В 1814 г. Иоганн Гёте заинтересовался суздальскими иконописцами. Владимирский губернатор сообщил поэту, что среди иконописных сёл выделяется своим искусством село Палех. Две иконы из Палеха – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь» - были отосланы Гёте. Палешане занимались ещё росписью и реставрацией церквей и соборов, Грановитой палаты Московского Кремля, Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря. История же промысла как декоративного искусства начинается после Октябрьской революции, когда иконописные мастерские были закрыты. 5 декабря 1924 г. семь палехских художников объединились в «Артель древней живописи». В 1925 г. палехские миниатюры уже экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Золото в палехской миниатюре это не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно связано с символом света. В христианской символике свет становится прообразом Божественной благодати.

ИСТОРИЯ СЕЛА ПАЛЕХ

****Палех расположен в 65 км. от г. Иваново на берегах реки Палешки, протекающей среди холмов, покрытых лиственными лесами. История Палеха уходит в глубокую древность. В XV в. село входило в состав Владимиро-Суздальских земель. По духовному завещанию Ивана Грозного 1572 г., Палех был в поместном владении его сына Иоанна. Вскоре   пожалован в вотчинное владение Ивану Бутурлину «за московское осадное сидение королевичево», то есть за участие в войне против польско-литовской интервенции. В 1693 г. в Палехе построена и освещена деревянная церковь во имя Воздвижения Креста. В 1696 г. был освящён придел в честь иконы Казанской Божьей Матери, а в 1742 г.– во имя Святого Николая Чудотворца. В 1774 г. на средства прихожан Егором Дубовым построен ныне действующий Крестовоздвиженский каменный храм.
В конце XIX в. Палех был небольшим селом. Население занималось иконописанием и промыслами: резьбой по дереву, льняным ткачеством, вышивкой, выделыванием овчины. По православным праздникам здесь устраивались богатые ярмарки.
Сохранилось поверье, рассказанное местной жительницей Фелицатой Григорьевной Паликиной о происхождении названия Палех:

«Глухие леса стояли, населения никакого не было…случился в лесу большой пожар от «молоньи». Спалил пожар все дерева на горе. Гору Паленой нарекли, а село стали Палехом называть».

Есть и легенда, что иконопись зародилась в Палехе в те буйные годы глубокой древности, когда на Владимиро-Суздальскую Русь шли несметные татарские полчища. В глухие леса и болота бежало разорённое население и уносило с собой иконы. В этот период вместо больших икон большое распространение получили маленькие иконки, которые можно было носить с собой. Бежавшие от татар в глухие места горожане из Владимира и Суздаля, основавшие Палех, и занесли сюда иконописное ремесло.

ИКОНОПИСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ПАЛЕХА

****В основе стиля палехской иконописи лежат традиции древнесуздальской школы и некоторые особенности московской иконописи XV – XVI вв. Для палехской иконы характерны мягкие плавные линии и сдержанная красочная гамма.
Вершина палехского иконописания – «Акафист Спасителю» середины XVIII в. Рисунок иконы отличается изяществом и утончённостью. Все пропорции удлинённых форм. Колорит иконы тёплый, золотисто-коричневый с использованием тёмной зелени и киновари. Одежды Христа и Богоматери расписаны золотом. Один из характерных признаков палехского иконописания – сложная многоклеймовая композиция. Икона «Николай Чудотворец в житии и чудесах» второй половины XVIII в. – яркий образец такой композиции. В центре иконной доски – в среднике – располагается образ святого. Средник окружает 38 клейм – миниатюр, повествующих о деяниях Николая Чудотворца.
Многие произведения палехской иконописи создавались под влиянием западноевропейского искусства и русской академической школы. Иконы такого стиля в Палехе назывались «фряжскими». Одна из первых икон «фряжского» стиля – «Не рыдай мене, Мати» Ильи Балякина, датируемая 1769 г.
До начала XIX в. Палех, в отличие от промышленно развитых Мстёры и Холуя, продолжал сохранять очень простые формы иконного производства, замкнутого кругом семьи. Палешанин продолжал заниматься сельским хозяйством (чего не было в Мстёре и Холуе) и писал иконы в свободное от полевых работ время. Иконы в Палехе писались долго и тщательно по старинным образцам, поэтому были дороги. Распространялись они, в основном, среди старообрядцев и любителей старины. Палешане делали также стенные церковные росписи в различных городах. К 40-м г. XIX вв. Палехе начинают появляться мастерские. Первые палехские мастерские принадлежали Ф.Ф. Наныкину, Н.И. Корину, Л.М. Сафонову и П.Г. Удалову.
М. Горький, когда-то Алёша Пешков, был отдан своим дедом в ученики к иконописцам (на фото Алёша Пешков читает в иконописной мастерской поэму Лермонтова «Демон»).
Мастерская в Нижнем Новогроде, где ему предстояло учиться, была организована палешанином Д.А. Салабановым. Свою жизнь в иконописной мастерской М. Горький описал в повести «В людях»:
«В мастерской было жарко и душно, работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстёры, все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно как смола, течёт заунывная владимирская песня…».
Но свое ремесло палехские иконописцы ставили выше других. Когда Алёша Пешков решил покинуть мастерскую и искать новую профессию, ему укоризненно говорили:

«Ну, подумай…как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры…Эх, ты! Это называется – из дьяконов в пономари…».

РОЖДЕНИЕ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ

****После революции 1917 г. иконописный промысел в Палехе прекратил существование. Бывшие иконописцы создали в 1918 г. «Первую художественную декоративную палехскую артель», которая занималась реставрацией церквей, но она вскоре распалась. В 1920 г. живописцы села объединились в артель по росписи деревянной посуды. Они расписывали солонки, ковши, ларцы, амфоры, матрёшки. Но дело не пошло, т.к. сам характер изделий и приёмы росписи не соответствовали уровню старого мастерства, а низкие расценки и погоня за количеством продукции приводили к небрежности исполнения.
В конце 1922 г. И.И. Голиков, живший в то время в Москве, увидел в Кустарном музее (ныне – Музей народного искусства) чёрную шкатулку из папье-маше с многоцветной росписью из Федоскина и решил попробовать. В мастерской бывшего хозяина иконописной мастерской А.А. Глазунова Голиков написал творёным золотом и серебром на донцах фотографических ванночек из папье-маше свою первую миниатюру: «Адам в раю» (на фото). Глазунов отнёс её в Кустарный музей. Руководство музея заинтересовалось этой работой, и тут же ему выдали полуфабрикат для дальнейшей работы. Это обстоятельство вдохновило Голикова, и он начал работать более уверенно.
Богатый опыт в живописной организации плоскости иконы помог палешанам справиться с новой, очень сложной задачей – соединить миниатюрную живопись с объёмной формой шкатулок, очешников, сигаретниц, бисерниц. пудрениц, письменных приборов. Бывшие иконописцы не отказались от привычной техники письма яичными красками с применением творёного золота. В образном решении новых произведений палешане также сохранили средневековые приёмы стилизации, условность форм. Удачным экспериментом явилось применение чёрного фона, который усиливал звучность цветового пятна, придавал изображению глубину и пространственность. Самыми популярными и наиболее удачно решавшимися композициями первых лет существования палехской миниатюры стали «тройки», «охоты», «битвы», «парочки», «пастушки», «идиллии», «гулянки». В этих произведениях не было ни развитого сюжета, ни яркого образа, лишь сильно выраженное орнаментальное начало. Непосредственность, искренность и поэтичность придавали обаяние и теплоту первым работам палешан.

Палехская лаковая миниатюра

После революции 1917 года иконописный промысел в Палехе прекратил своё существование. 5 декабря 1924 года в Палехе была организована «Артель древней живописи» по росписи изделий из папье-маше. Её учредителями стали И.И.Голиков, И.М.Баканов, А.В.Котухин, В.В.Котухин, И.В.Маркичев, И.И.Зубков, А.И.Зубков. В результате долгих творческих поисков бывшие иконописцы явили миру расцвеченные радугой красок и золотым узорочьем   виртуозные композиции на шкатулках из папье-маше. Палешане не отказались от привычной техники письма яичными красками с применением творёного золота. В образном решении новых произведений они по-прежнему использовали средневековые приёмы стилизации, условность форм. Самыми популярными и наиболее удачно решавшимися композициями первых лет существования палехской миниатюры стали «тройки», «охоты», «битвы», «парочки», «пастушки», «идиллии», «гулянки». В этих произведениях не было ни развитого сюжета, ни яркого образа, лишь сильно выраженное орнаментальное начало. Непосредственность, искренность и поэтичность придавали обаяние и теплоту первым работам палешан.
Одним из самых ярких и талантливых художников Палеха был Иван Иванович Голиков. Его называли мастером коня, битвы и тройки. Сказочные кони с хрупкими ногами в миниатюрах Голикова расцвечены всеми цветами радуги, а «битвы» и «охоты» – проявление неукротимой фантазии палехского художника. Голиковские «тройки» динамичны, порывисты, но иногда величавы и торжественны. К этому мотиву И.И.Голиков обращался многократно, рисуя зимние и летние тройки на самых разных предметах: брошах, пудреницах, портсигарах, подносах.

И.М.Баканов считался в Палехе лучшим знатоком иконописных традиций. Он безупречно владел оригинальной техникой наложения красочных слоёв. Благодаря просвечиванию нижних слоёв краски сквозь тонкие, прозрачные верхние слои, создаётся эффект внутреннего свечения живописи, эффект перелива одного тона в другой. Баканов создал много замечательных работ, ставших классикой палехского искусства.   Он обращался к песенным темам («Степан Разин», «По улице мостовой»), воспевал образ родного Палеха. Лучшие его работы написаны на темы пушкинских   произведений - «Сказка о Золотом петушке», «С порога хижины моей», «Бахчисарайский фонтан».
Иван Иванович Зубков был тонким ценителем родной сельской природы. В его миниатюрах нет развитого действия, художник как бы созерцает природу. Фигуры имеют плавные, несколько замедленные ритмы движения, что даёт ощущение тишины и покоя. Художественное мышление И.И. Зубкова было живописно-пластическим, а не орнаментально- декоративным. Художник строит красочную гамму на тонких тональных отношениях, на нежных переходах одного цвета в другой. Таковы его миниатюры «Парочка», «У речки», «Пейзаж».
Ранние романтические произведения А.М.Горького, построенные на песенном ритме, близки и созвучны стилистике палехской миниатюры. Иллюстрируя их, палешане практически не знали неудач. В числе лучших работ – шкатулка И.П.Вакурова «Буревестник». Красный силуэт рабочего с молотом словно вырастает из каменной глыбы. «Мне хотелось, чтоб этот человек был похож на рабочего и на писателя, и на строителя, и чтоб он мог мудро управлять государством» - так объяснял свой замысел И.П.Вакуров в книге Е.Вихрева «Палешане». В этой миниатюре, как и в других драматических композициях Вакурова большое значение имеет чёрный фон. Художник оставляет большие плоскости фона незаписанными, связывая их с напряжённо звучащими цветовыми пятнами.

Одним из самых оригинальных палехских художников является Аристарх Александрович Дыдыкин. В своих композициях он умело сочетал древние иконописные мотивы и новые приёмы, освоенные в процессе работы над миниатюрой. Для произведений этого мастера характерна особая трактовка пейзажа, обильное наложение золота в орнаменте и пробелах. Лучшие миниатюры А.А.Дыдыкина: «Уж ты, Ваня, разудала голова», «Демьянова уха», «Раскрепощение женщины», «Волга русская река» - находятся в коллекции ГМПИ. Миниатюра «Уж ты, Ваня, разудала голова» написана на тему старинной русской песни. В центре композиции плачущая девушка, провожающая в город своего жениха. Её поникшей от горя фигуре вторят склонившие свои кроны деревья и мягко очерченные горки, передающие плавность, напевность русской мелодии.

