Технология хохломы

Огненная роспись

Отдельные приемы «золочения» посуды, придающие деревянным изделиям неповторимое своеобразие, были известны хохломским мастерам уже в XVII в. Приемы были заимствованы у 168 иконописцев, применявших их еще со времен Древней Руси. В древней иконописи фон принято было покрывать золотом. Но потом ради удешевления мастера вместо золота стали применять серебро, точнее серебряный порошок. Икону покрывали светлым лаком, сваренным из льняного масла, а затем помещали в протопленную русскую печь. От высокой температуры лаковая пленка становилась золотисто-желтой, а просвечивающее сквозь нее серебро приобретало сходство с настоящим золотом. При росписи деревянной посуды серебром покрывали лишь отдельные элементы узора или небольшие участки фона. Ведь серебро — тоже дорогой металл, хоть оно и* дешевле золота. Только замена в XIX в. серебра оловом позволила сделать посуду по-настоящему дешевой. Теперь уже тонким слоем металла покрывались не только отдельные части, но и вся поверхность посуды. В наше время олово заменено еще более дешевым и доступным материалом — алюминием. Предназначенную под роспись деревянную посуду, выточенную на токарном станке или долбленую, принято называть бельем. Белье изготавливают из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы или ольхи. Уже готовую точеную или долбленую посуду еще раз тщательно просушивают при комнатной температуре и только после этого грунтуют. В зависимости от размеров изделия белье сушат от одной до трех недель. Если древесина недостаточно просушена, при дальнейшей обработке на ее поверхности могут возникнуть трещины, а на лаковой поверх- из протопленной печи выгребали угли и выметали золу. Как только температура в печи падала до 60—70°, посуду ставили на доску и задвигали в печь. Пропитанный маслом тонкий слой глины после сушки примерно в течение пяти часов образует прочную оболочку, которая закрывает поры древесины и препятствует проникновению внутрь изделия лака и олифы, которые применяются при последующей обработке. Высушенные и остывшие изделия слегка шлифуют, удаляя всевозможные неровности. Затем приступают к олифлению. На поверхность изделия руками последовательно наносят тонкие слои натуральной олифы. Раньше олифу варили из льняного масла, добавляя в него древесную золу и свинцовый сурик. Такая олифа была прозрачной, прочной и быстросохнущей. Первый слой олифы, нанесенный на изделие, просушивают примерно в течение двух часов, столько же сушатся второй и третий слои. Четвертый слой наносится более густо и подсушивается в печи при температуре 50—60°. При этом мастер внимательно следит за состоянием верхнего слоя. Нужно не прозевать тот момент, когда олифа почти высохнет, но еще будет прилипать к пальцу, то есть будет находиться в стадии так называемого мягкого отлипа. При лужении тонко перетертый порошок олова или алюминия наносится тампоном на липкую поверхность изделия. Чтобы удобно было выполнять лужение, снизу обычного тряпичного тампона подшивали кусок овчины с ровно подстри-170 женной короткой шерстью. Назывался такой тампон куколкой. После просушки изделие, похожее на серебряное, готово для выполнения на нем росписи.   Как вы уже вероятно, убедились, классическая технология подготовки изделия под роспись довольно сложна и требует много времени. Поэтому для начала в условиях кружка прикладного искусства мы предлагаем расписывать готовые разделочные доски, которые продаются в хозяйственных магазинах, и использовать более простые приемы грунтовки и лужения, дающие хорошие результаты. Например, на первой стадии деревянное изделие грунтуется грунтовкой № 138 или ГФ-020. В крайнем случае грунтовку довольно просто приготовить самим. Размельчите молотком куски хорошо высушенной глины и полученный порошок просейте через мелкое сито. Затем смешайте его с натуральной олифой (лучше льняной) до получения консистенции жидкой сметаны. Вместо глины в качестве наполнителя можно использовать сухие пигменты — сурик, охру, умбру. Все эти пигменты представляют собой тонко измельченные порошки глины с различным содержанием окиси железа и других компонентов, определяющих их цвет. Готовый грунт нанесите на поверхность