Художественная роспись

Художественная роспись — (от писать) — искусство декорирования красками какой-либо поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. Если композиции «картинного типа» рассчитаны на автономное восприятие в нейтральном пространстве или на нейтральном фоне, относительно изолированном от окружающей среды, то роспись функционально и, следовательно, композиционно является частью специально задуманного и организованного художником пространства. Искусство живописи и качества живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной поверхности (в иной терминологии: оптическое). В искусстве росписи более важны осязательные качества.

Появление росписи

Одним из самых древних видов народных промыслов, которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры народа, является художественная роспись.

Декоративная роспись, композиционно связанная с архитектурой, называется монументальной, или монументально-декоративной. Роспись в архитектуре может декорировать стены, плафон (потолок), падуги, своды, опорные столпы. В техническом отношении роспись следует отличать от мозаики, инкрустации, витража (хотя в витраже также используют приёмы росписи), декоративного панно (которое монтируют отдельно, например холст на подрамнике).

Ещё в античности стенные росписи выполняли восковыми красками или яичной темперой с последующим покрытием слоем воска. На рубеже XII— XIII веков наряду с техникой письма «по сухому» стали применять письмо по сырой штукатурке (фреска; альфрейная техника; гризайль; квадратура; «обман зрения»). Общее название многих разновидностей этого искусства — стенное письмо, или стенопись.

Священник и исследователь искусства П. А. Флоренский считал, что иконопись обязана своим происхождением благородному искусству древней стенописи. Иконная доска является как бы квинтэссенцией («пятым элементом» — стихией, сущностью, эфиром) стены, её поверхности, освобождённой от случайных, преходящих извне воздействий. «В живописи, — писал Флоренский, — изобразительная плоскость низводится до условного... Церковное искусство ищет себе поверхности предельно устойчивой, но уже не "как бы", а в самом деле крепкой и недвижной. Изображение же должно содержать момент равносильной крепости этой

плоскости, равный ей по силе и потому, следовательно, могущий принадлежать непосредственно церковному сознанию, а не отдельным лицам, и момент текучей индивидуально творческой, женственной восприимчивости. Неправильно было бы заключить, что стенописное, как и иконописное, изображение должно непременно обладать качествами плоскостности, однако воображаемая (концептуальная) глубина изображения, в отличие от живописи, в этом искусстве согласуется с осязательными — тактильными ощущениями. В практической работе иконописцы росписью именуют только прорисовку контуров доличного письма тёмной краской».

Термин «роспись» применяют также в театрально-декорационном и в прикладном искусстве. Роспись составляет важную часть композиции художественных изделий из фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла. Технику росписи применяют в изделиях из лака, тканей.

Современная художественная роспись

Художественной росписью принято называть узоры, нанесенные краской с целью декорирования. И это можно назвать одним из самых старинных видов народного творчества. Первые найденные предметы с элементами росписи относятся к XVIII веку. Доподлинно известно, что расписывать узорами люди умели намного раньше, так как об этом упоминается в старинных летописях.

Игрушки, кухонная утварь, сундуки, сани, да и сама изба — все это лишь малая часть тех предметов, которые украшали народные умельцы. В старину люди были ограничены в путешествиях на дальние расстояния, техника нанесения узоров, состав красок и прочие секреты, которые мастер передавал своим ученикам, оставалась в одном отдельном регионе.

И узнавалась русская старинная роспись, характерная для этой местности, по уникальной манере рисования. Именно такая особенность дала имена всем известным на сегодня направлениям в русском народном творчестве.

Виды росписи

Роспись следует считать одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. Вот некоторые из них.

