

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья
УДК 745.5(470.315)

Репрезентация космической темы в русской лаковой миниатюре

Крутова Анна Олеговна

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
г. Рязань, Российская Федерация, annakrutova34@gmail.com

Аннотация. Объектом исследования является русская лаковая миниатюра 1960-1970-х годов XX века. Особый интерес представляют четыре крупнейших центра этого искусства – Палех, Мстёра, Холуй и Федоскино. Каждый из них обладает собственной художественной системой, стилистикой и техникой, однако их объединяют любовь к тщательной проработке деталей, декоративная выразительность и особая роль тёмного фона, создающего ощущение глубины и внутреннего сияния изображения. Сюжеты этого периода пронизаны тематикой космоса, и цель статьи проследить то, каким образом совмещаются традиции и актуальные веяния времени.

Ключевые слова: космос, космическая эстетика, декоративно-прикладное искусство, традиционные промыслы, русская лаковая миниатюра

Для цитирования: Крутова А.О. Репрезентация космической темы в русской лаковой миниатюре // Русская филология и национальная культура. 2026 №2(19). С. 59-73. Доступно по ссылке: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st14-2026.pdf>

Original article
УДК 745.5(470.315)

Representation of the Space Theme in Russian Lacquer Miniatures

Krutova A.O.

State University named after S.A. Yesenin,
Ryazan, Russian Federation, annakrutova34@gmail.com

Abstract. The object of this study is the Russian lacquer miniature of the 1960s and 1970s. Of particular interest are the four major centers of this art: Palekh, Mstyora, Kholuy, and Fedoskino. Each of these centers has its own artistic system, style, and technique, but they are united by their love of meticulous detail, decorative expression, and the special role of the dark background, which creates a sense of depth and inner radiance in the image. The plots of this period are permeated with space themes, and the purpose of this article is to explore how traditions and current trends are combined. competition, Soviet space aesthetics served primarily an ideological function – to shape the image of a «Soviet man of the future» who lives in a world of high technology, equality and progress. This has led to the key role of design in the system of state modernization policy. Today, this experience is of interest not only from a historical point of view, but also as a source of inspiration for modern designers working in the genre of retro-futurism and post-Soviet aesthetics.

Key words: space, space aesthetics, decorative and applied arts, traditional crafts, Russian lacquer miniature

Введение.

Начиная со второй половины XX века, советское общество переживало эпоху научного и технического оптимизма. Освоение космоса воспринималось не только как выдающееся достижение науки, но и как символ будущего, которое казалось близким и почти осязаемым. Полеты спутников, запуск ракет, фигуры космонавтов и прежде всего образ первого космонавта Юрия Гагарина становились знаками новой эпохи. Естественно, эта тема не могла не найти отражения и в искусстве лаковой миниатюры. Художники обращались к образам космических экспедиций, звездного пространства, небесных тел и героев-космонавтов, соединяя современную тематику с традиционным языком сказки, былины и декоративной символики.

Основная часть. История русской лаковой миниатюры уходит корнями в более раннюю художественную традицию. Само искусство лаковых изделий пришло в Европу из Китая, а в России получило развитие в эпоху Петра I. На протяжении XVIII века спрос на лаковые изделия значительно возрос, что способствовало активному развитию мастерства. В разных регионах России возникали художественные производства, выпускавшие табакерки, шкатулки, ларцы, панно,

декоративные пластины и украшения. Эти предметы отличались тонкостью исполнения, высокой степенью детализации и индивидуальным характером росписи, поэтому ценились особенно высоко [См. подробнее: 7].

Советский период стал для мастеров временем серьезных перемен. Традиционно лаковая миниатюра, особенно в Палехе, была тесно связана с иконописной школой и религиозной образностью. После революции эта основа оказалась под угрозой: религиозное искусство было вытеснено из официальной культуры, а иконописная практика фактически запрещена. Однако именно в этот сложный момент началось переосмысление традиции. Огромное значение для сохранения народных художественных промыслов имело постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 февраля 1943 года № 128 «О мерах по восстановлению и развитию народных художественных промыслов в РСФСР». Благодаря государственной поддержке началось возрождение промыслов, и эта дата нередко воспринимается как их «второе рождение» [См. подробнее: 3].

Вместе с изменением культурной и идеологической ситуации изменился и круг сюжетов. Вместо религиозных сцен на миниатюрах появляются новые герои и новые мотивы: крестьяне, красноармейцы, рабочие, индустриальные пейзажи, дирижабли, тракторы, исторические события, сказочные и бытовые сцены. Однако особенно важным является то, как в лаковой миниатюре сохраняется и переосмыляется чёрный фон. В 1960-е годы он приобретает новое звучание: из декоративной или условной плоскости он превращается в образ пространства, глубины и бесконечности, что делает его особенно созвучным космической теме.