В искусстве палехской лаковой миниатюры как самостоятельный жанр развивается портрет. Его основоположниками стали бывшие иконописцы-личники: Правдин Н.А., Паликин И.Ф, Серебряков И.Г. Портретные изображения создаются на различных предметах из папье-маше: пластинах, шкатулках, брошах, портсигарах. Палехские художники пишут портреты государственных деятелей, исторических лиц и своих современников.

В середине XX столетия в искусстве Палеха усилились реалистические тенденции, выраженные стремлением многих художников к внешнему правдоподобию в раскрытии сюжета и отдельных образов. Для многих композиций тех лет характерна парадность, излишняя монументальность и украшательство.

Следующие поколения миниатюристов стремились к возрождению традиций, созданных основоположниками палехской миниатюры. Искусство лаковой миниатюры не исчерпало себя, у него огромный потенциал.
Палехские художники проявляют своё дарование во многих видах изобразительного искусства: монументальной живописи, книжной графике, театральной декорации.
В настоящее время в Палехе живёт и работает более 600 художников, каждый десятый житель Палеха – выпускник Палехского художественного училища им. А.М.Горького. Они работают в различных творческих коллективах: кооперативе «Объединение художников Палеха», АО «Товарищество Палех», ООО «Художники Палеха», иконописных и иконостасных мастерских.

Экспертиза палехской лаковой миниатюры.

Произведения палехской лаковой миниатюры имеют стилистические и технологические особенности.

Материал:
В качестве основы используется полуфабрикат из папье-маше.
Папье-маше покрывается грунтом, состоящим из глины, красящего пигмента и льняного масла.
На загрунтованный полуфабрикат наносится масляный лак.

Техника:
Последовательное нанесение красочных слоёв яичной темперы.
Использование в росписи творёного сусального золота.
Закрепление живописных слоёв и золота масляным лаком и его последующая полировка.

Стилистические особенности:
Палехская лаковая миниатюра основана на традициях древнерусской живописи. Традиционными считаются условный стилизованный пейзаж, архитектура, удлинённые пропорции фигур.
В палехской миниатюре важное значение имеет орнамент. Сложные растительные орнаменты, выполненные творёным золотом, украшают стенки шкатулок. Более простые орнаменты обрамляют живопись на плоскости.

Каждая палехская миниатюра имеет надписи, выполненные творёным золотом. На нижнем поле изображения указывается место создания работы (Палех), фамилия художника, год исполнения.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЕ

****После триумфальных успехов на международных выставках в Венеции (1924 г.) и Париже (1925 г.) зарубежные меценаты предложили художникам Палеха блестящие условия для творчества в Италии и США А. М. Горький, страстный поклонник палехского искусства, предлагал поселить палешан в прекраснейших местах Подмосковья – под Звенигородом. Но они не променяли неяркую красоту своего края даже на землю, связанную с именем Андрея Рублёва.
9 мая 1932 г. делегация палехских художников во главе с И.И. Голиковым посетила А.М. Горького. Горький сам когда-то был учеником в иконописной мастерской Д.А. Салабанова в Нижнем Новгороде и знал лично некоторых старых палехских иконописцев. Очень ценил искусство Палеха, называл его «одним из чудес, созданных революцией», многое сделал для его популяризации у себя на Родине и за границей, помогал материально (с его помощью в Артели была организована библиотека). Горький оказался одним из любимых писателей палехских художников, и творчество его облеклось в их краски. Многие художники Палеха раскрыли собрание сочинений Максима Горького и стали искать у него красок.
Но палехские художники в своём творчестве обращались не только к произведениям Максима Горького.

«Когда мы организовывали артель, у нас на семь человек было только одно собрание сочинений Пушкина в сытинском издании. Этим, в значительной степени, объясняется тот факт, что большинство своих миниатюр мы писали на пушкинские сюжеты»(Александр Котухин).

Образы пушкинских сказок, баллад, поэм оживали в фантастическом мире орнаментальных трав, деревьев и горок. Работа палешан над произведениями А.С. Пушкина имела огромное значение для развития образного строя миниатюр. Новое претворение получают фольклорные приемы. Развивается ритм повествовательности, развернутым становится сюжет. Миниатюры на тему пушкинских сказок – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане» заняли центральное место в творчестве И. Голикова, И. Зубкова, И. Баканова, А. Котухина, И. Маркичева, П. Баженова. Эти сюжеты нашли отражение и в последующих поколениях мастеров палехской миниатюры - В. Ходова, Р. Белоусова, А. Борунова, А. Качупалова, О. Ана, Б. Еромолаева.
В 30-е гг. палехские художники обращаются и к произведениям М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя. Обращение к поэзии М.Ю. Лермонтова характерно для творчества И.П. Вакурова – миниатюра «Демон», композиция «На смерть поэта», миниатюра «Русалка». При всем сходстве творческой судьбы палешан и жизненного опыта, как выразился певец нового Палеха, писатель Ефим Вихрев:

«По одинаковым дорогам каждый из них пронёс свою особую жизнь, свою линию, свой цвет».

Точная дата основания села Палех не известна. Первое упоминание в летописе о Палехе относится к первой половине XVII века, но есть все основания полагать, что село существовало ещё до XV века.

Ещё во времена князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) во Владимиро-Суздальском княжестве начали развиваться ремёсла, в том числе и иконописание. Если ранее иконы изготавливались в монастырях, то начиная с XIII века возникают целые мастерские, объединяющие иконописцев из посадского населения. Исскусство в виде кустарного производства продолжало жить и при татаро-монгольском иге. В этот период вместо больших икон большое распространение получили маленькие иконки, которые можно было носить с собой. Бежавшие от татар в глухие места горожане из Владимира и Суздаля, основавшие Палех, занесли сюда и иконописное ремесло.

Окружённый волжско-окскими глухими борами, малодоступный из-за бездорожья, расположенный в стороне от рек, по которым в старину велись торговые сношения между городами, Палех долгое время жил очень обособленной и замкнутой жизнью. В нём не было монастырей, в которых писались летописи, поэтому документальных свидетельств о Палехе имеется не много.

Первоначально село Палех принадлежало князьям Палецким из рода князей Стародубских. По прекращению рода князей Палецких в XV веке село перешло в казну. В 1628 году Палех был пожалован Ивану Бутурлину "за московское осадное сидение королевичево". В то время в нём было 36 дворов крестьянских, 21 бобыльский и двор вотчинников. Село принадлежало роду Бутурлиных до 1861 года.

В писцовой книге 1645 года значится, что в Палехе была "церковь святого Пророка Илии деревяна клетушка (в 1790 году на её месте построена каменная), да два погоста церковных Илии Пророка, и церковь Воздвижения честного креста, а в церкви образа, и свечи, и книги, и ризы, и колокола". Эти данные свидетельствуют, что по тем временам Палех был довольно большим селом.

Различные документы первой половины XVII века, сохранившиеся до наших дней, свидетельствуют о развитом иконописном промысле в Палехе. По записям в старых родовых книгах видно, что многие палехские роды иконописцев (например: Кориных, Зубковых) восходят к XVII веку. Потомственность иконописного мастерства, передаваемого из поколения в поколение, позволяет думать, что им занимались в Палехе гораздо раньше. Вероятность этого подтверждают документы XVI века, сохранившие сведения о распространении иконописания в Шуе и окрестных поселениях: Вязниках, Гороховце, Мстёре, Муроме, Холуе. В середине XVII века слава о местных иконописцах достигла Москвы. Их начали приглашать для работ к царскому двору. Существует легенда о том, что в конце XVII века в царские иконописцы набирали людей их этих мест даже с приставами.

Распространение икон [офенями](http://palekh.narod.ru/win/slovar.htm#Офеня), так называемыми "ходебщиками", среди деревенских поселений привело к созданию дешёвой иконы и вызвало массовость и быстроту её производства в Шуе и Холуе, расположенных на торговых путях. В грамоте 1668 года о приведении в порядок иконописания обращается внимание на распространение "расхожих", дешёвых икон и сказано, что "вместе с холуянами и кинешемцами зазираются и палешане". Правда, для Палеха писание расхожих икон не было характерно. Из-за постоянного бездорожья он редко посещался офенями, что способствовало своеобразию развития палехского искусства. Там долго сохранялись старые иконописные традиции.

В XVIII веке иконописание во Владимирской губернии как промысел резко суживается и сосредотачивается в трёх сёлах: Мстёре, Палехе и Холуе, где становится основным занятием жителей. До наших дней сохранились имена некоторых мастеров середины XVIII столетия: Беляева, Ильи Болякина, Брюхова, Никифора Буторина, Петра Корина, Малахова, Мосакова, Рябова. Из иконописцев конца века известны: Иван Болякин, Никита Буторин, Никита Вакуров, Волков, Дыдыкин, Казаков, Илларион Корин, Василий Наговицин, Софонов, Михаил Турин, Григорий Удалов, Хохлов, Хренов.

В 1762-1774 годах в центре Палеха был построен [Крестовоздвиженский храм](http://palekh.narod.ru/win/krvohr.htm), расписанный и богато украшенный палехскими мастерами. Ныне это филиал [Государственного музея палехского искусства](http://palekh.narod.ru/win/gmpi.htm).

Вплоть до начала XIX века Палех, в отличие от промышленно развитых Мстёры и Холуя, продолжал сохранять очень простые формы иконного производства, замкнутого кругом семьи. Палешанин продолжал заниматься сельским хозяйством (чего не было в Мстёре и Холуе) и писал иконы в свободное от полевых работ время. Здесь процесс создания иконы не был раздроблен на множество мелких операций, как требовалось при массовом производстве, но при этом сохранялось разделение труда, получившее начало ещё в эпоху Древней Руси, когда рисунок на икону наносил знаменщик, одежды и палаты писал доличник, а лица - личник. Иконы в Палехе писались долго и тщательно по старинным образцам, поэтому были дороги. Распространялись они, в основном, среди старообрядцев и любителей старины.

Палешане делали также стенные церковные росписи в различных городах. Крепостное право этому не мешало, т.к. почти все они были на оброке и, получая "виды" на отлучку, могли выезжать с иконописным промыслом в самые отдалённые уголки России. Некоторые иконописцы могли работать вдали от Палеха годами, обогащаясь при этом знаниями и впечатлениями. Широкое общение с окружающим миром в сочетании с культурой древнерусской живописи определили значительную развитость палешан, которые по своему уровню стояли гораздо выше обычного крестьянства.

В 1814 году И.В.Гёте, заинтересовавшись суздальскими иконописцами, выразил желание получить о них сведения. В ответ владимирский губернатор сообщил, что среди иконописных сёл выделяется своим искусством помещичье село Палех. В нём иконописанием занимается 600 душ, а особым мастерством миниатюрного письма отличаются крестьяне Андрей и Иван Александровичи Каурцевы. Две иконы их работы - "Двунадесятые праздники" и "Богоматерь" - и были отосланы Гёте.

К 40-м годам XIX века в Палехе начинают появляться мастерские. Первые палехские мастерские принадлежали Ф.Ф.Наныкину, Н.И.Корину, Л.М.Сафонову и П.Г.Удалову. В 60-е годы от софоновской мастерской отделились братья Белоусовы, открывшие свою мастерскую.