Мезенская роспись

Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Её истоки теряются в отдалённых веках первоначального формирования славянских племён. Пика своей популярности промысел достиг в XIX веке. Мезенские прялки и короба, сундуки и ковши широко распространялись по реке Пинеге, вывозились на Печору, Двину и Онегу. В Архангельском крае, долгими зимними вечерами русские люди претворяли в ней свой взгляд на мир, свои надежды, чувства и верования. Прежде всего, мезенская роспись — это свой самобытный орнамент. Этот орнамент притягивает и завораживает, несмотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица — находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий идут ещё с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающем традиции народов Севера России. Так, например, изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки — это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

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 чёткие пропорции. Ширина должна были 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.

Петриковская роспись

Яркой страницей вошла декоративная роспись в историю культуры украинского народа. Далеко за пределами Украины известные имена народных мастеров села Петриковки Днепропетровской области. Ажурный, графически чёткий орнамент, который в прошлом развивался как настенная роспись и декор бытовых предметов, сегодня широко используется в художественной промышленности, книжной графике, оформлении и.т.п.. Волшебный петриковский цветок расцвёл на замечательном фарфоровом блюде, загадочным узором лёг на шёлковую ткань, ценным самоцветом засверкал на лакированной поверхности сувенирной шкатулки.

Своеобразный орнамент Петриковки имел давние традиции, свой пластический язык, технику и свой арсенал художественных образов. Из поколения в поколение передавались традиции росписи, самобытного, преимущественно растительного орнамента, который впоследствии всё более совершенствовался. Бытовые вещи с петриковской росписью, которые находятся в музеях, относятся к ХУШ-ХІХ столетиям. Сам же орнамент ведёт начало от старинной традиционной орнаментики, которая широко применялась в быте запорожцев, украшая жилья, начинку и оружие.

Современный петриковский орнамент характеризуется, прежде всего, как растительный, преимущественно цветочный. Он основывается на внимательном изучении реальных форм местной флоры и создании на этой основе фантастических, несуществующих в природе цветов (например, «лучка» или «кучерявки»). Широкое применение имеют мотивы садовых (георгины, астры, розы) и луговых (ромени, василька) цветов и ягод калины, клубники и винограда. Характерными являются также изображение листвы, которую называют «папоротником», бутонов и перистой ажурной листвы. Для петриковских орнаменталистов характерны чрезвычайно точный глазомер и удивительная ловкость руки — все мастера рисуют без предварительно намеченного контура, не пользуясь ни одним измерительным инструментом. Виртуозность выполнения достигается письмом с помощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти. Кроме кисти, Петриковские мастера применяют стебли, щепочки, а ягоды и некоторые цветы рисуют просто пальцем.

Гжель

Самый известный крупный народный художественный керамический промысел — подмосковная гжель. Этот район из 30 сёл и деревень бывших Бронницкого и Белгородского уездов, в 60 км от Москвы (ныне Раменский район), давно славился своими глинами и гончарами. Центром гончарства была Гжельская волость — деревни Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево и другие, где было много мастерских. В произведениях майолики XVIII века, полуфаянса и фарфора XIX века ярко представлено искусство народных мастеров России. Имея большой опыт гончарного дела, отличаясь живым сметливым умом, гжельские мастера быстро осваивали производство майолики на заводе Гребенщикова, а затем уходили от хозяина и начинали изготовлять подобные изделия в своих мастерских. Они создали нарядную посуду: квасники — декоративные кувшины с кольцевидным туловом, высокой куполообразной крышкой, длинным изогнутым носиком, скульптурной ручкой, часто на четырёх массивных округлых ножках; кумганы, подобные же сосуды, но без сквозного отверстия в корпусе; кувшины, рукомои, кружки-шутихи, «напейся — не облейся», блюда, тарелки и другие, украшенные орнаментальной и сюжетной росписью, исполненной зелёной, жёлтой, синей и фиолетово-коричневой красками по белому фону. Гжельская глина известна со времен Ивана Калиты — с XIV века. Местные мастера создавали из нее «сосуды для аптекарских нужд», посуду и детские игрушки. В начале XIX века в Гжельской волости

появились заводы, на которых изготавливали фарфор. Первое предприятие здесь основал в 1810 году купец Павел Куличков. Сначала роспись по фарфоровой посуде была цветной, но в середине XIX века в Россию пришла мода на бело-голубые голландские изразцы и китайский фарфор тех же оттенков. Вскоре синие узоры на снежном фоне стали отличительной чертой гжельской росписи.