Как указывает Д.Е. Лавров, в процессе становления палехской миниатюры чёрный цвет лаковой плоскости начинает осмысляться как «световоздушная среда» [2, С. 397], а затем – не как «плоскостная “адская” бездна или могильная пещера, но как пространство неба» [2, С. 398]. Исследователь также подчеркивает, что «сакральное небо» является значимым образом в палехской миниатюре советского времени [2, С. 396]. Именно поэтому в 1960-1970-е годы чёрный фон так естественно начинает восприниматься уже не только как небо, но и как космическое пространство.

Рис. 1 Шкатулка «Небесный бой!», автор неизвестен, Мстёра, 1960-е годы
Источник: <https://clck.ru/3UH682>

С начала 1960-х годов тема космоса занимает прочное место в русской лаковой миниатюре. Д.Е. Лавров относит «Покорение космоса» к числу устойчивых историко-идеологических тем советской лаковой миниатюры [3, С. 76]. В этих произведениях космонавты нередко уподобляются былинным героям, ракеты напоминают стрелы, а небесные светила приобретают сказочные и декоративные черты. Космические росписи часто сочетают реалистическое начало с фантазийным и мифопоэтическим (См. Рис. 1-2).

Рис.2 Шкатулка «К звездам», автор Г. Костерина, Холуй, 1960-е годы
Источник: <https://clck.ru/3UH69J>

Космическая тема получила развитие и в федоскинской лаковой миниатюре. В отличие от Палеха и Холуя, где космос часто осмыслялся через сказочно-былинные и декоративно-символические образы, мастера из Федоскино ещё и делали орнаментальные росписи. Как отмечает автор краткой энциклопедии о русской лаковой миниатюре Л.Л. Пирогова, «орнамент всегда связан с декоративным решением основного мотива, поскольку он завершает общее оформление предмета, поддерживая содержание миниатюры, вводя символы, эмблемы, изображения предметов. В русской лаковой миниатюре орнамент используется и как самостоятельное орнаментальное направление, и как элемент, завершающий оформление изделия, восхищая разнообразием и совершенством технических приемов» [7, С. 478]. Примером переосмысления орнаментальной традиции является сигаретник Н.И. Кузнецовой (Пучковой) «Шотландка. Космос» (См. Рис.

*Рис. 3 Сигаретник «“Шотландка”. Космос»,
автор Н.И. Кузнецова (Пучкова), Федоскино, 1963 год
Источник: <https://clck.ru/3UH6wJ>*

В основе его декоративного решения лежит геометрический клетчатый узор, отсылающий к рисунку шотландской ткани. Однако художник наполняет этот традиционный мотив новым содержанием: в структуру орнамента органично включены изображения звёзд. Соединённые линиями, они напоминают схематические изображения созвездий на звёздных картах. Благодаря этому привычная клетка приобретает космические ассоциации, а орнамент становится не только декоративным элементом, но и самостоятельным носителем темы освоения Вселенной. Данное произведение демонстрирует, что космическая образность проникала не только в сюжетную роспись, но и в орнаментальный строй изделий, трансформируя традиционные декоративные формы в соответствии с эстетикой космической эпохи.

Сближение сказочного и реального позволяло художникам органично соединять традиционные образы с новыми достижениями эпохи. В результате космос в лаковой миниатюре представал не только как объект научно-технического освоения, но и как пространство мечты, где сказка становится былью (См. Рис.

*Рис. 4 Шкатулка «От сказки к
были»,
автор А.С. Бобровник, Федоскино,
2024 год*

*Рис. 5 Шкатулка «От сказки к
были»,
автор Н. Лебедева, Федоскино,
1960-е годы*

Источник: <https://clck.ru/3UH7GL>

Особый интерес представляет интерпретация художниками полета станции «Луна-2». В сентябре 1959 года на поверхность Луны были доставлены вымпелы с изображением герба Советского Союза и надписью: «Союз Советских Социалистических Республик. Сентябрь, 1959 год» (См. Рис. 6) [См. подробнее: 5].

В ряде произведений можно заметить, что корона царевны-месяца по форме напоминает такую пластину с гербом СССР, а в некоторых композициях этот мотив дополнительно обыгрывается как дар или цветок, ниспосылаемый ей с Земли. Тем самым конкретный исторический факт получает в лаковой миниатюре декоративно-символическое переосмысление: реальное достижение советской космической программы переводится в сказочный художественный образ (См. Рис. 7-9).