С развитием капитализма во второй половине XIX века в Палех стали проникать элементы городского быта. Всё меньше остаётся мастеров, работающих только со своей семьёй. Все мастера либо работают на хозяев, либо сами превращаются в них. Некоторые начинают заниматься только скупкой икон с последующей их перепродажей в городах. Появляются новые мастерские: Л.И. и М.П.Париловых, А.Т.Каравайкова, И.Ф.Ерзунова, Першина, Д.П.Салутина, П.М.Соколова и др. Весь процесс иконописания раздробляется на множество мелких специализаций, вместе с которыми укореняется чисто механический, ремесленный подход. Многие палехские мастера заводят свои мастерские в Петербурге (В.М.Июдин, А.Е.Одинцов, П.М.Соколов, В.Н.Суслов), Москве (И.И.Баканов, [А.А.Глазунов](http://palekh.narod.ru/win/glazu_aa.htm), И.П.Колесов, И.М.Комаров, И.Г.Куклин, А.С. и М.А.Рогожины), Нижнем Новгороде (Д.А.Салабанов) и других городах.

На рубеже XIX-XX веков палешане стали привлекаться к реставрационным работам во Владимире, Ростове, Ярославле, Новгороде. Занималась этим, главным образом, мастерская Н.М.Сафонова - самая крупная в Палехе (в конце века из 418 палехских мастеров 200 работало у Софонова). Ещё в 1880 году В.Е. и И.В.Белоусовы (впоследствии они организовали собственную мастерскую) работали в Грановитой палате, затем софоновские мастера работали в Благовещенском соборе Московского Кремля и во Владимире в Успенском соборе.

В деле стенной росписи палешане не имели себе равных. В этой области работали лучшие мастера. Реставрационная работа палешан способствовала расширению их кругозора и обогатила их вкус. Особенно большую роль в этом сыграла реставрация Ипатьевского собора в Костроме в 1911-1912 годах, выполненная мастерской Н.М.Сафонова.

Разросшееся к началу XX века иконное производство привело к страшному удешевлению иконы и снижению её качества. Положение усугубило появление дешёвой печатной иконы машинного изготовления. Иконопись пришла в упадок. Известные в начале XIX века Каурцевская, Хохловская и Буторинская мастерские прекращают своё существование. В 1902 году, в целях сохранения иконописных традиций, Комитет попечительства о русской иконописи основал в Палехе, Холуе и Мстёре иконописные школы (учебные мастерские) с четырёхгодичным сроком обучения, которые просуществовали до 1917 года.

После Отябрьской революции палехские мастера остались без работы - иконы перестали пользоваться спросом. Многие стали заниматься сельским хозяйством. Некоторые попытались освоить другие ремёсла: сапожное, извоз, плетение лаптей, изготовление игрушек и посуды и т.д. Часть палешан разьехалась по разным городам в поисках заработка.

После окончания гражданской войны появилась необходимость использования культурного наследия прошлого в самых различных областях. Ещё в 1918 году в Палехе была организована Художественно-декоративная артель, которая работала на реставрации храмов, но она просуществовала недолго. В 1920 году по предложению Владимирского артсоюза около тридцати бывших иконописцев начали расписывать деревянные изделия: матрёшки, деревянную посуду, ларцы и солонки. Руководил артелью художник А.М.Корин. Но это дело не пошло, т.к. сам характер изделий и приёмы росписи не соответсвовали уровню старого мастерства, а низкие расценки и погоня за количеством продукции приводили к небрежности исполнения.

В 1923 году по инициативе искусствоведа А.В.Бакушинского в Палехе художниками [И.М.Бакановым](http://palekh.narod.ru/win/bakan_im.htm), [А.В.Котухиным](http://palekh.narod.ru/win/kotuh_av.htm) и [И.В.Маркичевым](http://palekh.narod.ru/win/marki_iv.htm)было выполнено несколько проб росписи по дереву с использованием иконописных традиций, но не они положили начало палехской лаковой миниатюре.

В конце 1922 года живший в то время в Москве [Иван Иванович Голиков](http://palekh.narod.ru/win/golik_ii.htm) увидел в Кустарном музее (ныне - [Музей народного искусства](http://palekh.narod.ru/win/mni.htm)) чёрную шкатулку из паье-маше с многоцветной росписью из Федоскина и решил попробовать. В мастерской бывшего хозяина иконописной мастерской [А.А.Глазунова](http://palekh.narod.ru/win/glazu_aa.htm) Голиков написал творёным золотом и серебром на донцах фотографических ванночек из паье-маше свою первую миниатюру: "Адам в раю". Глазунов отнёс её в Кустарный музей. Руководство музея заинтересовалось этой работой и тут же ему выдали полуфабрикат для дальнейшей работы. Это обстоятельство вдохновило Голикова и он начал работать более уверенно.

Вскоре у Глазунова начали работать [И.П.Вакуров](http://palekh.narod.ru/win/vakur_ip.htm) и [А.В.Котухин](http://palekh.narod.ru/win/kotuh_av.htm). Изделия бывших иконописцев были хорошо приняты Кустарным музеем, который помогал им не только советом специалистов, но и материально, покупая их произведения и снабжая полуфабрикатом. Затем Котухин уехал в Палех, где вместе с ним на изделиях из папье-маше стали работать [И.М.Баканов](http://palekh.narod.ru/win/bakan_im.htm) и [И.В.Маркичев](http://palekh.narod.ru/win/marki_iv.htm). В 1923 году изделия палехских мастеров получили диплом I степени на Всероссийской сельскохозяйственной и промышленной выставке. В 1924 году палехские художники участвовали на выставке в Венеции, где их произведения пользовались большим успехом.

4 декабря 1924 года семь художников: [И.И.Голиков](http://palekh.narod.ru/win/golik_ii.htm), [И.М.Баканов](http://palekh.narod.ru/win/bakan_im.htm), [А.И.Зубков](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ai.htm), [И.И.Зубков](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ii.htm), [А.В.Котухин](http://palekh.narod.ru/win/kotuh_av.htm), [В.В.Котухин](http://palekh.narod.ru/win/kotuh_vv.htm) и [И.В.Маркичев](http://palekh.narod.ru/win/marki_iv.htm) - организовали Артель древней живописи. Первым председателем артели стал Александр Васильевич Котухин. Работали первоначально в доме Котухиных. И уже 1925 год был отмечен для Палеха большим успехом на Международной выставке в Париже. В 1925 году в Артель вступили [А.И.Ватагин](http://palekh.narod.ru/win/vatag_ai.htm), [Г.М.Баканов](http://palekh.narod.ru/win/bakan_gm.htm), [Д.Н.Буторин](http://palekh.narod.ru/win/butor_dn.htm). На следующий год к ним присоединились [И.П.](http://palekh.narod.ru/win/vakur_ip.htm) и [И.В.Вакуровы](http://palekh.narod.ru/win/vakur_iv.htm), [М.В.Дыдыкин](http://palekh.narod.ru/win/dydyk_mv.htm), [А.И.Блохин](http://palekh.narod.ru/win/blohi_ai.htm). В 1927 году в коллектив вошли [А.А.Дыдыкин](http://palekh.narod.ru/win/dydyk_aa.htm), [Н.М.Зиновьев](http://palekh.narod.ru/win/zinov_nm.htm),[Л.И.Белоусов](http://palekh.narod.ru/win/belou_li.htm). К 1927 году артель в своём составе имела уже 25 членов, к 1 июня 1932 - более 100.

Но не всё в первое время складывалось гладко. Многие не понимали нового дела, затеянного художниками. Большой проблемой был полуфабрикат. Его приходилось покупать у Федоскинской артели. Стоил он дорого, и тогда А.В.Котухин решил наладить производство заготовок из папье-маше у себя в Палехе. Не смотря на то, что федоскинцы тщательно скрывали процесс изготовления материала для лаковой росписи, ему удалось узнать все секреты. Для этого он сам несколько раз ездил в Федоскино. Котухин пригласил в Артель столяра-самоучку из деревни Подолино И.С.Бабанова и вскоре производство изделий из папье-маше было налажено.

Новое искусство Палеха рождалось и в новой тематике. Художники обратились к современности. К революционным сюжетам, которые вставали в их произведениях романтизированными, легендарными, к сюжетам из деревенской жизни (сенокосам, жнитву, уборке уражая и т.д.), к сюжетам из народных сказок, к творчеству Пушкина, Лермонтова, Горького. Одной из самых трудных задач, которые пришлось решать художникам-палешанам первого поколения был переход от оформления плоскостной поверхности иконы к оформлению вещи, имеющей форму и объём. А изделия из папье-маше были разнообразны и по форме, и по габаритам (шкатулки, ларцы, пудреницы, бисерницы, портсигары, броши, письменные наборы и т.п.). Новым элементом был и сам материал - папье-маше с чёрной блестящей поверхностью. Большую помощь оказал профессор А.В.Бакушинский, занимавшийся кустарными промыслами и регулярно приезжавший в Палех в 20-е годы. Будучи широко образованным историком и популяризатором искусства, он помог палешанам разобраться в сложном и пёстром иконописном наследии.

В октябре 1926 года в Артели появился первый ученик - [П.Д.Баженов](http://palekh.narod.ru/win/bajen_pd.htm). В 1928 году для подготовки кадров в Палехе была организована профтехшкола. В 1929 году Совет Народных Комиссаров СССР выделил Артели крупные средства на подготовку кадров.

В 1930 году Атель вошла во "Всекопромсоюз". 24 января 1932 года в Москве открылась выставка "Икусство Палеха", привлёкшая много посетителей. К открытию выставки вышла книга А.В.Бакушинского "Искусство Палеха", предисловие к которой написал А.В.Луначарский.

9 мая 1932 года делегация палехских художников во главе с И.И.Голиковым посетила А.М.Горького. Горький сам когда-то был учеником в иконописной мастерской Д.А.Салабанова в Нижнем Новгороде и знал лично некоторых старых палехских иконописцев. Он очень ценил искусство Палеха, называл его "одним из чудес, созданных революцией", многое сделал для его популяризации у себя на Родине и за границей, помогал материально (с его помощью в Артели была организована библиотека).

В этом году [И.И.Голиков](http://palekh.narod.ru/win/golik_ii.htm) начал работу над оформлением книги ["Слово о полку Игореве"](http://palekh.narod.ru/g/golikov/golii_05.jpg). Книга вышла в 1934 году в издательстве "Academia". Для неё он выполнил не только иллюстрации, но и написал кистью весь текст.

В марте 1935 года в Палехе отмечен десятилетний юбилей Артели древней живописи. Приехало несколько сот делегатов. Торжественное заседание открыл нарком просвещения РСФСР А.С.Бубнов. К торжествам был открыт [Государственный музей палехского искусства](http://palekh.narod.ru/win/gmpi.htm). Артель стала называться Товариществом художников Палеха, председателем которого до 1938 года был [А.И.Зубков](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ai.htm). Профтехшкола была реорганизована в художественный техникум (позднее - [художественное училище](http://palekh.narod.ru/win/phu.htm)). В этом же году Палех становится районным центром Ивановской области.

Репрессии 30-40-х годов не обошли стороной и Палех. В 1938 году был арестован и погиб в тюрьме [А.И.Зубков](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ai.htm). В Палех была послана группа руководителей, окончивших московские художественные училища, которые должны были помочь палешанам преодолеть влияние древнерусской живописи. Главным требованием к художникам стало преодоление наследия древнерусского искусства и увеличение числа выпускаемых изделий. В результате произведения конца 1930-х годов стали походить на федоскинские.

К началу 1940-х годов после окончания Палехского художественного училища в Товарищество пришли работать [Т.И.Зубкова](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ti.htm), [А.А.Котухина](http://palekh.narod.ru/win/kotuh_aa.htm), [Ф.И.Клюшкина](http://palekh.narod.ru/win/klyushfi.htm),[И.А.Челышев](http://palekh.narod.ru/win/chely_ia.htm), [П.Ф.Чалунин](http://palekh.narod.ru/win/chalu_pf.htm), [А.В.Борунов](http://palekh.narod.ru/win/borun_av.htm). Эти художники вместе с мастерами старшего поколения сыграли огромную роль в сохранении традиций искусства лаковой миниатюры Палеха.

