Хохломская роспись

«Золотая Хохлома» — одна из самых известных росписей в России. Хохломская рос­пись возникла во второй половине XVII в. на левом берегу Волги. Имя промыслу дало село Хохлома Нижегородской области. Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли ее для продажи в село Хохлома.

Хохломекой росписи свойственна своеобразная манера окраски дерева в золотистый цвет без использования золота. Выточенная на токарном станке или вырезанная ножом из липы или березы вещь тщательно покрывается тончайшим слоем глины («вапы»). Просушенная «повапленная» вещь, многократно покрытая олифой, красится серебри­стым алюминиевым порошком, по которому затем наносится роспись масляными кра­сками, главным образом черной и красной, как наиболее жаростойкими. Расписанную вещь вновь несколько раз олифят и сушат в печи, после чего серебро дает золотистый оттенок. Сочетание золотистого, красного и черного цветов, пришедшее от иконописи, очень символично: красный, т. е. красивый, — цвет власти; золотой — цвет поиска, бла­гополучия, цвет божественного горения; черный — цвет занавеси перед вечной жизнью, цвет духовного очищения.

Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, составленный из не­большого числа мотивов, называемых «травкой» «яблочком», «ягодкой», «виноградом», «листком», «древком», «Кудриной». Следует выделить два главных типа росписи: «трав­кой» и «Кудриной».

В основе «травки» лежит плавно изгибающийся стебель, от которого во все стороны отходят изогнутые стебельки; они по всей длине густо усеяны большими и малыми за­витками, напоминающими узкие листочки, каждый из которых имеет свою особую фор­му; одни листочки группируются вокруг небольших стебельков, другие густо покрывают стебель, перемежаясь с тонкими короткими штрихами; движение всех стебельков и листьев подчинено плавному движению стебля. «Кудрина» — цветочно-лиственный узор с округлыми широкими листьями, крупными цветочными головками и завитками. Пыш­ные декоративные элементы, как правило золотого цвета, обводятся по контуру и укра­шаются легкой штриховкой.

«Кудрина» обычно пишется «по фону». Фоновое письмо отличается тем, что сначала концом кисти рисуют контуры волнообразного стебля и всех крупных элементов узора, а затем закрывают серебристый фон изделия черной или красной краской, оставляя на­рисованный узор незакрашенным. После сушки частично сделанную роспись дополня­ют мелкими элементами, главным образом мазками и завитками разных цветов, наноси­мых густой краской на черный или красный фон. «Травка» же пишется «по верху». Вер­ховое письмо характеризуется тем, что узор наносится черной, красной, зеленой и жел­той красками на серебристый фон изделия свррху. После сушки и многократных покры­тий олифой фон изделия приобретает золотой цвет, отлично выделяющий многоцветный узор росписи.

В ассортименте хохломского промысла ложки, поставки, бочата, чаши (для питья и вторых блюд), чарки, ковши (как символ русского гостеприимства), наборы для меда, блинов, пирогов, ставцы для кваса, ухи, окрошки и пельменей, декоративные панно, кар­низы, напольные вазы и много другой домашней утвари.

Городецкая роспись

На берегу Волги чуть севернее Нижнего Новгорода раскинулся древний русский город Городец. В XVII веке в этих местах начал развиваться деревообрабатывающий промысел. Здесь вырезали ложки, точили посуду, пряничные доски, расписывали лубяные короба, мочесники, игрушки и — особенно любовно — прялки, их широкие сиденья — донца.

Вытянутая форма донца привела к определенной схеме его украшения. Оно делилось на два или три яруса. В верхней и нижней частях донца воссоздавался сюжет. Это мог­ли быть сцены застолья, гуляний, изображались наездники, выезды. Второй ярус — поя­сок — разделял верхний и нижний ярусы. Там рисовались гирлянды цветов или крупный цветок с расходящимися от него листьями. Существовали и другие варианты, например, в среднем ярусе могла размещаться орнаментальная полоса с изображениями птиц или кошек, причем рисунки животных нередко подписывались: «Котъ», «Вася и Мулька».