Рис. 6 Фрагменты вымпела, доставленного на Луну

Источник: <https://clck.ru/3UH6KF>

Рис.7 Шкатулка «Царевна-Месяц», авторы Р. и Ю. Белоусовы, Палех, 1975 год
Источник: <https://clck.ru/3UH6N9>

Рис.8 Шкатулка «Космос наш», авторы В.И. Фомин, В.П. Бабаркин, Холуй, 1961 год
Источник: <https://clck.ru/3UH7an>

Роспись шкатулки В.И. Фомина «Сказка-быль» необычна и уникальна. Сюжет строится как мифологическая аллегория космоса, что не характерно для сюжетов лаковых миниатюр. В ней представлены планеты, персонифицированные в образах античных божеств – Марса, Венеры, Юпитера, Меркурия и Нептуна и русские молодцы, и девица дарят подарок-вымпел Луне.

Благодаря этому художник показывает космическое пространство не в научно-техническом, а в символическом ключе: небесные тела превращаются в действующих персонажей, а сам космос – в сцену мифологического действия (См. Рис. 10).

Рис.9 Шкатулка «Луна», автор Г.И. Лариушев, Федоскино, 1967 год
Источник: <https://clck.ru/3UH7ka>

Рис.10 Шкатулка «Сказка-быль», автор В.И. Фомин, Холуй, 1965 год
Источник: <https://clck.ru/3UH87L>

Палехский альбом «Сын России» [См. подробнее: 6], посвящённый подвигу Юрия Гагарина и созданный Борисом и Калерией Кукулиевыми в соавторстве с Олегом Аном, представляет собой яркий пример переосмысления традиций палехской миниатюры в контексте советской космической мифологии. Художники стремились осмыслить первый полёт в космос как событие поистине эпического звучания, поставив его в один ряд с подвигами героев русской былинной традиции. Потому рядом с образом Гагарина в книге возникают Сергей Королёв, Валерий Чкалов, Константин Циолковский – фигуры, чьи имена вписаны в историю покорения неба (См. Рис. 11-12).

Сквозь всё художественное пространство альбома проходят образы ракет и небесных светил, крыльев и коней, сказочно преображённых архитектурных форм. В этих иллюстрациях особенно ясно чувствуется, как палехская миниатюра сохраняет живую связь с иконописным наследием, но вместе с тем переносит его в пространство советского героического мифа. Это проявляется в композиционной фронтальности, в условности пространства, в повышенной знаковости образов и в общей торжественной интонации. Вместе с тем данная художественная система переводится в сферу советского героического мифа, где сакральные по происхождению изобразительные приёмы начинают работать на создание новых героев и новых символов исторического величия.