С началом Великой Отечественной войны для Палехского товарищества художников настали трудные времена. Все договоры били нарушены, зарплату платить было нечем. Многие художники были мобилизованы в армию, часть - на трудовой фронт. Остались одни старики. Было даже решение о ликвидации Товарищества (как поступили в Холуе и Мстёре). Но возглавивший в это время Товарищество [И.В.Маркичев](http://palekh.narod.ru/win/marki_iv.htm) сумел отстоять его. Члены правления решили продолжать работу, хотя и малыми силами. В январе 1942 года к работе приступили 15 художников и подсобные цеха. Они выполняли заказы для подарков РККА, портреты, столярные и малярные работы.

Наступило 9 мая 1945 года. Не все вернулись с войны. На фронтах Великой Отечественной погибли художники: [А.Ф.Архиреев](http://palekh.narod.ru/win/arhir_af.htm),[П.Д.Баженов](http://palekh.narod.ru/win/bajen_pd.htm), [С.Д.Вицын](http://palekh.narod.ru/win/vicyn_sd.htm), [Г.И.Голиков](http://palekh.narod.ru/win/golik_gi.htm), [В.А.Ерёмин](http://palekh.narod.ru/win/eremi_va.htm), [Б.И.Ерзунов](http://palekh.narod.ru/win/erzun_bi.htm), [В.П.Ерзунов](http://palekh.narod.ru/win/erzun_vp.htm), [А.В.Косарев](http://palekh.narod.ru/win/kosar_av.htm), [А.Я.Макаров](http://palekh.narod.ru/win/makaraya.htm), [М.Ф.Малахов](http://palekh.narod.ru/win/malah_mf.htm), [В.М.Паликин](http://palekh.narod.ru/win/palik_vm.htm),[В.М.Салабанов](http://palekh.narod.ru/win/salab_vm.htm), [Н.А.Сурков](http://palekh.narod.ru/win/surko_na.htm), [Б.В.Терёхин](http://palekh.narod.ru/win/tereh_bv.htm), [Н.М.Турин](http://palekh.narod.ru/win/turin_nm.htm), [С.И.Тюшков](http://palekh.narod.ru/win/tyush_si.htm), [Н.А.Хохлов](http://palekh.narod.ru/win/hohlo_na.htm), [В.В.Шарапов](http://palekh.narod.ru/win/shara_vv.htm), [Н.И.Шемаров](http://palekh.narod.ru/win/shema_ni.htm), [С.И.Штыков](http://palekh.narod.ru/win/shtyk_si.htm), [Ф.И.Штыков](http://palekh.narod.ru/win/shtyk_fi.htm),[А.Е.Шуранов](http://palekh.narod.ru/win/shura_ae.htm).

23 апреля 1947 года Палех получил статус рабочего посёлка. В том же году бригада художников во главе с [Н.М.Зиновьевым](http://palekh.narod.ru/win/zinov_nm.htm) провела реставрацию наружных [фресок Успенского собора](http://palekh.narod.ru/win/uspsob.htm) Московского Кремля. В этой работе участвовали такие художники, как [Д.Н.Буторин](http://palekh.narod.ru/win/butor_dn.htm),[А.И.Ватагин](http://palekh.narod.ru/win/vatag_ai.htm), [А.А.Дыдыкин](http://palekh.narod.ru/win/dydyk_aa.htm), [И.В.Маркичев](http://palekh.narod.ru/win/marki_iv.htm), [Н.М.Парилов](http://palekh.narod.ru/win/paril_nm.htm). Работы были исключительно сложные. Были сняты все позднейшие записи и восстановлена первоначальная живопись.

Другой крупной реставрационной работой было восстановление в 1955-1959 годах [Лакового кабинета](http://palekh.narod.ru/win/monplez.htm) во двоце Монплезир в Петродворце. Во время фашистской окупации дворцовый комплекс Петродворца был разрушен и разграблен. Из всей отделки Лакового кабинета сохранились только три повреждённых панно. Весь кабинет пришлось, по сути, создавать заново по фотографиям и описаниям. Эту работу под руководством Н.М.Зиновьева выполнили [Т.И.Зубкова](http://palekh.narod.ru/win/zubko_ti.htm), [А.В.Борунов](http://palekh.narod.ru/win/borun_av.htm), [Г.М.Мельников](http://palekh.narod.ru/win/melni_gm.htm), [В.В.Большаков](http://palekh.narod.ru/win/bolsh_vv.htm), [Ю.А.Виноградов](http://palekh.narod.ru/win/vinogyua.htm) и [В.Н.Смирнов](http://palekh.narod.ru/win/smirn_vn.htm).

В 1954 году Товарищество преобразовано в Палехскоие художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР. Первым директором мастерских был назначен [А.Г.Баканов](http://palekh.narod.ru/win/bakan_ag.htm). Тогда же было создано палехское отделение Союза художников РСФСР. Первым председателем (1954-1970) был избран [Г.М.Мельников](http://palekh.narod.ru/win/melni_gm.htm).

В 60-е годы в палехскую миниатюрную живопись пришла сильная группа мастеров: [Б.М.Ермолаев](http://palekh.narod.ru/win/ermol_bm.htm), [Н.И.Голиков](http://palekh.narod.ru/win/golik_ni.htm),[А.Д.Кочупалов](http://palekh.narod.ru/win/kochu_ad.htm), [А.С.Песков](http://palekh.narod.ru/win/pesko_as.htm), [В.М.](http://palekh.narod.ru/win/hodov_vm.htm) и [Т.М.Ходовы](http://palekh.narod.ru/win/hodov_tm.htm), [А.Н.Клипов](http://palekh.narod.ru/win/klipo_an.htm), [С.А.Буторин](http://palekh.narod.ru/win/butor_sa.htm), [В.В.Мухин](http://palekh.narod.ru/win/muhin_vv.htm), [Г.Н.Кочетов](http://palekh.narod.ru/win/koche_gn.htm), [И.В.Ливанова](http://palekh.narod.ru/win/livan_iv.htm), [Н.П.Богачёва](http://palekh.narod.ru/win/bogachnp.htm). К поколению 70-х годов относятся такие художники, как [В.В.](http://palekh.narod.ru/win/bulda_vv.htm) и [Н.Б.Булдаковы](http://palekh.narod.ru/win/bulda_nb.htm), [Н.Б.Грибов](http://palekh.narod.ru/win/gribo_nb.htm), [Ю.А.](http://palekh.narod.ru/win/grosbyua.htm) и [Е.Ф.Гросберги (Щаницыны)](http://palekh.narod.ru/win/grosb_ef.htm), [В.Г.Зотов](http://palekh.narod.ru/win/zotov_vg.htm), [А.И.Каманина](http://palekh.narod.ru/win/kaman_ai.htm), [Н.П.Лопатин](http://palekh.narod.ru/win/lopat_np.htm), [Л.К.Некрасова (Мельникова)](http://palekh.narod.ru/win/melni_lk.htm), [О.С.Субботина (Смирнова)](http://palekh.narod.ru/win/smirn_os.htm). Они внимательно отнеслись к палехским традициям, творчески осмыслили их. Именно с именами художников 60-70-х годов связано возрождение палехского искусства в 80-е годы.

В 1968 году в Палехе был открыт дом-музей И.И.Голикова. В 1971 году Палехские художественно-производственные мастерские награждены орденом "Знак Почёта". В 1974 году в Палехе открылся дом-музей народного художника СССР Павла Дмитриевича Корина. В 1978 году основан музей-мастерская заслуженного деятеля искусств РСФСР Н.В.Дыдыкина. 8 декабря 1984 года в деревне Дягилево Палехского района во время празднования 60-летия палехского искусства был открыт дом-музей народного художника СССР [Николая Михайловича Зиновьева](http://palekh.narod.ru/win/zinov_nm.htm).

В 1989 году на основе коллектива Палехских художественно-производственных мастерских создано Творческо-производственная организация Союза художников РФ "Товарищество Палех" (председатель [С.И.Каманин](http://palekh.narod.ru/win/kaman_si.htm)) и кооператив "Объединение художников Палеха" (председатель А.В.Дудоров). Позднее появились малое предприятие "Мастера Палеха" (директор М.Р.Белоусов), творческая мастерская "Палешане" (руководитель [Б.Н.Кукулиев](http://palekh.narod.ru/win/kukul_bn.htm)), АО "Палех" (директор А.М.Зубков). К 2004 году в Палехе насчитывалось уже 12 подобных организаций.

В 1990-1992 годах бригада художников под руководством [В.Г.Зотова](http://palekh.narod.ru/win/zotov_vg.htm) расписала новый [иконостас](http://palekh.narod.ru/icons/iconilch.jpg) для церкви Ильи Пророка в Палехе. В 1992 году при кооперативе "Объединение художников Палеха" создано своё собственное училище.

ДИНАСТИЯ ГОЛИКОВЫХ

В искусстве Палеха велика роль традиций, которые из поколения в поколение передавались в семьях иконописцев, а затем и в лаковой миниатюре. Родоначальником первой палехской династии художников лаковой миниатюры является Иван Иванович Голиков (1887 – 1937 гг.). Потомственный иконописец, основоположник палехской миниатюры. С 1894 г. проживал в селе Палех.

Большое место в его творчестве занимала работа над «Словом о полку Игореве», к специальному изданию которого создал не только серию иллюстраций, но и написал от руки весь текст. Много работал над темами произведений А.С. Пушкина «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане». Тематика произведений: фольклор, литература, история, современные сельские мотивы, революционная, битвы, тройки, охота, орнаменты. Занимался станковой живописью, театрально-декорационным искусством, росписью по фарфору, финифтью, книжной иллюстрацией. Участвовал в выставках с 1923 г. Всего написал около 1000 произведений лаковой миниатюры. Произведения И.И. Голикова хранятся в музеях: ГМПИ, ГРМ, ГТГ, ВМДПиНИ, МНИ, ЗГИХМЗ, Вятском ОХМ, Ивановском ОХМ, Иркутском ОХМ, НГХМ, ЯИАМЗ, КМРИ, Государственном художественном музее Белоруссии, Всероссийском музее А.С. Пушкина «Мойка 12», Государственном музее А.М. Горького.

Умер после тяжёлой болезни 30 марта 1937 г., похоронен в Палехе. В центре Палеха установлен памятник И.И. Голикову. Его именем названа одна из улиц Палеха.

Династию и дело жизни Ивана Ивановича продолжили на разных этапах Николай Иванович Голиков – заслуженный художник РСФСР и народный художник РСФСР (1974 г.). Свой след оставила Софья Михайловна Голикова, работала в Палехских художественно-производственных мастерских, «Товариществе Палех». Дело семьи развил и Юрий Николаевич Голиков, участник выставок с 1994 г. Его работы имеются в ГМПИ и других музеях России, частных коллекциях.

Голиков Иван Иванович

Родился 8 (20) января 1887 года в Москве. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Член Союза художников РСФСР с 1934 года. Потомственный иконописец. С 1894 года проживал в селе Палех. В 1897 году поступил в обучение в мастерскую Н.М.Сафонова. С 1901 года работал в иконописных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга, год учился в училище технического рисования барона А.Л.Штиглица. В 1906 году расписывал церковь Святоозёрского монастыря от мастерской М.Л.Парилова. В 1907-1911 годах проходил военную службу. В 1911-1914 годах работал в мастерской Н.М.Сафонова в Палехе, расписывал церковь в Казани. В 1914-1917 годах участвовал в I мировой войне в составе 27 Сибирского полка, был контужен. В 1918-1919 годах работал во Всеобуче города Шуи (рисовал плакаты), затем в театрах Шуи, Кинешмы, Иваново-Вознесенска, Костромы (декорации к спектаклям "Лес", "Гроза", "Снегурочка", "Борис Годунов", "Русская свадьба", "Лекарь поневоле").