изделия тонким слоем, втирая его в древесину, и просушите в течение суток при комнатной температуре. Затем отшлифуйте изделие мелкозернистой наждачной бумагой. Если же на нем обнаружатся трещины и выбоины, их необходимо прошпаклевать шпаклевкой ПФ-002 (продается в хозяйственном магазине). При комнатной температуре шпаклевка высыхает через 20 часов, а при 60° — за 6 часов. Так что если вы желаете ускорить сушку, то воспользуйтесь сушильным шкафом. Сушильные шкафы обычно есть в каждой школе. В сушильный шкаф вмонтирован термометр, которым удобно контролировать температуру. Тем, кто пожелает заниматься этим видом народного искусства дома, можно рекомендовать воспользоваться духовкой. Температуру в духовке можно определить с помощью небольшого клочка чистой белой бумаги. Если помещенная в печь бумага обуглится примерно через 1 секунду, значит, температура в печи 300—350° (при обугливании бумага приобретает буро-паленый цвет и становится хрупкой). Если бумага обуглится через 5 секунд, температура в духовке или печи 270—300°, через 15 секунд—250—270°, через 30 секунд — 230—250°, через 1 минуту—200—300°, через 5 минут—180—200°, через 10 минут — 150—180°. При температуре ниже 100° бумага не обугливается. Эти сведения вам пригодятся также при последующем закаливании изделия в печи. Теперь высушенную заготовку снова отшлифуйте и нанесите на ее поверхность тонкий слой прозрачного масляного лака. Масляный лак продается в бутылках и жестяных банках. Нужно помнить, что лак в бутылках следует хранить в темном месте. Лак хорошо растекается по поверхности изделия, образуя равномерный слой, не оставляя следов от тампона и кисти. Высохшая лаковая пленка отличается большой прочностью и 171 блеском. Тонкий слой лака затвердевает через 3 часа, а окончательно высыхает при комнатной температуре в течение 1—3 суток. Разбавлять лак можно скипидаром или другими растворителями. (Помните, что лак и растворители огнеопасны, поэтому храните их вдали от огня!) Скипидар или разбавитель № 4 (пинен) можно купить в магазинах для художников, там же продается разбавитель № 2 (уайт-спирт). Эти же разбавители применяются при росписи загрунтованных изделий масляными красками. Первый слой лака нужно просушивать в течение суток или более (в зависимости от марки лака), а затем нанести второй слой, более густой. Второй слой наносится, когда лак на поверхности изделия загустеет, но пленка еще не образовалась и он некоторое время продолжает оставаться липким. На этой стадии приступайте к лужению изделия алюминиевым порошком, который также можно приобрести в хозяйственном магазине. Обычно в коробке вместе с алюминиевым порошком находится пузырек с масляным лаком. Порошок, называемый мастерами полудой, состоит из мельчайших гладких чешуек. Прилипая к лаку, алюминиевые чешуйки распределяются на поверхности изделия в несколько слоев, образуя непроницаемый металлический панцирь. При массовом производстве порошок наносят на поверхность изделия пульверизатором или резиновой грушей. Небольшие партии изделий лудят с помощью мягкой поролоновой губки или тампона-куколки. Припорашивать изделия следует над широкой посудиной. Внимательно следите за тем, чтобы на поверхности изделия не оставалось пробелов. Когда изделие будет полностью припорошено, стряхните с него лишний порошок и поставьте сушить при комнатной температуре. Через сутки изделие можно будет уже расписывать. Разумеется, приступать непосредственно к росписи изделия можно только после того, как вы научитесь уверенно выполнять узоры на бумаге гуашью или темперой. Но прежде чем вы возьмете в руки кисть, внимательно ознакомьтесь с различными видами хохломской росписи и приемами их выполнения. Опытные хохломские мастера выполняют роспись без вспомогательного рисунка и образца. С учетом формы мастер артистически изменяет цветовые сочетания и начертания узора. Постоянно импровизируя, он находит каждый раз особенно выразительное решение композиции. Традиционный набор применяемых при росписи масляных красок довольно скромный: красная (киноварь), охра, сурик, черная (сажа газовая), зеленая (окись хрома). Все перечисленные минеральные краски огнестойки и не выгорают при высокой температуре в процессе обжига изделий. Кроме основных традиционных красок, исстари применяемых для росписи, отдельные мастера вводят в свою палитру, например, синий цвет, используя огнестойкую краску кобальт синий. 