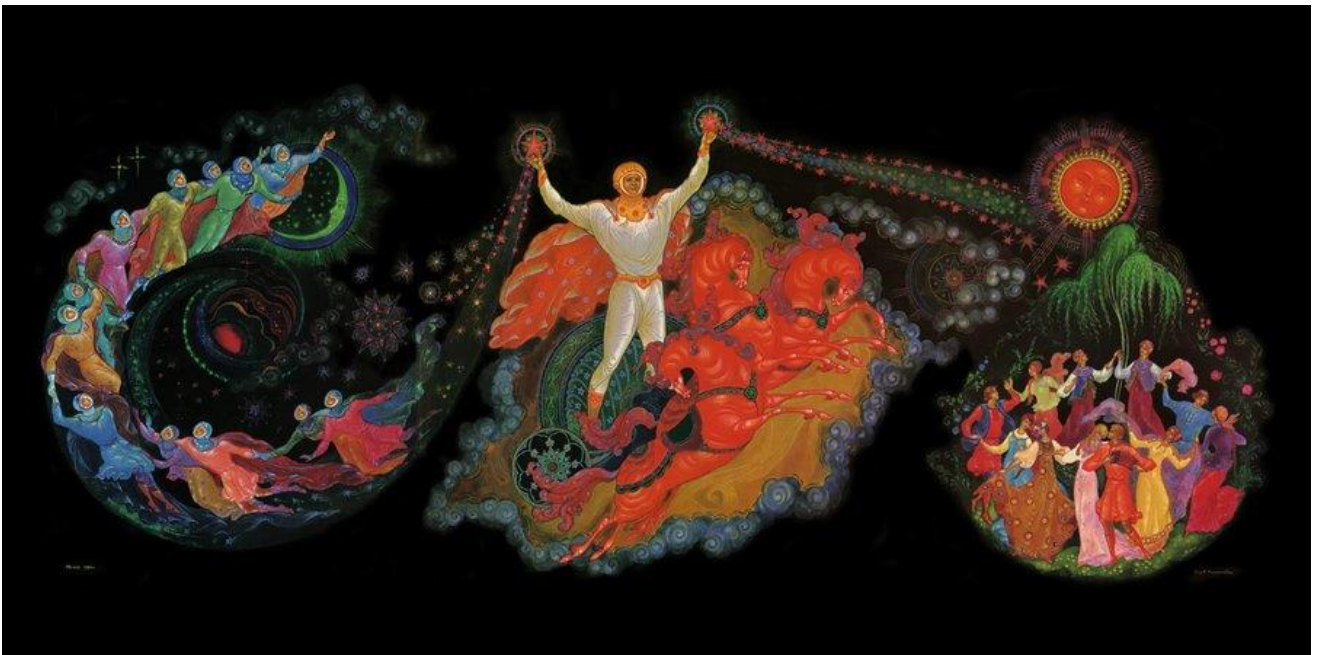

Рис. 11 «Его сердце» – иллюстрация из книги А.А. Лиханова «Сын России», авторы иллюстраций К.В. Кукулиева, Б.Н. Кукулиев, О.В. Ан, 1982 год
 Источник: <https://clck.ru/3UH82T>

*Рис.12 «Космонавт» и «Его судьба» – иллюстрация из книги А.А. Лиханова «Сын России», авторы иллюстраций К.В. Кукулиева, Б.Н. Кукулиев, О.В. Ан, 1982 год
Источник: <https://clck.ru/3UH82T>*

Скафандры космонавтов здесь обретают почти былинное величие: их дополняют эффектно развевающиеся плащи, парашюты расцветают, словно диковинные сказочные цветы. В палехской интерпретации развивающийся плащ имеет не бытовой, а символический характер.

Как отмечают В.В. Кирюшкина и Г.В. Лобачева, в книге-альбоме «Сын России» Юрий Гагарин изображен в системе русской традиции: на нем «развевающийся плащ», высокий воротник и другие детали, которые стилизуют костюм космонавта в «княжеский наряд». Благодаря этому образ первого космонавта переводится из сферы научно-технической современности в пространство национального мифа и героического эпоса. Плащ подчеркивает движение, полёт и устремленность ввысь, а сам Гагарин предстает не только покорителем космоса, но и героем, соотношенным с древнерусской и иконописной традицией. В таком художественном решении космонавт приобретает черты богатыря, князя и почти сакрализованного персонажа, что особенно характерно для палехского образного мышления [1, С. 14].

Космическая тема проникала не только в крупные произведения, но и в массовую визуальную культуру. С копий лаковых миниатюр выпускались открытки, приуроченные к праздничным датам. Так, композиция «Хозяйка космоса», связанная с праздником 8 Марта, демонстрирует, как образ женщины в космосе получает декоративно-поэтическое воплощение. Здесь возможны ассоциации с образом Валентины Терешковой, хотя подобную интерпретацию следует обозначать именно как исследовательскую гипотезу, а не как доказанный факт (См. Рис. 13).

Космическая «лихая тройка» на новогодних открытках, написанных в стиле Палеха, стала ярким образом времени, в котором сказка встретила мечту о звёздах. Такие открытки были популярны и издавались большими тиражами. В них новогоднее чувство ожидания чуда сливалось с космической темой, рождая образ будущего, полного побед, свершений и дерзновенных надежд. Мчащаяся тройка — один из любимых мотивов палехской миниатюры — обрела здесь новое звучание. Она неслаась сквозь снег и свет, сквозь ночь и звёзды, как символ неукротимого движения вперёд, праздничной мечты и веры в то, что самые смелые желания непременно сбудутся (См. Рис. 14).

Не менее значимым являлся и образ красного коня, который в художественной культуре советского времени нередко связывался с революционной романтикой, энергией преобразований и идеей исторического движения вперёд. Благодаря этому традиционные фольклорные мотивы приобретали современное звучание, а космос включался в систему образов, отражавших представления эпохи о прогрессе, мечте и грядущих свершениях (См. Рис. 15).