В 1922 году в Москве в мастерской [А,А.Глазунова](http://palekh.narod.ru/win/glazu_aa.htm) выполнил первые работы на папье-маше, положив начало советской палехской миниатюрной живописи, наметив её основные черты, чем, по существу, открыл путь новому искусству. Непосредственный инициатор учреждения палехской Артели древней живописи (4 декабря 1924 года). Умер после тяжёлой болезни 30 марта 1937 года, похоронен в Палехе.

Живопись И.И.Голикова oтличается динамичностью, разнообразием сюжетов, богатством композиционных решений, цветовой насыщенностью перетекающих тонов. Работал без предварительного рисунка. Никогда не замыкался рамками ремесла, его интерес к искусству был широким и глубоким.

Бльшое место в его творчестве занимала работа над "Словом о полку Игореве", к специальному изданию которого (М.-Л.: Akademia, 1934) создал не только серию иллюстраций, но и написал от руки весь текст. Много работал над темами произведений А.С.Пушкина "Борис Годунов", "Сказка о царе Салтане". Тематика произведений: фольклор, литература, история, современные сельские мотивы, революционная, битвы, тройки, охота, орнаменты. Занимался станковой живописью, театрально-декорационным искусством, росписью по фарфору, финифтью, книжной иллюстрацией. Участвовал в выставках с 1923 года. Всего написал около 1000 произведений лаковой миниатюры.

Произведения И.И.Голикова хранятся в музеях: [ГМПИ](http://palekh.narod.ru/win/gmpi.htm), [ГРМ](http://palekh.narod.ru/win/grm.htm), [ГТГ](http://palekh.narod.ru/win/gtg.htm), [ВМДПиНИ](http://palekh.narod.ru/win/vmdpni.htm), [МНИ](http://palekh.narod.ru/win/mni.htm), [ЗГИХМЗ](http://palekh.narod.ru/win/zgihmz.htm), [Вятском ОХМ](http://palekh.narod.ru/win/vyat_ohm.htm), [Ивановском ОХМ](http://palekh.narod.ru/win/iv_ohm.htm), [Иркутском ОХМ](http://palekh.narod.ru/win/ir_ohm.htm), [НГХМ](http://palekh.narod.ru/win/ghmnn.htm), [ЯИАМЗ](http://palekh.narod.ru/win/yarmz.htm), [КМРИ](http://palekh.narod.ru/win/kmri.htm), [Государственном художественном музее Белоруссии](http://palekh.narod.ru/win/belhm.htm), [Всероссийском музее А.С.Пушкина "Мойка 12"](http://palekh.narod.ru/win/vmpush.htm), [Государственном музее А.М.Горького](http://palekh.narod.ru/win/muzgor.htm). В центре Палеха установлен памятник И.И.Голикову. Его именем названа одна из улиц Палеха. В 1968 году в Палехе открылся дом-музей Голикова.

ДИНАСТИЯ ЗИНОВЬЕВЫХ

Связующей нитью между поколением 20 – 40 гг. и поколением 40 – 60 гг. является династия Зиновьевых. Родоначальник династии – Михаил Иванович Зиновьев, иконописец. Дело отца продолжил сын – Николай Михайлович Зиновьев (1888 – 1979 гг.), иконописец, художник лаковой миниатюры (на фото с учениками). Иконописи учился в мастерской Белоусовых.

Николай Михайлович Зиновьев – художник грандиозных замыслов, в творчестве которого образ современности занимает центральное место. В его динамичных и радостных работах, изображающих то праздники урожая, то новостройки первых пятилеток, как бы слышен пульс времени. Часто это произведения поистине символического звучания. Большое место в творчестве Зиновьева занимает детская тема.

«Не знаю,– говорил он,– был ли у меня хоть один мотив без малышей».

И верно, с огромной любовью изображал художник юных натуралистов, рыболовов, полеводов. Среди этих произведений интересна миниатюра «Суд пионеров над Бабой Ягой, ведьмой и лешим», где автор с лукавством и юмором отдает «на расправу» детворе сказочных персонажей, воплощающих тёмные силы зла.

Между тем, именно на поколение 40 – 60 гг. пришлась и индустриализация страны, война, послевоенное лихолетье. Поэтому каждое поколение вносило в тему Родины особую ноту, созвучную своему времени. Так, художники 40 – 50-х гг., прошедшие через невзгоды войны, создали немало значительных произведений о народном подвиге. В 1945 г. П.Ф. Чалуниным была написана одна из лучших в его творчестве замечательная миниатюра «Бой Челубея с Пересветом». Отсутствие бытовых подробностей, деталей обстановки придают миниатюре символическое значение.

З

иновьевы:

Михаил Иванович Зиновьев, иконописец. Работал в иконописной мастерской Феногена Федоровича Наныкина. В мастерской, в основном, писали иконы мелочного письма.

Николай Михайлович Зиновьев (1888 - 1979), иконописец, художник лаковой миниатюры. Иконописи учился в мастерской Белоусовых.

Пармен Николаевич Зиновьев (1919),художник лаковой миниатюры. Окончил ПХУ в 1939 г.

Михаил Вячеславович Субботин (правнук Н.М.Зиновьева), художник лаковой миниатюры, иконописец. Родился в 1964 году. Окончил ПХУ в 1984 году.

Б

уторины:

Династия художников Буториных известна в Палехе около двух столетий. Возможно, в родстве с сегодняшними мастерами находится иконописец Никита Михайлович Буторин.

Григорий Васильевич Буторин, иконописец, Имя упоминается в архивных документах 1882 года. Николай Григорьевич Буторин, иконописец.

Дмитрий Николаевич Буторин (1891 - 1960), иконописец, художник лаковой миниатюры.

Александр Николаевич Буторин (1901-1959), художник лаковой миниатюры.

Светозарова (Буторина) Евлампия Дмитриевна (1930) - дочь Д.Н.Буторина, художник лаковой миниатюры.

Александр Сергеевич Светозаров (1964), художник лаковой миниатюры, окончил ПХУ в 1984 году.

Станислав Александрович Буторин (1934) - сын А.Н.Буторина. Художник лаковой миниатюры, иконописец. Окончил ПХУ в 1954 году.

Маргарита Станиславовна Мамина (Буторина) - дочь С.А.Буторина. Родилась в 1966 году, художник лаковой миниатюры, иконописец. Окончила ПХУ в 1986 году. Стипендиат международной благотворительной программы "Новые имена" (1994).

Екатерина Станиславовна Миронова (Буторина) - дочь С.А.Буторина. Родилась в 1973 году. Художник лаковой миниатюры, иконописец. Окончила ПХУ в 1994 году.

Г

оликовы:

Иван Михайлович Голиков, иконописец. Работал в Москве.

Иван Иванович Голиков (1886 - 1937), иконописец, художник лаковой миниатюры. Учился иконописи в сафоновской мастерской в Палехе.

Георгий Иванович Голиков (1920 - 1941), художник лаковой миниатюры. Окончил ПХУ в 1940 году. Погиб в годы Великой Отечественной войны.

Николай Иванович Голиков (1924), художник лаковой миниатюры.

Юрий Николаевич Голиков (1956), художник лаковой миниатюры. Окончил ПХУ в 1979 году.

З

убковы:

Василий Зубков, иконописец.

Иван Васильевич Зубков, иконописец, мастер "фряжского" письма. Работал в мастерских Белоусовых.

Иван Иванович Зубков (1883 - 1938), иконописец, художник лаковой миниатюры.

Александр Иванович Зубков (1885 - 1938), иконописец, художник лаковой миниатюры. Учился в мастерской И.В.Белоусова. В 1938 году был репрессирован.

Тамара Ивановна Зубкова (1917 - 1973) - дочь И.И.Зубкова, художник лаковой миниатюры.

Калерия Васильевна Кукулиева (внучка И.И.Зубкова), художник лаковой миниатюры. Родилась в 1937 году. Заслуженный художник РСФСР (1974). Народный художник России (1999).Награждена дипломом первопечатника Ивана Федорова (1975),удостоена Большой Золотой медали международной выставки книги (1977),ордена "Кирилла и Мефодия" I степени (1978), лауреат Государственной премии РФ (1996).Член СХ с 1966 года. Окончила ПХУ в 1957 году. Один из лучших мастеров книжного оформления.

Светлана Борисовна Калашникова (Кукулиева) - дочь К.В.Кукулиевой. Родилась в 1960 году. Окончила ПХУ в 1980 году, художник лаковой миниатюры.

Николай Борисович Кукулиев (сын Кукулиевой К.В.). Родился в 1966 году. Окончил ПХУ в 1986 году. Художник лаковой миниатюры. Лауреат Государственной премии РФ (1996), член Союза профессиональных художников России при ЮНЕСКО с 1994 года.

Лариса Владимировна Микулина (внучка Зубкова И.И.), художник лаковой миниатюры. Родилась в 1956 году. Окончила ПХУ в 1976 году.

Елена Владимировна Мельникова (внучка И.И.Зубкова), художник лаковой миниатюры. Родилась в 1962 году. Окончила ПХУ в 1982 году.

Сергей Николаевич Морозов (правнук И.И. Зубкова), художник лаковой миниатюры. Родился в 1963 году. Окончил ПХУ в 1987 году.

ДИНАСТИИ ПАЛЕХА

****Творчества художников Палеха периода 40 – 50 гг. характеризуется отображением уже трудовых подвигов: «Расцветай, земля колхозная» (А.В. Ковалёва). Затем миниатюра уже запела. Т.Н. Зубкова, продолжившая династию своего отца – художника И.И. Зубкова, внесла струю поэтичности и музыкальности. Ведущей темой в её творчестве стала песня. Миниатюра «И кто его знает» написана на тему песни М.В. Исаковского.
Свой вклад в осмысление судьбы Родины на новом витке её развития внесли и продолжатели династии Зиновьевых – его правнук Михаил Вячеславович Субботин. Род. в 1964 г. в Палехе. В 1979 – 1984 гг учился в Палехском художественном училище. В 1984 – 1989 гг. работал в Палехских художественно-производственных мастерских, «Товариществе Палех». Иконописные традиции семьи и лаковой миниатюры развила художница уже нашего времени Мария Михайловна Субботина. Род. в 1986 г. Училась в ПХУ (2002 – 2006 гг.). Окончила мастер-класс по иконописи у Н.С. Предтеченской (2007 г.).
Так сложилось исторически, что всё искусство Палеха развилась и передавалась из поколения в поколения именно через династии, и каждое оставила свой неповторимый след, а именно: Бахиревы, Белоусовы, Булдаковы-Буреевы, Зубковы, Парамоновы (династия Парамоновых на фото), Шемаровы-Куркины.