Перед росписью мастер готовил цветной фон (светлая и темная охра, киноварь и алый, реже черный). На него наносились главные фигуры, букеты, гирлянды, венки в виде круп­ных цветовых пятен, красиво согласованных по тону и цвету, смело применялись при этом яркие красные, розовые, синие, голубые и зеленые цвета и их неожиданно звучные сочетания. Этот этап росписи назывался «подмалевок». Подмалевком намечали основ­ной сюжет композиции. Затем мастер приступал к оттеневке. Более темным цветом, чем подмалевок, он наносил мазки на цветы, выделял тычинки, прописывал прожилки ли­сточков. Последним этапом была разживка. Она выполнялась черным или белым цветом, способствовала оживлению росписи, объединяла все мотивы в целостную композицию. Когда мастер считал, что разживок недостаточно, он добавлял декоративные разделки в виде мушек. По темному цвету мушки делались белилами, по светлому — сажей с помо­щью штампика из кусочка губки, вставленного в гусиное перо. Просушенное после ро­списи изделие мастер покрывал олифой.

Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида. Первый — *цветочная роспись* (бутоны, розаны, ромашки и купавка) и *декоративные зеленые листья.* Второй вид — *цветочная роспись с включением мотивов «конь» и «птица».* Городецкая птица является символом семейного счастья, а конь — символом богатства. Третий вид — *сю­жетная роспись.* Это свидания и гуляния, посиделки и застолья, праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным сказкам. Мужская фигура на коне трактуется как жених, одинокая девушка, стоящая около березки-подружки, — невеста. Стол никогда не пустует, он заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами — это символ богат­ства и достатка. Лица людей в городецкой росписи всегда обращены к зрителю. Очень редко встречаются изображения, развернутые в три четверти. Художники не ограничива­ются изображением внутренних интерьеров. На декоративных полотнах появляются де­ревенские домишки с резными ставнями и наличниками, с печными трубами, украшен­ными петухами.

В наше время городецкие мастера, сохраняя традиционные формы росписи, создают новые типы композиций и мотивов, которыми украшают более 50 наименований изде­лий: панно, ларцы, шкатулки, кухонные шкафчики, полочки, разделочные доски, хлебни­цы, солонки, наборы подставок, а также детские столики, стульчики, табуреты-сундучки, кони-качалки, декоративные панно в виде прямоугольных пластин и круглых тарелей.

Дымковская игрушка

На берегу реки Вятки напротив города Кирова расположилась слобода Дымково. С не­запамятных времен здесь лепили из глины игрушки.

Этот промысел был исключительно женским делом. Осенью готовили на всю зиму красную глину и чистый песок. Затем, смешав глину с песком и водой, тщательно месили ее до получения однородной массы. Из густого глиняного теста лепили большие основ­ные части игрушки и отдельно — мелкие, которые затем прилепляли и примазывали к игрушке с помощью мокрой тряпки. Вылепленная игрушка сушилась 2—4 дня при комнатной температуре и обжигалась в русской печи на горящих поленьях и железных противнях. По остывании поверхность изделия белилась мелом, разведенным молоком. К работе готовили 6—10 красок: растирали красочный порошок на чугунной плите, до­бавляли немного воды, а перед росписью и цельное сырое яйцо, в результате чего полу­чалась яичная темперная краска, которой и наносили яркую разноцветную роспись на бе­лый фон игрушки.

Тематика игрушек разнообразна. Для каждого персонажа существуют свои приемы лепки и росписи. К примеру, утки-«крылатки» отличаются от простых уток горизонталь­ными рядами оборок-крыльев, как будто на них надеты два передника с лепной оборкой -спереди и сзади.

Среди фигурок людей заметно преобладают женские персонажи — няни-кормилицы, барыни, барышни. Основой каждой фигурки является «ступка» — колокол с торсом, -приземистая и широкая в основании. К ступке прилеплялась шарик-головка, а потом -согнутые калачиком руки, детали одежды и всей композиции. Бугорок носа едва высту­пал на плоском лице, что придавало всем дымковским игрушкам свою неповторимую особенность.

Роспись дымковской игрушки нарядна и декоративна. Звонкие тона красного, мали­нового, желтого, оранжевого, зеленого, синего цветов, иногда дополненные медной по­талью (раньше использовали даже сусальное золото), создают яркую, жизнерадостную гамму росписи. Элементы росписи на дымковской игрушке несут в себе символическое содержание: синяя волнистая полоса — это вода, перекрещенные полоски — сруб колод­ца, круг со звездчатой серединкой — солнце и небесные светила.