Чтобы проверить качество фарфора, перед росписью изделие окунали в фуксин — красную анилиновую краску. Фарфор окрашивался в ровный розовый цвет, и на нем была заметна любая трещинка. Мастера рисовали кобальтовой краской — до обжига она выглядит черной. С помощью особых техник, работая только кистью и краской, художники создавали более 20 оттенков синего цвета.

Гжельские сюжеты — это пышные розы (их здесь называли «агашками»), зимние пейзажи, сцены из народных сказок. Дети катаются на санках, Емеля ловит щуку в пруду, деревенские жители празднуют Масленицу. После нанесения рисунка посуду покрывали глазурью и обжигали. Розовые изделия с черными узорами приобретали свой традиционный вид.

Обыкновенно в центре майоликового блюда или на передней плоскости кольцевидного тулова квасника изображалась гордо выступающая птица типа журавля или цапли — тонким чёрным контуром с лёгкой подцветкой; это основное изображение дополняют и сопровождают лёгкие условные деревца, кустики, иногда предельно обобщённые, схематизированные изображения людей, например дам в кринолинах, иногда архитектурных

сооружений. Виртуозность штриха, свобода расположения и уравновешенность всех изображений, их вписанность в круг, изящество и тонкость раскраски — всё это указывает на чрезвычайно высокую квалификацию и художественную одарённость мастеров-расписчиков. Но не отстают от них и скульпторы. Плечики, крышки, ручки кувшинов и кумганов дополнены небольшими жанровыми скульптурками людей и забавными изображениями животных. Мелкая декоративная пластика выполнялась и вне связи с посудой. Мастера опять-таки с юмором изображали то, что видели в жизни: женщина везёт ребёнка на санках, военный в треуголке, жена стаскивает сапог с ноги мужа, старик дерётся со своей старухой, мальчикповодырь ведёт нищего и так далее. В гжельской майолике объединены пластические достижения народного гончарства, отражены черты барокко и классицизма. В искусстве народной керамики полуфаянс Гжели представляет собой одно из ярких явлений. Сначала полуфаянсовая посуда по формам была близка майолике, но с более простой синей цветовой росписью. Затем формы стали проще; преимущественно выполняли кувшины, рукомои, чернильницы, солонки и другое. Созданная народными мастерами Гжели система решения пластической формы и декоративной росписи имеет значение целой художественной школы русской народной керамики.

Полуфаянсовое производство существовало в Гжели на протяжении всего XIX века наряду с появившимся вслед за ним тонким фаянсом и фарфором. Формы посуды и печатные рисунки переходили с одного завода на другой. На мелких гжельских фарфоровых заводах при всем их стремлении подражать дорогим изделиям родилось своё оригинальное искусство русского фарфорового лубка с его грубоватой цветистостью, народной трактовкой скульптурных образов, которые мастера создавали посвоему, отталкиваясь от образов дорогого фарфора. Фарфоровые статуэтки приобретали в претворении гжельских мастеров черты, общие с простой глиняной игрушкой. Гжельские изделия распространялись не только по всей России, их вывозили в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока. Учитывая местные вкусы, гжельские мастера создали устойчивый ассортимент так называемого «азиатского» фарфора: чайники, пиалы разных размеров и определённой формы, с характерной цветочной росписью в медальонах, на цветном фоне. Посуда эта широко бытовала и в русских трактирах.

Городецкая роспись

Один из традиционных декоративных промыслов — городецкая роспись — сложился с середины 19 века в окрестностях Городца, основанного ещё в 12 веке, что находится на левом берегу Волги в Нижегородской области.