172 Проверить огнестойкость любой масляной краски можно довольно простым способом. Металлическую пластинку с нанесенной на нее краской расположите над огнем, например, газовой горелки. Достаточно нанести всего лишь небольшой мазок. Масло, находящееся в составе краски, загорится, как только пластинка нагреется. Накалите пластинку докрасна, а затем постепенно охладите. Если краска была огнестойкой, она сохранит свой цвет, только станет слегка белесоватой за счет удаления из нее масла. Так будет, если на пластинке, например, кобальт синий или кадмий красный. Теперь нанесите на металлическую пластинку мазок краплака и раскалите ее на огне. После остывания пластинки на ней окажется зола — краска перегорит полностью, и применять подобные краски при росписи не следует. Каждую краску нужно поместить в отдельную баночку и развести скипидаром до рабочего состояния. Для каждой краски необходимо иметь несколько различных кистей. Одни должны быть узкими, с длинным упругим волосом, другие — короткими и утолщенными. Для росписи применяются колонковые и беличьи кисти. Смоченная водой кисть должна иметь каплевидную форму с тонким заостренным кончиком.   **Хохломская роспись делится на два основных вида: верховое письмо и фоновое**. К верховому письму относятся травная роспись и роспись под листок, а к фоновому — роспись под фон и Кудрина. Травную роспись чаще всего называют просто травкой. Прихотливо изгибаясь, мазки росписи напоминают знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик... На золотых бортах чаши или братины волей художника они сказочно преобразуются, сплетаясь в гармоничную орнаментальную композицию. Расписывать посуду травкой начинают с выполнения крупных элементов, которые служат как бы канвой узора. На поверхность изделия в определенном ритме и последовательности наносятся крупные, плавно изогнутые мазки — листья, затем узкие завитки и мелкие мазочки. При этом художник стремится постоянно разнообразить рисунок: листочки при кажущейся одинаковости не похожи один на другой. Так, например, мазки наносятся с различной степенью нажима и изогнутости, завершаются острыми или закругленными концами. В какой-то степени приемы травной росписи напоминают приемы каллиграфические, заимствованные у переписчиков книг, так как роспись выполняется с нажимом на кисть, как на перо при письме. Коснувшись острым кончиком кисти расписываемой поверхности, плавно нажимают на кисть и продвигают ее вперед. А как только достигается необходимая ширина мазка, кисть продвигают по-174 степенно приподнимая. При этом мазок сужается и становится острым, как только кончик кисти оторвется от расписываемой поверхности изделия. Примерно так же выполняются все другие элементы травной росписи. Короткие каплевидные мазки получают легким касанием кисти к расписываемой поверхности. В процессе росписи кисть держат почти под прямым углом к расписываемой поверхности, прижимая ее черенок большим пальцем к среднему и указательному. Держать кисть все время на весу довольно утомительно, особенно при выполнении сложных элементов росписи. Поэтому часто в качестве опоры художник использует мизинец, которым упирается в те участки изделия, где еще не нанесена роспись. Иногда травный орнамент дополняется так называемой припиской. Это делает его более сложным и выразительным. К элементам приписки относятся составленные из мелких мазков простенькие цветы, колоски и другие растительные элементы. Верховая роспись под листок также основана на использовании растительных мотивов, только вокруг плавно изогнутых стеблей изображаются стилизованные листья смородины, клюквы, черники, калины, а также плоды этих и других растений. Кроме черной и красной красок, в росписи под листок применяются также желтая, зеленая и коричневая. На первом этапе исполнения росписи рисуют черной краской стебель, а затем дугообразные веточки. С обеих сторон стебля круглым штампиком-тычком, вырезанным из фетра или березового гриба-трутовика, наносят кружочки-ягодки, которые