Характер узоров глиняной дымковской игрушки определился обобщенной формой фи­гур, потребовавшей условных декоративных элементов: кружочков, полосок, прямых и волнистых линий, точек и штрихов, из которых складывается геометрический орна­мент. Вместе с этим в дымковском узоре своеобразно запечатлелись особенности есте­ственной окраски животных; яблоки в виде цветных кружочков, колец, точек на крупах лошадей, оленей, коров и коз.

Цветовой строй росписи определяется преобладанием теплых или холодных цветов. В первом случае яркость, например, желтых, оранжевых и красных узоров усиливает­ся небольшими элементами — синими или зелеными. В другом случае звучание голубо­го, синего и зеленого цветов подчеркивается розовым, красным или оранжевым элемен­том. Такое тактичное включение контрастного цвета в роспись повышает ее эмоциональ­ное воздействие на зрителя, помогает избежать цветовой пестроты, добиться гармонич­ного слияния всех элементов.

Каргопольская игрушка

Самобытный традиционный промысел изготовления глиняной игрушки сохранился в Каргополе — древнем русском городе Архангельской области.

Каргопольская игрушка отличается от игрушек любой из областей России и образным строем, и тематикой, и эмоциональным фоном. Она совершенно чужда городского вли­яния в отличие, например, от дымковской. Обычно изображение строится фронтально, причем поверхность скульптуры более насыщена орнаментом спереди, в расчете на рас­сматривание игрушки в фас. Они прекрасны еще до того, как мастер распишет их. Имен­но в лепке прежде всего лежит секрет выразительности каргопольской игрушки.

Для игрушек характерна очень условная, обобщенная передача образа. Формы пре­дельно упрощены. Фигуры людей приземистые, по-деревенски крепкие. Фигурки, изоб­ражающие мужчин, — всегда с окладистой бородой. Также прочно поставлены олени, кони, полукони, кони двусторонние (символическое изображение дня и ночи).

Характерным является и очеловечивание животных. Медведи, барашки, козлы едут в санях, работают в кузнице. Каргопольцы охотно лепят зверей и птиц. Особо почитает­ся медведь: то его с зеркальцем слепят, то с рыбой. Кони каргопольские — с игриво за­кругленной шеей, зайцы — с гармошкой. Образ Полкана — один из самых интересных в местной игрушке. Это фантастическое существо, полуконь-получеловек (изначально получеловек-полупес) с окладистой бородой, при орденах и эполетах, пришедшее из на­родных легенд и преданий. Полкан — крестьянский богатырь, являющий собой образ ти­хой несокрушимой силы народной.

Крестьянки, которых изображают каргопольские мастера, очень деятельны: они несут корзину, блюдо с пирогами, нянчат детей, прядут нитки из кудели на пресницах. Муж­ские фигуры тоже изображены в повседневном труде: здесь и пахарь, и сеятель, и куз­нец. Не забыты и праздничные темы: бражники в лодке, бородатый старик играет на ба­лалайке. Традиционная композиция — кадриль в одну или две пары, стоящий в стороне гармонист.

В *росписи* можно различить две разновидности. При покрытии игрушки сплошь бе­лым грунтом преобладает линейная, штриховая разработка декора. Цветными линиями отмечают главные детали одежды, черты лица и вносят контурные изображения услов­ных листьев, цветов или геометрических фигур (круги, овалы, зигзаги). Другой, более насыщенный цветом вид росписи представляет собой раскраску значительной части фи­гуры синей, коричневой, зеленой, красной красками. Необходимые детали выполняют при этом цветными линиями, что придает очень живописный характер всей гамме роспи­си. Предпочтительны розовые, зеленые, сиренево-синие, желто-оранжевые краски неяр­ких оттенков.

Нехитрый *узор* на игрушках (полоски, волнистые линии, точки, кресты, штрихи) име­ет определенный смысл: крест — символ солнца, ростки — символ растительности, вол­нистая линия — речка, вода, которой надо напоить растения. Магическое содержание знаков-символов со временем утратилось, и глиняные игрушки превратились в обычную глиняную забаву — «бобки».

Филимоновская игрушка

Среди изделий народных промыслов Тульской области выделяется своей оригиналь­ностью глиняная игрушка деревни Филимоново Одоевского района.

Художественные отличия филимоновской игрушки проявляются как в форме, так и в росписи. Особенность местной глины — «синяки». Дело в том, что жирная глина при сушке оседает и трескается и мастеру приходится несколько раз ее поправлять, пока фи­гурка окончательно не просохнет, а поправляя, он невольно вытягивает ее в высоту — так и родился филимоновский стиль, который не спутаешь с другими.

