведший детские годы в деревне, Николай Павлович и сегодня привязан к земле, любит её обрабатывать, и удивляет собранным урожаем. В своём творчестве он продолжает давнюю традицию палехских мастеров поэтизировать крестьянский труд, превращать обыденное действие в символ, идеал гармонии и красоты. Во многих работах художник во главу угла ставит решение стилистических, декоративных задач, нежели образно-эмоциональных. Предельно стилизованный пейзаж, нарочито деформированные фигуры людей становятся частью орнаментальных композиций, основанных на ритме упругих линий и напряжённости цветовых аккордов.

Оформление вещи является основной целью мастера и в некоторых произведениях на тему праздника, танцевальную тему. Техническая виртуозность, согласованность живописи с формой предмета характерны для композиций «Праздничная» 2010 г. на салфетнице, «Пляска» 2010 г. на овальном подносе, «Перепляс» 2011 г. на бауле, «Снежная круговерть» 2012 г. на пластине. Упругий ритм кругового движения становится основой орнаментальной композиции «Танец» (Рапсодия) 2002 г., где каждая деталь оказывается на своём месте. Фигуры, удивительно пластичные и грациозные, свободно вписаны в изобразительное пространство шкатулки с закруглёнными краями. Декоративное звучание миниатюры усиливает красно-оранжевый цвет на чёрной поверхности лака, имеющий разную тональность в тенях и светах, отчего фигуры не выглядят плоскими

Шкатулка «Коси, коса, пока роса» 2011. Собственность автора

Н. П. Лопатин, 2006

и силуэтами. Объёмность им придаёт и активное моделирование золотом. В противоположном ключе решена декоративная задача при оформлении комплекта «Золотая осень» 2008-2011 г.г. Автором использованы приёмы греческих вазописцев: плоские золотые силуэты на чёрном фоне имеют орнаментально-графическую разделку деталей. Это относится и к растительным мотивам.

Шкатулка «Грибная осень» 2012. Собственность автора

В. Волков, Н. Грибов, Н. Лопатин,
Г. Кочетов, В. Бровкин, Б. Кукулиев,
1982, г. Белово Кемеровской области

Ларец «Последняя битва», 2012.
Собственность автора

Николай Павлович среди учеников 2006

В текущем году Н.П.Лопатин много и плодотворно работает. Поражает разнообразием тематика его произведений, не склонен к однообразию и стилистический язык его миниатюр. На первый план вновь выходят композиции, представляющие образ защитника русской земли.

В творческой биографии мастера есть периоды, когда произведений лаковой миниатюры появлялось не столь много. С конца 1970-х Н.П.Лопатин активно осваивает монументальное искусство. В 1978 году он пишет большое лаковое панно «Оборона Шуи от татар» для Шуйского краеведческого музея. В том же году вместе с К. В. и Б. Н. Кукулиевыми художник работает над лаковыми панно «Руслан и Людмила» для Дома науки в Обнинске. В 1979 году группа палешан выполняет роспись стен во Дворце пионеров г. Белово Кемеровской области. Николай Павлович является автором композиции «Старуха Изергиль» по произведению А.М.Горького. В 1980-82 г.г. для этого же Дворца пионеров он пишет лаковое панно «Синюшкин колодец» по сказам П.П.Бажова и расписывает стену Гайдаровской комнаты на тему повести «Школа». Последней его работой в области монументальной живописи стало оформление стен в Ивановском Дворце искусств в 1986 году в составе небольшого творческого коллектива палехских художников под руководством А.Д.Кочупалова. Николаем Павловичем написано лаковое панно «Музыка», являющееся частью большой символической композиции «Театр». В 1980-е годы художник вел

активную общественную деятельность. Почти десять лет, с 2001 по 2009, он преподавал мастерство палехской росписи и другие спецдисциплины в Палехском художественном училище им. А.М.Горького.

Любому делу, которым занимается, он отдаёт себя без остатка. Созидательная энергия Н.П.Лопатина, подкреплённая жизненным опытом, значительным художественным потенциалом, несомненно, будет способствовать появлению новых творческих работ.

Шкатулка «Иван Сусанин 2012.
Состительность автора

Н. П. Лопатин, К. Б. Игнатъев, 2012, Палех

Н. П. Лопатин
на фоне лакового
панно «Музыка» для
Ивановского Дворца
искусств 1986

На обложке: «Жар-Птица» 2012. Собственность автора.