*Рис.13 Открытка двойная «Хозяйка космоса», автор И.В. Ливанова, Палех, 1980 год
Источник: <https://clck.ru/3UH8Cх>*

Рис. 14 Шкатулка «Космическая тройка», автор неизвестен, Мстёра, 1960-е годы
Источник: <https://clck.ru/3UH8FR>

Рис. 15 Открытка «С новым годом», автор К. Андрианов, 1973 год
Источник: <https://clck.ru/3UH8KM>

Заключение. Космос в лаковой миниатюре 1960-1970-х годов предстает многогранно. Он может быть изображен и как пространство реальных советских достижений, и как область мечты, сказки, эпоса, декоративной фантазии. В этих произведениях соединяются архаика и современность, иконописное наследие и советская идеология, народная поэтика и образ будущего. Именно поэтому космическая лаковая миниатюра представляет собой особенно интересный материал для исследования: в ней отразилось не только восхищение техническим прогрессом, но и глубокая способность традиционного искусства перерабатывать новые исторические смыслы в собственном художественном языке.

Список источников

1. Кирюшкина В.В. Юрий Алексеевич Гагарин в исторической памяти / В.В. Кирюшкина, Г.В. Лобачева // Вестник СГТУ. 2021. № 1 (88). С. 8-16.
2. Лавров Д.Е. «Сакральное небо» как агитационный образ в палехской лаковой миниатюре 1920-1970-х годов // Искусствознание. 2015. № 3/4. С. 396-407.
3. Лавров Д.Е. Исторические этапы развития СССР в произведениях русской лаковой миниатюры XX века // Ноосферные исследования. 2022. № 4. С. 72-80.
4. Лиханов А.А. Сын России : книга-альбом / А.А. Лиханов. Москва : Молодая гвардия, 1982. 112 с.
5. Лунные вымпелы СССР: Обзор коллекции лунных вымпелов фонда Музея космонавтики «Нумизматика и фалеристика» // Музей космонавтики. URL: <https://clck.ru/3UH8t8>.
6. На коне по Млечному Пути: палехский космос художников Кукулиевых // Страна Росатом. URL: <https://clck.ru/3UH8se>.
7. Пирогова Л.Л. Русская лаковая миниатюра. Краткая энциклопедия / Л.Л. Пирогова. Москва : Фонд «Связь Эпох», 2022. 552 с.
8. Тяглова М.А. Мифизация космонавтики в зеркалах культурного сознания // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2018. Т. 4 (70), № 2. С. 156-165.

References

1. Kiryushkina V. V. Yuriy Alekseevich Gagarin v istoricheskoy pamyati / V. V. Kiryushkina, G. V. Lobacheva // Vestnik SGTU. 2021. № 1 (88). S. 8-16. (In Russ.)
2. Lavrov D. E. «Sakral'noe nebo» kak agitacionnyj obraz v palexskoj lakovoj miniatyure 1920-1970-x godov // Iskusstvoznaniye. 2015. № 3/4. S. 396-407. (In Russ.)
3. Lavrov D. E. Istoricheskie etapy razvitiya SSSR v proizvedeniyax russkoj lakovoj miniatyury XX veka // Noosferny'e issledovaniya. 2022. № 4. S. 72-80. (In Russ.)
4. Lixanov A. A. Sy'n Rossii : kniga-al'bom / A. A. Lixanov. Moskva : Molodaya gvardiya, 1982. 112 s. (In Russ.)
5. Lunny'e vy'mpely SSSR: Obzor kollekcii lunny'x vy'mpelov fonda Muzeya kosmonavtiki «Numizmatika i faleristika» // Muzej kosmonavtiki. URL: <https://clck.ru/3UH8t8>. (In Russ.)
6. Na kone po Mlechnomu Puti: palexskij kosmos xudozhnikov Kukulievyy'x // Strana Rosatom. URL: <https://clck.ru/3UH8se>. (In Russ.)

7. Pirogova L. L. Russkaya lakovaya miniatyura. Kratkaya e`nciklopediya / L. L. Pirogova. Moskva : Fond «Svyaz` E`pox», 2022. 552 s. (In Russ.)
8. Tyaglova M. A. Mifizaciya kosmonavtiki v zerkalax kul`turnogo soznaniya // Ucheny`e zapiski Kry`mskogo federal`nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul`turologiya. 2018. T. 4 (70), № 2. S. 156-165. (In Russ.)

Информация об авторе

Крутова Анна Олеговна, соискатель кафедры культурологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Рязань, Россия.

e-mail: annakrutova34@gmail.com

Information about the author

Krutova Anna Olegovna, candidate of the Department of Cultural Studies, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russia.

e-mail: annakrutova34@gmail.com

Дата поступления статьи: 10.05.2026