При обжиге глина дает белую поверхность, на которую наносится цветная роспись. Вся гамма росписи яркая, радостная, с преобладанием красно-розового, зеленого, сине­го, фиолетового, оранжевого, желтого цветов, эффективно играющая на фоне забеленной поверхности игрушки, придает ей необыкновенную звучность и праздничность.

Роспись игрушек традиционна: коней, коров, баранов окрашивают полосами, а фигур­ки людей расписывают, используя все элементы в самых различных сочетаниях. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечают­ся глаза, рот, нос. Налепов в филимоновской игрушке мало — филимоновские мастера оформляют налепами лишь глаза животных, чем достигают особой выразительности об­раза. Фигуры людей стройные и довольно изящные, несмотря на общую утяжеленность керамической лепки. Учитывая эти особенности, мастерицы как бы корректируют про­порции фигур, расписывая их преимущественно горизонтальными полосками. Декора­тивные элементы дополняют схематически изображенными розетками, напоминающими и солнце, и цветок, а также треугольниками, кружками и точками. Детали росписи мож­но расшифровать. Круг — это солнце, треугольник — земля, елочки и ростки — символ растительности и жизни. Все эти узоры напоминают нам о связях человека и природы. Конь — образ солнца. Всадник — податель травы, росы, воды, урожая, счастья. Всадник на коне — образ света, жизни. Всадник-воин освобождал Весну от зимних оков холода и мрака, отпирал Солнце и весенние воды. Барыня-берегиня — хранительница домашне­го очага. Ее плодородие народ издревле олицетворял в образе матери. Кольцевые линии, идущие по фигуре игрушки, — символ заключенного в игрушку добра, символ солнца. Птица — символ света. Благодетельный его смысл связывался в народных представлени­ях с мечтой о счастье.

Тематика филимоновской игрушки развивается в русле традиционного отражения де­ревенского и городского быта, полусказочных, полуфантастических образов. Здесь мож­но видеть барынь, крестьянок, наездников на лошадях, танцующие пары (игрушка «Же­них и невеста», которую мастерицы называют «Любота»), музыканта, к шляпе которо­го прикреплено настоящее перышко птицы, солдата с птицей под мышкой или медведя с подарком, стоящего на задних лапах. Забавны игрушки, изображающие длинноногих и вытянутых солдат в характерных костюмах: френч в талию и полосатые штаны, эполеты.

Все игрушки очень веселые, и когда их много — это праздник. Тем более что филимо­новские игрушки, в том числе барышни и кавалеры, как правило, — свистульки.

Гжельская керамика

Недалеко от Москвы в Раменском районе на берегу реки Гжелки находится село Гжель. Гончарными ремеслами занимались здесь издавна, примерно с XIV века. Изначально Гжель была разноцветной, посуда расписывалась яркими красками, и цветочки были не синие, а желтые, красные и зеленые.

С середины XVIII века гжельские мастера освоили технику майолики, позволяющую изготовлять посуду с многоцветной росписью по белой эмали. Майолика — поливная ке­рамика, т. е. покрытая непрозрачной глазурью. Мастера создавали нарядную посуду. Рос­пись сосудов дополняли скульптурные фигурки людей, птиц, животных. Кувшины, кумганы, чайники превращались в подобие скульптуры. Их ручки приобретали форму веток, а носики заканчивались головкой птицы. Каждый элемент не был копией реального мо­тива. Он остроумно перерабатывался в декоративную форму.

В XIX веке в Гжели началось освоение нового материала — фарфора. Со второй поло­вины XIX века работы гжельских мастеров перестраиваются на сдержанную гамму рос­писи с господством в ней синего кобальта. Его сочетание с белым фарфором, подкреп­ленное золотыми отводками, составило новую линию развития искусства Гжели.

В гжельской росписи выделяют три вида.

Первый —*растительная* роспись: травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гир­лянды цветов. Самый излюбленный узор — гжельская роза «Агашка». Иногда она изоб­ражена крупно, широкими мазками, а иногда написана тоненькой кисточкой. Кроме роз, изображают маки, георгины, лилии, пионы, астры, гвоздики, ромашки.