Р**оман Леонидович Белоусов** - художник лаковой миниатюры (1928). Заслуженный художник РСФСР (1974). Член Союза художников с 1958 г. Окончил ПХУ в 1949 г. Учился у Д.Н.Буторина, А.В.Котухина. Участвует в создании стенных росписей, монументальных панно, книжной миниатюры. Участник выставок с 1956 г. работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, МНИ, Госмузее этнографии народов России, ХФ России.

http://www.museum.ru/palekh/pic/r_23_32.jpgБелоусов Р.Л. "Выход Черномора"

К**онстантин Сергеевич Бокарев** - художник лаковой миниатюры. (1928). Член Союза художников с 1958 г. Учился в Ивановском художественном училище (1945 -1947). Окончил ПХУ в 1951 г. Преподавал в ПХУ (1976 -1979). Занимается росписью фарфора, книжным оформлением. Участник выставок с 1955 г. Работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, МНИ, ГРМ, ГИХМЗ Сергиев Посада, Госмузее этнографии народов России, Всероссийском музее А.С.Пушкина." Мойка 12", Плесском историке - архитектурном и художественном музее - заповеднике.А**иктор Иванович Борунов** - художник лаковой миниатюры (1920-1994). Заслуженный художник РСФСР (1974). Член союза художников с 1950 г. Окончил ПХУ в 1940 г. Учился у А.В.Котухина, Н.М.Парилова, Н.М.Зиновьева. Участвовал в создании стенных росписей, монументальных панно, книжного оформления. Участвовал в реставрации соборов Московского Кремля, Троице - Сергиевой лавры, лаковых панно (павильон Монплезир в Петергофе). Преподавал в ПХУ с 1956 г. Участник выставок с 1946 г. Работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, ГРМ,МНИ.Т**амара Ивановна Зубкова** - художник лаковой миниатюры.(1917 -1973). Заслуженный деятель искусств РСФСР(1956). Лауреат Государственной премии имени Репина И. Е. (1970). Училась в профтехшколе у П.Д.Баженова. Окончила ПХУ в 1938 г. Работала художником по росписи фарфора на заводе "Красный фарфорист"(1938 -1940). Работала в товариществе, затем в ПХПМ (1940 -1973). Участвовала в создании стенных росписей,театрально -декорационного оформления, расписывала фарфор, рисовала мультфильмы, реставрировала лаковые панно (павильон Монплезир в Петергофе). Участница выставок с 1941 г. Работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, ГРМ, МНИ, ГИХМЗ Сергиева Посада, ВМДПиНИ, Госмузее этнографии народов России.А**нна Александровна Котухина** - художник лаковой миниатюры, (род. 1915). Заслуженный деятель искусств РСФСР(1957).Лауреат Государственной премии РСФСР им. Репина И.Е. (1970). Народный художник РСФСР (1974). Народный художник СССР (1985). В 1930 году поступила в профтехшколу. Окончила ПХУ в 1940 г. Училась у Н.М.Парилова, Н.М.Зиновьева, А.В.Котухина. Участвовала в создании стенных росписей (1959 -1971), монументальных панно (1978 -1984), театрально - декорационной живописи (1949 -1972), оформлении открыток. Участница выставок с 1940 г. Работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, ГРМ, МНИ, ГИХМЗ Сергиева Посада, ВМДПиНИ, ХФ России.А**лексей Викторович Ковалев** - художник лаковой миниатюры. (1915). Заслуженный художник РСФСР (1974).Член Союза художников с 1953 г. Окончил ПХУ в 1947 г. Участвовал в создании книжной миниатюры, оформлял открытки. Преподавал в ПХУ (1966 -1975). Участник выставок с 1948 г. Работы имеются в ГМПИ, ГРМ, ИОХМ, МНИ, Всероссийском музее А.С.Пушкина "Мойка 12", Центральном музее современной истории.А**лександр Михайлович Куркин** - художник лаковой миниатюры. (1916).Член Союза художников с 1950 г. Окончил ПХУ в 1940 г. Учился у Н.А.Правдина, Н.М.Зиновьева. Участвовал в создании стенных росписей, монументальных панно, театральных декораций, книжного оформления(1953 -1981), расписывал мебель. Участник выставок с 1955 г. Работы имеются в ГМПИ, ИОХМ, ГРМ, МНИ, музее Пушкинского Дома, ХФ России, Центральном музее современной истории. |

СТИЛЬ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ

****Искусство лаковой миниатюры на дереве зародилось ещё в древности в странах Востока, где для него существовал природный материал – лаковое дерево. С XVI в. лаковое дело появилось в странах Западной Европы, а в XVIII в. оно пришло в Россию. Но такого материала как лаковое дерево у нас не было. Материалами зарождающееся палехской миниатюры стали папье-маше и чёрный лак. Чёрный лак стал основным цветом фона, условным пространством палехской миниатюры и её отличительной чертой. Она притягивает нас и невольно заставляет задуматься о секрете обаяния искусства. Чёрный фон лаковой миниатюры или «чистый лист» как бы собирает в себе, содержит все цвета и воплощает сущность вещи. Он символизирует собой тьму земного начала, из которого рождается свет. Кроме того, чёрный цвет обладает ещё внутренним объёмом, глубиной, которую подметили ещё в античности.
Для стиля палехской живописи характерны тонкий и плавный рисунок на преимущественно чёрном 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, жёлтого и зеленого, восходят к традициям древнерусской иконописи. Композиция обычно обрамляется изысканным орнаментом, выполненным творёным золотом.
Золото в палехской миниатюре это не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно неразрывно связано с символом света, который имеет большие исторические традиции, идущие ещё от средневековых представлений о двух началах жизни – светлом и тёмном. Ещё в античной культуре светлое начало связывалось с образом лучезарного, светоносного, солнечного Аполлона. В христианской символике свет приобретает особое эстетическое значение, становясь прообразом Божественной благодати. Материальным носителем этого света служит золото, которое символизирует его, является овеществлённой Божественной ясностью.
Типичные сюжеты палехской миниатюры заимствуются из повседневной жизни, классических, сказочных, былинных литературных произведений и песен.

**Стилистические особенности
палехской росписи**

Своеобразное и тонкое искусство лаковой миниатюры Палеха вобрало в себя как основу принципы древнерусской живописи и народного творчества. В настоящее время палехская миниатюра является неотъемлемой частью отечественного декоративно-прикладного искусства в целом. Наряду с развитием древних традиций оно несёт в себе поэтическое видение мира, свойственное русским народным сказкам и песням.

Рождение этого искусства в Палехе не случайно. Оно явилось закономерным результатом развития многовековых традиций в новых исторических условиях, унаследовав мастерство многих поколений иконописцев. Старый палехский опыт богат и многообразен. Издавна в Палехе изучались и сохранялись традиции древнерусского искусства.

Самостоятельный палехский стиль иконописания сформировался только к середине XVIII века. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII века. В XVII-XIX веках палехские мастера неоднократно выполняли заказы на иконы в новгородском стиле или в характере московской фрязи.

Несмотря на то, что церковь требовала строгого соблюдения всех канонов и правил изображения каждого элемента иконы, они изменялись в зависимости от места и времени изготовления иконы. Менялась манера изображения лиц, фигур, элементов пейзажа, зданий (палат), повозок и т.д. На иконах можно было встретить и бытовые детали: мебель, одежду, оружие, упряж лошадей. Всё это изучалось палехскими мастерами и с большим отбором и творческими изменениями использовалось в миниатюрной живописи.

Некоторые иконы рассказывали целые повести о житии и чудесах того или иного святого (например [Николая Чудотворца](http://palekh.narod.ru/icons/st_nikol.jpg)). Такие иконы назывались житийными. В центре иконы, середняке, помещалось изображение святого, а вокруг него распологалась серия мелких картин, называвшихся клеймами, которые дополняли основной сюжет середняка. Клейма часто заключались в прямоугольные рамки, но иногда свободно располагались вокруг середняка.

Хотя житийные иконы встречались уже XIV веке, большое распространение они начали получать начиная с XVI века, особенно в строгановских иконах (по имени купцов Строгановых, основавших на рубеже XVI-XVII веков иконописные мастерские в Москве и Сольвычегорске). Строгановский стиль отличается миниатюрной тонкостью письма и точно рассчитанной сложной композицией. Строгановские иконы были невелики по размерам, имели яркий цвет и обилие золота. Черты строгановских икон нашли своё яркое выражение в творчестве современных художников Палеха.

Но не только строгановские иконы оказали влияние на искусство Палеха. В XVII веке возникают новые очаги народного стиля - во фресковой живописи и многофигурной иконописи Ярославля, Костромы и Ростова Великого, имеющих развитые жизненные элементы. В этот же период в Москве появляется ушаковский стиль (по имени царского изографа Симона Ушакова), характеризующийся большим вниманием к образу человека, стремлением к правдоподобию изображения. Все эти явления вместе с западными влияниями (фрязь) нашли своё отражение в палехской иконописи и дальнейшее развитие в палехской лаковой миниатюре.

Отличительными чертами палехской школы являются:

* миниатюрное (мелочное) многоклеймное письмо;
* общий мягкий тон письма;
* многообразие элементов композиции и их живописность;
* узорчатость палатного письма;
* разнообразие радужных сияний;
* вписание гор остроконечными лещадками;
* деревья с натуральной листвой;
* удлинённость фигур подобно строгановским;
* тонкость плави голов и обнажённых частей фигур;
* пробелы краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом "в полуперо";
* фоны разных тонов (вплоть до золотых).

В советский период большое внимание изучению и обобщению традиций палехского искусства уделял Народный художник СССР [Николай Михайлович Зиновьев](http://palekh.narod.ru/win/zinov_nm.htm). Им была разработана методика преподавания палехского мастерства. Н.М.Зиновьев написал две книги: "Искусство Палеха" и "Стилистические традиции искусства Палеха". Для последней он специально подготовил 104 рисунка, снабдив каждый аннотацией. Ниже приводятся изображения отдельных элементов, взятые из этой книги.

* [Техника древней живописи](http://palekh.narod.ru/win/tehn1.htm)
* [Изображения гор](http://palekh.narod.ru/win/styl1.htm)
* [Изображения растительности](http://palekh.narod.ru/win/styl2.htm)
* [Изображения палат](http://palekh.narod.ru/win/styl3.htm)
* [Изображения воды](http://palekh.narod.ru/win/styl4.htm)
* [Изображения облаков и сияний](http://palekh.narod.ru/win/styl5.htm)
* [Изображения злаков и зимнего пейзажа](http://palekh.narod.ru/win/styl6.htm)
* [Изображения кораблей, карет и повозок](http://palekh.narod.ru/win/styl7.htm)
* [Изображения крыльев](http://palekh.narod.ru/win/styl8.htm)
* [Изображения людей](http://palekh.narod.ru/win/styl9.htm)
* [Пробелы](http://palekh.narod.ru/win/styl10.htm)
* [Изображения одежды, воинских лат и щитов](http://palekh.narod.ru/win/styl11.htm)
* [Изображения животных](http://palekh.narod.ru/win/styl12.htm)
* [Орнамент](http://palekh.narod.ru/win/styl13.htm)
* [Композиция](http://palekh.narod.ru/win/styl14.htm)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Лаковая миниатюра Палеха вобрала в себя принципы древнерусской живописи и народного творчества. Но основывается она на иконописи. Поэтому, чтобы понять, что такое есть палехская миниатюру, нужно обратиться к истории иконописи.

Самостоятельный палехский стиль иконописания сформировался только к середине XVIII в. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII в.

Строгановский стиль (по имени купцов Строгановых, основавших на рубеже XVI – VII вв. иконописные мастерские в Москве и Сольвычегорске) отличается миниатюрной тонкостью письма и точно рассчитанной сложной композицией. Строгановские иконы были невелики по размерам, имели яркий цвет и обилие золота. Черты строгановских икон нашли своё яркое выражение в творчестве современных художников Палеха.

Но не только строгановские иконы оказали влияние на искусство Палеха. В XVII веке возникают новые очаги народного стиля - во фресковой живописи и многофигурной иконописи Ярославля, Костромы и Ростова Великого, имеющих развитые жизненные элементы. В этот же период в Москве появляется ушаковский стиль (по имени царского изографа Симона Ушакова), характеризующийся большим вниманием к образу человека, стремлением к правдоподобию изображения. Все эти явления вместе с западными влияниями (фрязь) нашли своё отражение в палехской иконописи и дальнейшее развитие в палехской лаковой миниатюре.

