

УДК 39

А. О. ВОЛКОВ, Р. Н. НАЗАР

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ КАК ОДИН ИЗ РУССКИХ НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ**

В статье рассмотрены виды русской художественной росписи, проанализировано понятие «художественная роспись». Охарактеризованы основные приемы и техники мезенской, хохломской, жостовской росписей и гжели как культурного наследия русского народа.

художественная роспись, мезенская роспись, хохлома, жостово, гжель

Художественная роспись – искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи, что послужило *актуальностью работы*. Искусство живописи и качества живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной поверхности, а в искусстве росписи более важны осязательные качества. Роспись следует считать одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. Роспись составляет важную часть композиции художественных изделий из фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла. Технику росписи применяют в изделиях из лака, тканей.

В России существуют такие виды росписи, как мезенская, жостовская, палехская, гжель, хохлома и другие. Изучение и сравнение этих техник стало *целью исследования*. Рассмотрим некоторые из них.

Мезенская роспись – традиционный вид росписи, получившая свое название от реки Мезень в Архангельской области. Ее появление было достаточно загадочно. Является одной из наиболее древних русских художественных промыслов. Ее истоки теряются в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен. Пика своей популярности промысел достиг в XIX веке. Украшают изделия мезенских мастеров архаичные символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба. К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей – символов солнца, плодородия, источника жизненных благ. Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный (сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. Доска имела свои четкие пропорции. Ширина должна была три раза укладываться в её длине. Древесина пропитывалась льняным маслом. От этого её структура становилась яснее и ярче. Характер рисунка волокон во многом определяет и сам орнамент, который состоит из символов, как слова из букв. Внутреннее содержание символов, точное происхождение, взаимная связь уже практически утрачены.

Гжель – это название живописного региона, что в 60-и километрах от Москвы. Это колыбель и основной центр русской керамики. Археологические исследования на территории Гжели подтверждают существование здесь гончарного ремесла с начала XIV века. Конец XVIII века явился временем расцвета гжельской майолики; особенно большого искусства местные мастера достигли при изготовлении кувшинов, кумганов, квасников. В XIX веке гжельские мастера изобрели новый для себя материал и новую технологию: выпускали полуфаянс, затем фаянс и фарфор. Особый интерес

представляли изделия, расписанные в один цвет – синей подглизурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Современное искусство гжели сложно и многообразно. Эта керамика – наиболее яркая, поэтичная и запоминающаяся среди русских промыслов. Популярны в России и во всем мире традиционные фарфоровые изделия с кобальтовыми (синими и голубыми) узорами. Казалось бы одноцветная роспись должна сделать изделие монотонным, однако все получилось совсем наоборот – благодаря характерному синему цвету с его различными оттенками, фарфор смотрится неповторимо и оригинально. Рисунки гжель – это сюжеты из народной жизни прошлого – катание на санях, масленица, жанровые сценки, сказочные персонажи, растительные орнаменты. Узоры неповторимы, ведь каждую чашку или поднос мастер расписывает вручную, в единственном экземпляре. Белый цвет фарфора играет роль контрастного фона. И главная задача художника – распределить остальные цвета таким образом, чтобы узор получился гармоничным и сбалансированным. Орнамент создает общую композицию с «взвешенным» центром. Но не только кобальтовые оттенки составляют богатую палитру гжели. Современные мастера смогли воссоздать многоцветную роспись, а также рисунки золотом и платиной. Эта техника используется при нанесении узоров на особую керамику – костяной фарфор.

Хохломская роспись – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Старинное предание рассказывает: жил когда-то в нижегородских лесах, на берегу тихой реки, человек. Кто он и откуда – нам не ведомо. Вырезал тот человек деревянные чаши да ложки и так их раскрашивал, что, казалось, сделаны они из чистого золота. Узнал об этом царь и послал солдат, чтобы доставили умельца во дворец, но сколько ни искали, не смогли найти чудо мастера. Ушел он неведомо куда, но прежде научил местных крестьян делать золотую посуду. В каждой избе сверкали золотом чаши да ложки.

По технологии изготовления сначала бьют баклуши – делают грубые бруски-заготовки из дерева. Затем снимают резцом излишек древесины и постепенно придают заготовке нужную форму. Так получается основа – «бельё» (неокрашенные изделия) – резные ковши и ложки, поставцы и чаши.