Второй вид росписи — *орнаментальный.* Прежде всего это шашечки — несколько ря­дов сине-белых квадратов по бортику и поясок-отводка вдоль бортика. Художники рисо­вали также знаменитые гжельские сетки — «гребенки» (в виде ели), «капельки», «жем­чужинки», «усики».

Третий вид росписи — *сюжетный.* Это природа и времена года, сценки городской жизни, деревенский пейзаж и быт и т. п. Любят гжельские мастера изображать персона­жей русских сказок.

Кроме посуды, в Гжели делают малую скульптуру и игрушки. Все скульптуры тонко расписаны и, несмотря на один цвет росписи и легкую позолоту, выглядят весело и изыс­канно.

Главный секрет росписи — это мазки. Мазок — это родовая примета Гжели. Основной прием — правильное соотношение синего и белого или сочетание «белизны заснежен­ных полей Подмосковья и прозрачной синевы ясного неба».

Другое правило — каждый последующий мазок отличается от предыдущего.

«Азбуку мазков» дополняют другими элементами. Тонким кончиком кисточки наво­дят стебель, легкие закручивающиеся усики, спиралевидные завитки, точечные и штри­ховые заполнения, различного рода росчерки, линейные отводки, узкие пояски простого геометрического орнамента, геометрические сетки. Дополнительные элементы придают живописной композиции своеобразный ритм. Иногда по синему цвету проводят тонкие золотые линии и штрихи, которые как бы обозначают контуры.

Жостовская роспись

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, возникший в старинных деревнях Жостово, Осташкове, Новосильцеве и др. Мытищинского района Московской области в начале XIX в. Многочисленные маломощ­ные частные мастерские и заводики в 20-х годах XX в. объединились в одну артель, кото­рая впоследствии стала Жостовской фабрикой декоративной росписи.

Жостовская роспись представляет собой цветочную композицию из любимых жостовцами пышных роз, тюльпанов, астр, георгинов, пионов, маков, колокольчиков, василь­ков, незабудок, ромашек. Эти цветы собираются в букет, венок, гирлянду, дополняются листьями и мелкими веточками и располагаются в середине подноса, по его краям или по всему дну. Сделанная роспись должна хорошо вписываться в форму подноса и подчер­кивать ее особенности. Художнику необходимо угадать правильное соотношение между росписью и фоном, уравновесить изображение таким повтором основных цветовых пя­тен, чтобы избежать пестроты и добиться целостности соподчинением рисунка, цвета и формы. Как правило, роспись дополняется золотой орнаментальной рамкой вдоль бор­тика, составленной из элементов, которые называются елочкой, травкой, лентой, рожоч­ками, дождичком и др. Поднос становится материально полезной вещью, украшением на столе и картиной на стене.

Роспись выполняют приемами свободного кистевого мазка, без предварительного на­несения рисунка. Чаще всего используется черный фон. Объемы цветов и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это делают путем постепенного перехода от темных тонов к более светлым. В росписи цветы как будто оживают.

Жостовская роспись выполняется в определенной последовательности. Художник, на­метив для себя черенком кисти местоположение стебельков букета, начинает первый этап росписи — замалевок (подмалевок). Для этого он набирает на кисть разбеленную масляную краску и рисует силуэты крупных цветов и листьев, стремясь красиво и равно­мерно расположить их на плоскости и в букете. Рядом с крупными цветами размещаются цветы, бутоны и листья поменьше, что завершает формирование букета. После просуш­ки росписи переходят ко второму этапу — тенежке, то есть нанесению теней на объем­ные поверхности растений, и к третьему — прокладке — активной лепке густой крас­кой освещенных поверхностей лепестков, бутонов, листьев; устанавливается и цветовая гармония во всей росписи. Четвертый этап — бликовка, то есть изображение на выпу­клых поверхностях бликов, придающих растениям сияние и блеск. Бликовка сменяется пятым этапом — чертежкой — выделением тонкими линиями изгибающихся краев и жи­лок лепестков и листьев, детальной прорисовкой тычинок и пестиков — «семенцов». За­ключительный этап росписи — привязка — изображение мелких веточек, листиков, уси­ков, мягко соединяющих все элементы росписи друг с другом и с черным фоном. Затем поднос украшается рамкой. После росписи жостовские изделия снова трижды покрыва­ют бесцветным лаком с просушкой в печи и полируют тонким порошком вручную до зер­кального блеска.