Отличительными чертами палехской школы являются:

 – миниатюрное (мелочное) многоклеймное письмо;

 – общий мягкий тон письма;

 – многообразие элементов композиции и их живописность;

 – узорчатость палатного письма;

 – разнообразие радужных сияний;

 – вписание гор остроконечными лещадками;

 – деревья с натуральной листвой;

 – удлинённость фигур подобно строгановским;

 – тонкость плави голов и обнажённых частей фигур;

 – пробелы краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом «в полуперо», «в щетинку».

Мастера Палеха успешно освоили современный материал и перенесли на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения.

В советский период народный художник СССР Николай Михайлович Зиновьев разработал методика преподавания палехского мастерства. И написал две книги: «Искусство Палеха» и «Стилистические традиции искусства Палеха». Методика вобрала в себе основные приёмы школы Палеха, которые корнями уходят в глубокую древность Руси. На слайд-шоу размещены изображения отдельных элементов из этой книги, они проиллюстрированы работами художников Палеха.

**Стилистические особенности
палехской росписи**

Своеобразное и тонкое искусство лаковой миниатюры Палеха вобрало в себя как основу принципы древнерусской живописи и народного творчества. В настоящее время палехская миниатюра является неотъемлемой частью отечественного декоративно-прикладного искусства в целом. Наряду с развитием древних традиций оно несёт в себе поэтическое видение мира, свойственное русским народным сказкам и песням.

Рождение этого искусства в Палехе не случайно. Оно явилось закономерным результатом развития многовековых традиций в новых исторических условиях, унаследовав мастерство многих поколений иконописцев. Старый палехский опыт богат и многообразен. Издавна в Палехе изучались и сохранялись традиции древнерусского искусства.

Самостоятельный палехский стиль иконописания сформировался только к середине XVIII века. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII века. В XVII-XIX веках палехские мастера неоднократно выполняли заказы на иконы в новгородском стиле или в характере московской фрязи.

Несмотря на то, что церковь требовала строгого соблюдения всех канонов и правил изображения каждого элемента иконы, они изменялись в зависимости от места и времени изготовления иконы. Менялась манера изображения лиц, фигур, элементов пейзажа, зданий (палат), повозок и т.д. На иконах можно было встретить и бытовые детали: мебель, одежду, оружие, упряж лошадей. Всё это изучалось палехскими мастерами и с большим отбором и творческими изменениями использовалось в миниатюрной живописи.

Некоторые иконы рассказывали целые повести о житии и чудесах того или иного святого (например [Николая Чудотворца](http://palekh.narod.ru/icons/st_nikol.jpg)). Такие иконы назывались житийными. В центре иконы, середняке, помещалось изображение святого, а вокруг него распологалась серия мелких картин, называвшихся клеймами, которые дополняли основной сюжет середняка. Клейма часто заключались в прямоугольные рамки, но иногда свободно располагались вокруг середняка.

Хотя житийные иконы встречались уже XIV веке, большое распространение они начали получать начиная с XVI века, особенно в строгановских иконах (по имени купцов Строгановых, основавших на рубеже XVI-XVII веков иконописные мастерские в Москве и Сольвычегорске). Строгановский стиль отличается миниатюрной тонкостью письма и точно рассчитанной сложной композицией. Строгановские иконы были невелики по размерам, имели яркий цвет и обилие золота. Черты строгановских икон нашли своё яркое выражение в творчестве современных художников Палеха.

Но не только строгановские иконы оказали влияние на искусство Палеха. В XVII веке возникают новые очаги народного стиля - во фресковой живописи и многофигурной иконописи Ярославля, Костромы и Ростова Великого, имеющих развитые жизненные элементы. В этот же период в Москве появляется ушаковский стиль (по имени царского изографа Симона Ушакова), характеризующийся большим вниманием к образу человека, стремлением к правдоподобию изображения. Все эти явления вместе с западными влияниями (фрязь) нашли своё отражение в палехской иконописи и дальнейшее развитие в палехской лаковой миниатюре.

Отличительными чертами палехской школы являются:

* миниатюрное (мелочное) многоклеймное письмо;
* общий мягкий тон письма;
* многообразие элементов композиции и их живописность;
* узорчатость палатного письма;
* разнообразие радужных сияний;
* вписание гор остроконечными лещадками;
* деревья с натуральной листвой;
* удлинённость фигур подобно строгановским;
* тонкость плави голов и обнажённых частей фигур;
* пробелы краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом "в полуперо";
* фоны разных тонов (вплоть до золотых).

В советский период большое внимание изучению и обобщению традиций палехского искусства уделял Народный художник СССР [Николай Михайлович Зиновьев](http://palekh.narod.ru/win/zinov_nm.htm). Им была разработана методика преподавания палехского мастерства. Н.М.Зиновьев написал две книги: "Искусство Палеха" и "Стилистические традиции искусства Палеха". Для последней он специально подготовил 104 рисунка, снабдив каждый аннотацией. Ниже приводятся изображения отдельных элементов, взятые из этой книги.

* [Техника древней живописи](http://palekh.narod.ru/win/tehn1.htm)
* [Изображения гор](http://palekh.narod.ru/win/styl1.htm)
* [Изображения растительности](http://palekh.narod.ru/win/styl2.htm)
* [Изображения палат](http://palekh.narod.ru/win/styl3.htm)
* [Изображения воды](http://palekh.narod.ru/win/styl4.htm)
* [Изображения облаков и сияний](http://palekh.narod.ru/win/styl5.htm)
* [Изображения злаков и зимнего пейзажа](http://palekh.narod.ru/win/styl6.htm)
* [Изображения кораблей, карет и повозок](http://palekh.narod.ru/win/styl7.htm)
* [Изображения крыльев](http://palekh.narod.ru/win/styl8.htm)
* [Изображения людей](http://palekh.narod.ru/win/styl9.htm)
* [Пробелы](http://palekh.narod.ru/win/styl10.htm)
* [Изображения одежды, воинских лат и щитов](http://palekh.narod.ru/win/styl11.htm)
* [Изображения животных](http://palekh.narod.ru/win/styl12.htm)
* [Орнамент](http://palekh.narod.ru/win/styl13.htm)
* [Композиция](http://palekh.narod.ru/win/styl14.htm)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Палехские лаковые миниатюры пишутся на шкатулках, пластинах, брошах. Само папье-маше, на котором и пишут миниатюры, изготавливается из картона. Из него мастер нарезает полосы, которые намазывает мучным клейстером и наклеивает одна поверх другой на деревянную болванку. После этого полуфабрикат зажимают специальным прессом. Спустя некоторое время получаются трубки, форма которых зависит от формы болванки. Заготовки высушивают, после чего пропитывают льняным маслом и снова сушат, но уже в печи, температура в которой около 120 градусов. После этого их грунтуют и шлифуют. Далее на поверхность заготовки наносят два-три слоя чёрного лака, а на внутреннюю сторону несколько слоёв масляного лака с киноварью (минерал красного цвета, состоящий преимущественно из ртути и серы).

Перед росписью поверхность изделия обрабатывается пемзой (на матовую поверхность краска ложится лучше, чем на глянцевую). Затем художник наносит на полуфабрикат рисунок тонко отточенным карандашом.

Палехские художники сначала пишут белилами, выполняя ими всю композицию. Изображение прорисовывается белилами с помощью тончайшей беличьей кисточки (кисти художники тоже изготавливают сами). Такие кисти бывают разной толщины (для росписи миниатюры их требуется не меньше шести). Чтобы остриё кисточки не ломалось, на них надевают «cаночки» – трубочки из утиных перьев.

Слой белил необходим для того, чтобы при последующем покрытии росписи лаком сквозь краску не проступали чёрные пятна (лак слегка растворяет краску). По белилам в строгой последовательности наносятся нужные краски.

Уже на этой стадии закладывают основу цветочного решения. На те места, где будут светлые тона, кладут белила гуще, в несколько слоёв. Затем приступают к раскрытию цвета – эта стадия называется роскрашью. Следующий этап – роспись (прорисовывают по роскраши тёмным фоном все контуры и детали), а затем выявляют теневые и световые части композиции – этот процесс у палешан называется приплавкой. Последний этап – окончательная отделка красками объёмов изображаемых предметов. Делается это линиями, называемыми пробелами, накладываемыми в определённой системе, в 3-х тонах, созвучных роскраши, росписи и теневому приплавку. Главное в технике палехской живописи - приёмы плавей, умение обобщать знание и владение техникой письма пробелами. Именно по этим признакам можно отличить подделку от настоящей вещи, если миниатюра написана одним слоем и, если линии нанесены криво - значит, перед вами подделка.

Художники пишут палехские миниатюры яичной темперой, как иконы. Для этого берут желток сырого яйца, проколов иголкой оболочку, осторожно выливают содержимое в скорлупу и разбавляют уксусом с водой. Полученная яичная эмульсия добавляется в сухой пигмент и тщательно растирается указательным пальцем. Пишут только свежей темперой.

Завершают живопись прописью сусальным золотом и «серебром» (вместо серебра используют растёртый алюминий, который лучше полируется). Золото мастера творят тоже сами. Листовое сусальное золото (одна порция – 10 листов 12х7 см.) тщательно дробится и растирается пальцами. Роспись золотом также производится тончайшей кисточкой. Для письма золотом берут самую тонкую кисть. Её сначала обмакивают в воду, а затем в золото. Чтобы нанесённое на изделие золото приобрело блеск, его необходимо отполировать. Для этого применяется зуб волка – он имеет особенно гладкую поверхность.

Затем изделие полируется на механическом круге, обтянутом плюшем или бархатом. Окончательная доводка при полировке выполняется только рукой. Поверхность покрывается салом и обрабатывается в течение часа ладонью, смоченной водой. От трения поверхность лака нагревается, выравнивается окончательно и приобретает зеркальный блеск.