Цвета городецкой росписи всегда были яркими, сочными, все изделия обязательно украшались пышными букетами цветов, напоминавших розы, ромашки. Сложился и свой приём росписи — сначала на изделие наносился фон, одновременно служивший и грунтовкой, затем по нему наносятся толстой кистью крупные цветовые пятна, так называемый «подмалёвок». После этого более тонкой кисточкой наносятся необходимые штрихи, затем роспись заканчивает «разживка» — когда рисунок объединяется в цельную композицию с помощью чёрной краски и белил. Законченную композицию обычно ограничивают рамкой.

В процессе того, как промысел набирал обороты (а к концу девятнадцатого века в нём были задействованы жители из почти десятка деревень), рисунок росписи также дополнялся новыми сюжетами: появились персонажи из народных сказок, сцены из городской жизни, всевозможные «чаепития» за самоваром и «гуляния». В наши дни в росписи стали использовать масляную краску, цветовая гамма рисунков также разнообразилась, но сюжеты, образы и мотивы старой городецкой росписи присутствуют и в работах современных мастеров. Деревенские живописцы,

подражая лубочным картинкам, украшали их весёлыми сценками из народного быта в обрамлении цветочных гирлянд и крупных ярких роз. В настоящее время патриархом городецкой росписи называют Аристарха Евстафьевича Коновалова, который восстановил в конце 60-х годов промысел, основав фабрику «Городецкая роспись». Не потеряв традиционного орнамента с пышными розами, конями и птицами.

Хохлома

Хохлома — старинный русский народный промысел. Это, пожалуй, самый известный вид русской народной живописи. Своё название хохломской промысел получил от крупного торгового села Хохлома Нижегородской губернии, в которое из близлежащих деревень свозили деревянные изделия на продажу (в самом селе Хохлома эти изделия никогда не производились). Для хохломского промысла характерна оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Хохлома появилась в 17 веке.

Создание изделий состоит из нескольких этапов: сначала на токарном станке вытачивается заготовка, так называемое «белье», затем заготовку грунтуют жидким раствором глины («вапы») и смазывают сырым льняным маслом, на следующей стадии изделие пропитывают олифой и просушивают. Эту операцию повторяют три-четыре раза. Следующий этап — лужение: предмет покрывают полудой — металлическим порошком алюминия (когдато использовался порошок серебра, позднее более дешёвый порошок олова). Теперь изделие (серебристого цвета) готово к росписи, которая наносится масляными красками и закрепляется сушкой в печи, потом покрывается несколькими слоями лака, причём каждый слой сушится отдельно. Лак под воздействием высокой температуры и превращает серебристый цвет изделия

Цветовая гамма хохломской росписи:

Основные цвета: красный, черный, золотой

Вспомогательные цвета: зеленый, желтый

Роспись наносится мастерами кистью от руки без предварительной разметки. Существуют два основных вида хохломской росписи: «верховая» (красным и чёрным цветом на золотистом фоне) и «под фон» (золотистый рисунок на цветном фоне). К «верховой» росписи принято относить традиционную «травку» и орнамент «под листок». «Травка» — это роспись включающая изображения травинок, веточек, написанных красной и чёрной краской на золотом фоне. Роспись «под листок» состоит в изображении овальных листочков, ягодок, расположенных обычно вокруг стебля. Роспись «под фон» строится на крупном золотистом рисунке на красном или чёрном фоне. Сначала наносится контур рисунка, затем закрашивается фон, затем выполняется мелкий узор (приписка) поверх фона. Разновидностью росписи «под фон» является роспись «кудрина» — пышный узор с затейливыми золотыми завитками, напоминающими кудри. В начале XIX века чаще встречалась «верховая» роспись, так как роспись «под фон» более сложная. Эта роспись («под фон») стала популярной во второй половине XIX века, когда было налажено мебельное производство, такой росписью украшали мебель, ранее её использовали в основном на дорогих подарочных изделиях.