группируют по несколько штук вместе. На следующем этапе кистью рисуют силуэты листьев. Заканчивают роспись выполнением приписки, то есть между листочками и ягодами рисуют тонкие крученые усики, на которые как бы нанизывают совсем крохотные ягодки и листочки. Роспись под фон более сложна и трудоемка. Суть ее состоит в том, что вокруг растительных элементов орнамента фон окрашивается в какой-либо один цвет (черный, красный, коричневый), на котором элементы рисунка эффектно выделяются в виде золотистых силуэтов. Расписывать изделие начинают с нанесения контурного рисунка. Следующий за ним этап называется отпиской и заключается в том, что фон окрашивается черной, красной, коричневой или зеленой краской вокруг   намеченных   контуров. На поверхности изделия образуются пока что серебристые силуэты орнаментальных мотивов. В дальнейшем, став после обжига золотыми, они особенно контрастно будут выделяться на черном фоне. Затем следует прорисовка деталей, так называемая разживка. На листьях рисуются прожилки, на цветах — тычинки, штрихами подчеркивается объемность растительных элементов. Как и в верховой росписи, работу завершают выполнением приписки, но поверх окрашенного и уже высохшего фона. Другой вид фоновой росписи — Кудрина — менее трудоемок. Наносимые при росписи краски закрывают золотистую поверхность незначительно, поэтому изделия, расписанные Кудриной, всегда особенно яркие и радужные. Узоры вьются на поверхности изделия подобно золотым кудрям. Выполнять орнамент начинают с нанесения контурного рисунка, который образуется в результате плавных и ритмичных движений кисти. Затем окрашивают фон одной или двумя красками. Разживку в орнаменте делают скупыми штрихами, а внутри причудливо изогнутых лепестков вводят цветовые пятна, созвучные с фоном. Все виды росписи продолжают развиваться и совершенствоваться. Художники постоянно ищут новые изобразительные мотивы в окружающей их природе. Изучив приемы традиционного письма, вы можете попробовать самостоятельно разработать несложную орнаментальную композицию. Богатый материал для новых орнаментов можно собрать в лесу, на лугу, в огороде, в саду и даже на пустыре, заросшем сорными травами. Толчок вашему воображению могут дать самые обыденные, привычные растения, их листья, цветы и плоды. Сорвите лист чернобыльника или пустырника, рассмотрите их внимательно, заинтересованно, и вы согласитесь, что и они могут стать прообразами различных 176 орнаментов. Отправляясь в лес по грибы или по ягоды, а быть может, просто на прогулку, не забывайте взять с собой блокнот и карандаш. Цветы можно зарисовать прямо в лесу. Это не отнимет много времени, ведь требуется сделать всего лишь набросок, в котором передать лишь самое основное, самое характерное. Отдельные листья, имеющие красивый силуэт, можно положить в блокнот и засушить. При разработке эскиза орнамента собранный материал окажет вам неоценимую помощь. Вы уже знаете, что все виды росписи выполняются на серебристом фоне, покрытом алюминиевым порошком. Чтобы расписанная посуда стала золотистой и приобрела блеск, ее необходимо закалить. Высохшую роспись покрывают тонким слоем масляного лака и помещают изделие в печь, имеющую температуру 270—300°. Под действием высокой температуры масляный лак слегка желтеет, и посуда становится золотистой. Но чтобы получить более насыщенный золотой оттенок, процесс нанесения лака и закалки повторяют несколько раз. После неоднократной закалки лаковая пленка к тому же приобретает высокую прочность. Если посуда, которую вы делаете, не предназначена под горячую пищу, можно обойтись вообще без закалки. Лак нужно подцветить специальными красителями. При необходимости можно получить любой оттенок прозрачного лака, но более всего для окраски лака подходит жирорастворимый светопрочный оранжевый краситель 2Ж. Разведите его в небольшом количестве растворителя, а затем вылейте в лак и тщательно размешайте до получения однородной окраски. Изделие, покрытое подкрашенным лаком, сушат при комнатной температуре в течение суток или же в течение нескольких часов в сушильном шкафу. Серебристая поверхность, покрытая пленкой подкрашенного лака, так же отливает золотом, как и при закаливании.