http://www.museum.ru/palekh/img/alfr_i.gifсходным материалом для изготовления папье-маше является картон. Листы картона склеивают прессуют. Спресованные полуфабрикаты просушиваются при комнатной температуре, затем пропитываются льняным маслом и вновь просушиваются в печи. Полуфабрикаты из папье-маше проходят столярно-токарную обработку. Следующий этап - грунтовка. В состав грунта входит глина, сажа и вареное льняное масло. Процесс изготовления полуфабриката заканчивается нанесением на внешнюю поверхность вещи черного масляного лака, на внутреннюю - красного лака. Окрашенная вещь покрывается светлым масляным лаком. Поверхность, предназначенная для росписи, выравнивается пемзой, стертой в порошок. На отпемзованную поверхность наносится рисунок, который затем грунтуется белилами. Процесс живописи начинается с ***роскрыши*** - покрывания загрунтованного рисунка локальным цветом, потом тончайшими ***лессировками*** - ***плавями***. Последующая роспись восстанавливает рисунок проработкой внешних и внутренних линейно-контурных форм. Для создания объемной формы делается ***тушевка***, иногда ***штрихом***, иногда ***плавью***. Тушевка наносится более темным тоном того же или близкого цвета. Краски употребляются ***яичные***, приготовленные из смеси яичного желтка и столового уксуса. http://www.museum.ru/palekh/img/alfr_p.gifосле живописи - лакировка, просушка. Затем поверхность изделия вновь пемзуется и выполняется роспись ***твореным золотом***. Листовое сусальное золото растирают гуммиарабиком до получения однородной массы. В массу наливают воду, через некоторое время золото оседает, а гуммиарабик растворяется в воде. Воду осторожно сливают, а слой золота просушивают.Работают золотом как акварелью. Аналогично приготавливается аллюминий, в настоящее время его используют вместо серебра. После росписи золото полируется зубом животного - волка, собаки, коровы. Затем живопись покрывается лаком в несколько слоев с последующей просушкой. Последний процесс обработки лаковой поверхности - полировка - более часа ее полируют ладонью руки, смоченной в воде.http://www.museum.ru/palekh/img/dec_h1.gif**Технологии (иконы)** http://www.museum.ru/palekh/img/alfr_p.gifроцесс изготовления иконы сложен и делится на ряд операций.В качестве материала для основы используют липу, реже сосну, ель, кипарис. На доску накладывается хорошо проклеенное полотно - ***паволока***. Следующий слой - меловой или алебастровый грунт или ***левкас***. Доска с меловой, ровной поверхностью поступает к живописцу. Сначала наносится рисунок от руки карандашом или кистью, но чаще всего способом ***припороха*** - по контуру рисунок накалывается иглой, сколок плотно накладывается на левкас, затем по рисунку набивают тампоном, наполненным угольным порошком. Сквозь отверстия, проколотые иглой, порошок попадает на левкас, повторяя точный контур рисунка на бумаге. По припороху проводят особой иглой, получая углубленные линии на поверхности левкаса. Затем приступают к позолоте доски, используя листовое золото, накладывая за пределами контура рисунка.http://www.museum.ru/palekh/img/dec_h4.gifhttp://www.museum.ru/palekh/img/alfr_s.gifледующий этап - раскрытие иконы в цвете, сначала плотными корпусными красками локальных тонов, затем тонкими прозрачными ***лессировками***, называемыми в иконописи ***"плавями"***. Плави, каждая светлее предыдущей, придают объемность изображению. Характеристика объема довершается наложением ***пробелов*** или ***разбельных цветов***, соответствующих локальному тону или твореным золотом. Последний момент пробелки - ***оживка*** чистыми белилами, обозначающими самые яркие блики света на объемных формах. В моделировании ликов художники Палеха используют не только плави, но и отборку. ***Отборка*** - перекрестная штриховка в тенях и светах, разными тонами, в зависимости от цвета плавей.Последняя операция - нанесение олифы (вареного льняного масла). Назначение олифы - предохранение красочного слоя от воздействия воздуха и солнца. Кроме этого, олифа своим золотистым тоном оказывает объединяющее колористическое действие.

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ В ПАЛЕХЕ

****Палехское отделение Союза художников России зарегистрировано и работает в Палехе с 1954 г. Являясь отделением творческого Союза профессионалов России, это одновременно и неотъемлемая часть промысла. В её состав входят представители всех существующих на сегодняшний день в Палехе производственных организаций, музея, художественного училища. На учёте в организации – 59 художников, из них четверо имеют звание «Народный художник» и пятеро «Заслуженный художник»
Палехское отделение СХ России регулярно обеспечивает участие Палеха на крупных художественных выставках, устраивает местные выставки, творческие встречи. Сотрудничает с местной Администрацией, «Объединением художников Палеха», Государственным музеем Палехского искусства, художественным училищем им. М. Горького, районной библиотекой. Помогает Детской художественной школе. Взаимодействует с родственными промыслами. Популяризация Палехского искусства – особо важное и успешное направление деятельности Палехской организации СХР.
Сегодня, к сожалению, о «Палехе» знают больше за границей, чем у нас в России. Многие любители пытаются воспроизвести этот стиль, но не выходит. Как-то приезжали в Палех японцы, тщательно снимали весь процесс работы на кинокамеры, а потом попробовали сами все сделать, и ничего у них не получилось. И хотя особых секретов нет, сделать все так же, как делают палехские художники, не удавалось еще никому. Потому-то настоящую палехскую школу можно сразу отличить от многочисленных подделок.

Адрес Палехское отделение Союза художников России:
155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Ленина, 42
Телефон: 8 (49334) 2-24-25
E-mail: palekh_skhr@mail.ru

Палехское отделение ВТОО «Союз художников России»

Палехское отделение Союза художников России зарегистрировано и работает в Палехе с 1954 года.

Являясь отделением творческого Союза профессионалов России, это одновременно и неотъемлемая часть промысла. В ее состав входят представители всех существующих на сегодняшний день в Палехе производственных организаций, музея, художественного училища. На учёте в организации – 59 художников, из них четверо имеют звание «Народный художник» и пятеро «Заслуженный художник»

Согласно Уставу СХ России, Палехское отделение СХР не занимается производственной и коммерческой деятельностью. Его сфера деятельности – вопросы культуры, искусства, общественные взаимосвязи. Палехское отделение СХ России регулярно обеспечивает участие Палеха на крупных художественных выставках, устраивает местные выставки, творческие встречи. Сотрудничает с местной Администрацией, «Объединением художников Палеха», Государственным музеем Палехского искусства, художественным училищем им. М. Горького, районной библиотекой. Помогает Детской художественной школе. Взаимодействует с родственными промыслами.

ПО СХР успешно сотрудничает с Ярославской, Ивановской, Холуйской, Мстёрской организациями (отделениями) СХР. Художники Ярославля и Иванова по договоренности с Правлением Палехской организации СХР устраивают выставки в Палехе, проводят мастер-классы для студентов Палехского художественного училища, учеников детской художественной школы. В свою очередь ПО СХР (совместно с Холуйским и Мстёрским отделениями) устраивала выставки в Иваново, Ярославле, Угличе. С 2006 года ПО СХР участвует в проекте «Художники земли Ивановской».

Популяризация Палехского искусства – особо важное и успешное направление деятельности Палехской организации СХР.

Издательская деятельность

*Творческая мастерская «Палешане»:*Кукулиев Б. Н. - Народный художник РСФСР (руководитель), Адеянов С. А. - Заслуженный художник РФ, Бушков В. В. - Заслуженный художник РФ, Кукулиев Н. Б. Заслуженный художник РФ

«Библия»

Изд. «Классика» 2004 г.,

рук. проекта Кузин В. Н., Мелентьев В. С.

«Малахитовая шкатулка»Бажов П. П.

Изд. «Классика» 2004 г.,

рук. проекта Кузин В. Н., Мелентьев В. С.

«Евангелие в красках Палеха»

Изд. «Классика» 2005 г. (переиздание),

рук. проекта Кузин В. Н., Мелентьев В. С.

«Библия в красках Палеха»(настенный календарь)

Европейский трастовый банк 2005 г.

«Библия в рассказах для детей»

Издательский Совет Русской Православной Церкви 2006 г.

«Жизнь Иисуса Христа»(календарь)

ТМ «Палешане» 2006 г.

«Малахитовая шкатулка»Бажов П. П.

Изд. «Классика» 2007 г. (переиздание),

рук. проекта Кузин В. Н., Мелентьев В. С.

«Малахитовая шкатулка в красках Палеха»(календарь)

«Реал Медиа» 2008 г.

«Палешане»(каталог)

Изд. «Классика», «Концепт-Медиа» 2008 г.

рук. проекта Кузин В. Н., Мелентьев В. С.

Смирнов В. И.

«Руслан и Людмила. Сказки» Пушкин А. С.

Изд. «Вита-Нова» 2007 г.

«Детская Библия»

Изд. «Троица» 2007 г.

«Библия в иллюстрациях В. И. Смирнова»

Изд. «Белый город» 2008г.

Кукулиев Б. Н. Народный художник РСФСР

«Руслан и Людмила» Пушкин А. С. (переиздание книги)

Изд. «Классика» 2007 г., рук. проекта Кузин В. Н.

Макашовы В. С. и Т. Н.

«Календарь на 2006 год»

Изд. «Л. Толстой. Тула» 2005 г.

«Василий и Татьяна Макашовы»(буклет)

Изд. «Диана» 2007 г.

Почанин А. О.

«Алексей Почанин. Лаковая миниатюра. Палех» (альбом- каталог)

Саранск. Тип. «Красный Октябрь» 2005 г.

Сост. и автор вст. статьи О. И. Кряжинская

Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, Ивановский областной художественный музей, Государственный музей палехского искусства, Наталья Козлова и Лариса Ликман.

«Виталий Тимофеевич Котов. Учёный. Учитель. Художник»

Каталог выставки. Изд. «А-Гриф» 2008 г.

Семья А. А. Котухиной

«Сто дней в Китае. Полвека спустя»

Буклет. 2008 г.

Независимое творческое объединение «Сейф»

«В поисках утерянного Рая. Яблочный Спас», II международный фестиваль искусств. Палех 2009 г., Дизайн А. Б. Куркин, Изд. «А-Гриф»

Зотов В. Г.

«Роль А. В. Бакушинского в зарождении и становлении искусства Палехской миниатюры»

2009 г.

Изданные художниками книги дарились Государственному музею Палехского искусства, Центральной районной библиотеке, Администрации Палехского района.

[**Выставочная деятельность**](http://worldpaleh.ru/bred/Vistavki.doc)

Адрес: 155620 п. Палех Ивановской области, ул. Ленина, 42, тел. 8 (49334) 2-24-25 palekh_skhr@mail.ru

   МУЗЕЙ ПАЛЕХА

****8 мая 1934 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление об организации Музея древней живописи в селе Палех. Его первым директором (1934 – 1938 гг.) стал искусствовед Герман Васильевич Жидков. Он организовал музей, начал собирать экспонаты, устроил экспозицию, проводил лекционную и экскурсионную работу. 13 марта 1935 г. музей, получивший название Государственного музея палехского искусства, был открыт для посетителей. Но «крестным отцом» музея является Максим Горький. Именно писатель посоветовал палешанам сохранить их лучшие работы. С этой целью в Артели древней живописи была создана комната образцов, которая и положила начало музейной коллекции. Многие из них подарили музею свои рисунки, эскизы к театральным постановкам. В первой музейной экспозиции было представлено немногим более 540 экспонатов, в основном это произведения лаковой миниатюры. Буквально через десять дней после открытия музея у вдовы одного из инициаторов его создания, писателя Е.Ф. Вихрева, было закуплено 82 работы палехских мастеров. Я.С. Еанецкий, видный деятель польского и русского революционного движения, бывший членом коллегии Наркомвнешторга, подарил несколько фарфоровых тарелок, среди которых «Строительство РСФСР» А.В. Котухина, «Смычка города с деревней» И.В. Маркичева, «И за борт её бросает...» И.М. Баканова.
Вскоре для музея было построено специальное здание. В 1936 г. музею передан Крестовоздвиженский храм, в котором разместился раздел древней живописи. Здесь – образцы палехской иконописи, начиная с XVII в.
Раздел палехской лаковой миниатюры размещается в отдельном двухэтажном здании. Экспозиция музея начинается с витрин, рассказывающих о художественных материалах, применяемых в Палехе, технологии изготовления изделий из папье-маше, методах палехской живописи. Следующий зал рассказывает о творчестве основоположников искусства палехской лаковой миниатюры Н.И. Голикова, А.В. Котухина, И.В. Маркичева, И.М. Баканова, И.П. Вакурова, А.А. Дыдыкина, Н.А. Правдина, Н.М. Зиновьева и др. Затем следуют работы следующих поколений палехских художников. Таким образом, прослеживается вся история палехской лаковой миниатюры.
В фондах музея имеются также лаки Федоскина, Мстёры, Холуя, Японии и Китая, коллекция западноевропейской живописи и гравюры XVI – XX вв., произведения отечественной живописи и скульптуры XIX – XX вв, исторические документы (всего около 14 тыс. единиц хранения). Произведения палехских мастеров хранятся во многих музеях России и за её пределами. Самой большой коллекцией (более 2000 произведений) обладает Государственный музей палехского искусства в Палехе.

Адрес Государственного музея палехского искусства:
155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Баканова, 50
Телефон: 8 (49334) 2-10-54.