Посуду точат из сырого дерева, поэтому, сначала ее сушат. Затем изделия грунтуют, обмазывают глиной (вапой). После грунтовки изделие 7–8 часов сушат и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы (льняного масла). В течение дня изделие покрывают олифой 3–4 раза. Следующий этап – «лужение», то есть втирание в поверхность изделия алюминиевого порошка. После лужения предметы приобретают красивый бело-зеркальный блеск, и готовы для росписи.

В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи – красный и чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие – коричневый, светло-зеленый, жёлтый, белый. Расписанные изделия 4–5 раз покрывают специальным лаком и, наконец, закаливают в течение 3–4 часов в печи при температуре +150... +160 °С до образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая «золотая хохлома». Хохломский мазок очень артистичен, выполняется быстро, кисточка «пляшет» по поверхности. Наивысшего расцвета хохломской промысел достиг в XVIII веке. В это время складывается два типа письма: верховое и фоновое. Верховая роспись велась пластичными мазками на пролуженной поверхности посуды, создавая великолепный ажурный рисунок. При «верховом» письме мастер наносит рисунок чёрной или красной краской на фон изделия. Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым.

Жостовская роспись – народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII в. на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии – Жостове, Троицком, Новосельцево и др. В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредоточено в деревне Жостово Московской области и в Нижнем Тагиле. С первой половины XIX века мастерские по производству расписных подносов работали в нескольких деревнях Московской губернии: Осташкове, с. Троицком, Сорокине, Хлебникове и др. Жостовская фабрика ведет свое начало от мастерской (открытой в 1825 году) откупившихся на волю крестьян – братьев Вишняковых. В 1928 году несколько артелей, образованных на базе мастерских после революции, объединились в одну – «Металлоподнос» в деревне Жостово, которая в дальнейшем (1960 г.) была преобразована в Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Изготавливаются подносы из обычного листового железа. По форме они бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и др. Выкованные изделия грунтуют, шпаклюют, шлифуют и лакируют, что делает их поверхность безукоризненно ровной, затем расписывают масляными красками и покрывают сверху несколькими слоями прозрачного бесцветного лака. Наиболее важной операцией является роспись. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному) причем мастер работает сразу над несколькими подносами. Основные сюжеты – цветочные и растительные орнаменты, а также бытовые сценки из народной жизни, пейзажи, сценки народных гуляний, свадеб и чаепитий. Самым распространённым видом жостовской росписи становится букет, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой более скромные анютины глазки, выюнки и т. п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и лёгкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками.

В результате появляются бесконечные варианты сходных мотивов и образов, но никогда не увидеть среди них точных копий или повторений. Искусство Жостово основано на выработанных поколениями приёмах письма, без которых его артистичное мастерство было бы невозможно. Оно рождается в самом процессе своеобразной живописи-росписи, сочетающей строгую последовательность и отточенность ремесленных приёмов с импровизационностью творчества.

Таким образом, неповторимый рисунок на подносе, посуде, игрушке или шкатулке до сих пор завораживает и хранит память об авторе, стране, народных традициях и культуре, что помогает будущим поколениям гордиться наследием своей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Величко, Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия [Текст] / Н. Величко. – М. : АСТ-Пресс, 2014. – 224 с.
2. Величко, Н. Мезенская роспись [Текст] / Н. Величко. – М. : АСТ-Пресс, 2014. – 128 с.

Отримано 08.06.2015

О. О. ВОЛКОВ, Р. М. НАЗАР
ХУДОЖНИЙ РОЗПИС ЯК ОДИН З РОСІЙСЬКИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ
Донбаська національна академія будівництва і архітектури

У статті розглянуто види російського художнього розпису, проаналізовано поняття «художній розпис». Охарактеризовано основні прийоми й техніки мезенського, хохломського, жостівського розписів і гжелі як культурної спадщини російського народу.
художній розпис, мезенський розпис, хохлома, жостово, гжель

ALEXANDER VOLKOV, ROMAN NAZAR
ART PAINTING AS ONE OF THE RUSSIAN FOLK ART
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

In the article the types of Russian art painting have been considered, the concept of «art painting» has been analyzed. The main methods and techniques as the cultural heritage of the Russian people of Mezenskaya, Khokhloma, Gzhel, Zhostovo painting as cultural heritage of the Russian people, have been characterized.
decorative painting, Mezenskaya, Khokhloma, Zhostovo, Gzhel painting