Жостовская роспись

История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сёл и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) — Жостово, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других — возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связывается с фамилией братьев Вишняковых. В 1830 г. производство подносов в Жостово и окрестных селениях увеличилось. Появились первые металлические подносы, украшенные декоративной цветочной росписью. Железные подносы постепенно вытеснили табакерки и другие «бумажные» поделки из мастерских Троицкой волости.

Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п.

жостовской	Начало и основа композиции будущего узора. Разбавленной краской на подготовленную поверхность художник наносит силуэты цветов и листьев в соответствии со своим замыслом.
Тенёжка	Полупрозрачными красками художник наносит цветные

	тени. Слово «тенёжка»—созвучно слову «тень». У цветов появляется объём, обозначаются теневые места растений.
Прокладка цветом	Форма букета обретает плоть — уточняются многие детали, высветляется и реализуется контрастный или более гармоничный строй всей композиции, проводятся операции, направленные на подчёркивание объёма.
Бликовка	Наложение бликов выявляет свет и объём. Букет кажется освещённым множеством независимых источников света. Бликовка создаёт настроение и колорит.
Чертёжка	Это заключительная часть работы над букетом. При помощи специальной тонкой кисти художник наносит небольшие, но очень значительные штрихи — рисует прожилки и кружевные края на листочках, «семена» в центре чашечек цветов.
Привязка	Предпоследний этап росписи подноса, когда уже готовый букет как бы вживается в фон изделия. При помощи тонких стебельков, травинок и усиков букет оформляется в единое целое и связывается с фоном.
Уборка краёв подноса	Украшение борта подноса, состоящее из геометрических или растительных узоров. Уборка может быть скромной, а может соперничать с роскошными старинными рамами для картин. Без уборки изделие выглядит незаконченным.
Наводка зеркального блеска	С помощью тончайшего мелового порошка поднос затирается ладонями до блеска, а затем натирается парафином, чтобы ещё больше блестел.

Федоскинская лаковая миниатюра

История Федоскинской лаковой миниатюры берет начало в XVIII веке. Купец Петр Коробов в 1795 году основал в подмосковной деревне Данилково (рядом с селом Федоскино) фабрику. Здесь из папье-маше изготавливали козырьки для военных фуражек. Когда в страну пришла европейская мода на табакерки, на фабрике стали выпускать табакерки и шкатулки.

Вскоре ассортимент расширился — появились пудреницы, броши и коробочки для чая. Сначала их украшали печатными рисункамигравюрами, а позже стали расписывать масляными красками и покрывать лаком. Художники во время работы добавляли в краски металлический порошок — так цвета становились «светящимися». Традиционными мотивами федоскинской миниатюры стали русская тройка, пейзажи, сказочные сюжеты и сцены из народной жизни: гулянья, пляски и чаепития.

На изящные миниатюрные изделия давали гарантию в 100 лет: при высушивании папье-маше становилось тверже дерева, а сияющие краски не тускнели годами. Секрет заключался в том, что лак для миниатюр выдерживали на солнце. Этим «прокаленным» составом мастер покрывал каждое изделие до 30 раз.

Палехская лаковая миниатюра

История палехской лаковой миниатюры начинается в XVIII столетии. В те годы художники-иконописцы из небольшого села Палех во Владимирской губернии были известны всей России. С 30-х годов XIX века до Октябрьской революции здесь работали иконописные мастерские.

Родоначальником палехского стиля считается Иван Голиков — в 1920 году он создал первую лаковую миниатюру «Адам в раю». В 1924 году в Палехе открылась Артель древней живописи, а спустя год художники получили Гран-при на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже.

Палехские мастера создавали шкатулки, броши, портсигары, табакерки. Они использовали в работе иконописные приемы: писали на черном фоне темперными красками, изготовленными на основе яичного желтка и воды, и твореным золотом (так называли золотой порошок, разведенный в воде). Основными сюжетами были сцены из сельской жизни, былин и русской литературы.