Тема: «Особенности росписи

орнамента хохломы»

Подготовила:

Педагог дополнительного образования

Сапожникова Лидия Александровна

МАУ ДОД ДЮЦ «Импульс»

г. Хабаровск

2015г.

Особенности хохломы

Издавна в хохломской росписи использовались три цвета: красный, чёрный и золотой, которые сохранились и поныне. Сложился и особый тип орнамента: «травка» – красные и чёрные стебли травы; «пряник» – ромб на донце чашки, блюдца, тарелки, выполненный чёрной и красной краской толстыми линиями; «кудрина» – цветок с вьющимися стеблями и завитками; «под листок», «под ягодку» – изображение ягод и листьев. Но был и символический смысл. Золотые и серебряные листья, травы, цветы являли для русского человека богатую, счастливую жизнь, несли в себе свет и добро.
В народных представлениях цветовой строй хохломской росписи имел непосредственное отношение к цвету неба и небесным явлениям: его свечению и румянцу. Красный цвет в народной символике понимался не только в значении красивого, прекрасного. Был он также символом огня, не случайно в народе его называли «жарким». Много места мастер оставлял золотому фону, который в сочетании с киноварью воздействовал с большой красочной силой.

Наивысшего расцвета хохломской промысел достиг в XVIII в. В это время складывается два типа письма: верховое и фоновое. Верховая роспись велась пластичными мазками на пролуженной поверхности посуды, создавая великолепный ажурный рисунок. Классический пример «верхового» письма –   «травка».
«Травная роспись» напоминает знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик. Это, пожалуй, наиболее древний вид росписи. Письмо, в которое помимо травки мастера включают листья, ягоды и цветы, называют «под листок» или «под ягодку». Эти росписи отличаются от «травки» более крупными мазками, образующими формы овальных листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти.
Основу росписи под листок составляют остроконечные или округлые листья, соединённые по три или пять, и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. В росписи больших плоскостей используют мотивы покрупнее – вишня, клубника, крыжовник, виноград.

В «фоновом» письме выделяют два типа орнамента: роспись «под фон» и роспись «кудрину». Роспись «под фон», как уже отмечалось, начинается с прорисовки линии стебля с листьями и цветами, а иногда и с изображениями птиц, или рыб. Затем фон записывается краской, чаще всего чёрной. По золотому фону прорисовывают детали крупных мотивов. Поверх закрашенного фона кончиком кисти делаются «травные приписки» ритмичные мазочки вдоль основного стебля, тычком кисти «налепливаются» ягоды и мелкие цветы. Роспись «под фон» значительно более трудоёмкий процесс, и не каждый мастер справится с такой работой.

«Кудрина». Её отличает стилизованное изображение листьев, цветов, завитков. Не занятое ими пространство закрашивают краской, и золотые ветви эффектно смотрятся на ярко-красном или чёрном фоне. Своё название «кудрина» получила от золотых кудреватых завитков, линии которых образуют причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. Особенностью её является то, что главную роль играет не кистевой мазок, а контурная линия. Плоское пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей. Фон в таком виде росписи также окрашивается в красный или чёрный цвет.

Виды хохломской росписи

В народных представлениях цветовой строй хохломской росписи имел непосредственное отношение к цвету неба и небесным явлениям; его свечению и румянцу. Красный цвет в народной символике понимался не только в значении красивого, прекрасного. Был он также символом огня, не случайно в народе его называли «жарким». В разговорном языке красным величали Месяц, Солнце и его лучи. Узоры хохломской росписи не только омыты потоком света, но по природе своей сами светоносны. И словно чудное видение возникают они в дивном золотом сиянии. Много места мастер оставлял золотому фону, который в сочетании с киноварью воздействовал с большой красочной силой. Особенности хохломского орнамента складывались благодаря формам точёной деревянной посуды. Расписывая чашку или блюдце, художник чётко выделял их дно, помещая в центр розетку с линиями, расходящимися от центра подобно солнечным лучам.

На крупных предметах, блюдах и мисках, вокруг розетки рисовался квадрат или ромб с мягко закруглёнными углами. На поставцах или солонках, имеющих цилиндрическую форму, мастера создавали рисунки поднимающихся от земли побегов. Чем ниже высота изделия, тем напряженнее движение волны орнамента, обегающего его. Чем выше изделие, тем круче волна раскидистой ветви. Вся поверхность предмета гармонично заполнялась орнаментом. Праздничная посуда украшалась более затейливо и пышно. 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. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. Но такая цветовая гамма появилась в хохломской росписи не сразу. Она претерпела огромные изменения, с годами стала более лаконичной и торжественной. Исчезли белильные разживки, создававшие впечатление объёмности формы, произошло ограничение красочной гаммы. Если раньше мастера употребляли белила, синюю, голубую, розовую, зелёную и коричневую краски, то постепенно основными цветами орнамента становятся красный, чёрный и золотой. Такое ограничение было вызвано не только тем, что эти краски не выгорали в печи при закалке, но и тем, что художники предпочитали сочетание этих цветов, прежде всего в силу их особых декоративных качеств. Как уже говорилось выше, в хохломской росписи сложилось два вида письма «фоновое» и «верховое». При «верховом» письме мастер наносит рисунок чёрной или красной краской на золотой или серебряный фон изделия.

Можно выделить три типа орнамента: «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик». «Травная роспись» напоминает знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик. Это, пожалуй, наиболее древний вид росписи. Он пишется завитками, разнообразными мазками, мелкими ягодками или колосками по серебристому фону. «Травный» рисунок всегда был популярен среди хохломских мастеров росписи. С большой любовью выписывали этот рисунок кистью, то собирая его в густые кусты, то разбрасывая их по поверхности изделия. Приёмы росписи растительного орнамента настолько разнообразны, что из-под кисти мастера выходят удивительные мотивы. Они свиваются в своеобразные элементы, сочетание которых создаёт множество комбинаций. Из отдельных травинок художники пишут излюбленный ими мотив петуха или курочки, который восседает на дереве и клюёт с него ягоды.

Письмо, в которое помимо травки мастера включают листья, ягоды и цветы, называют «под листок» или «под ягодку». Эти росписи отличаются от «травки» более крупными мазками, образующими формы овальных листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти. Народные мастера берут свои мотивы, стилизуя растительные формы. Поэтому не удивительно, что на изделиях хохломских мастеров мы видим цветы, ромашки, колокольчики, листья винограда, земляники, ягоды смородины, крыжовника, клюквы. Основу росписи под листок составляют остроконечные или округлые листья, соединённые по три или пять, и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. В росписи больших плоскостей используют мотивы покрупнее-вишня, клубника, крыжовник, виноград. Эта роспись обладает большими декоративными возможностями. В сравнении с «травкой» она многоцветнее. Например, если в «травной» росписи используют в основном чёрный и красный цвет, то в росписи «под листок» или «под ягодку» мастера пишут листочки зелёными, а так же в сочетании с коричневым и жёлтым. Эти росписи обогащаются травным узором, который пишется в таких композициях зелёной, красной, коричневой красками. К верховому письму относится ещё одна своеобразная разновидность росписи – «пряник» или «рыжик». Это геометрическая фигура, чаще всего вписываемая в квадрат или ромб, а в середине прямоугольника – «большой рыжик» – солнце. Росписи пряниками более просты и условны, чем травные, когда приглядишься к ним, то кажется, что Солнце, с завитыми по кругу лучиками находится в постоянном движении. В «фоновом» письме выделяют два типа орнамента: – роспись «под фон» и роспись «кудрину». Роспись «под фон», как уже отмечалось, начинается с прорисовки линии стебля с листьями и цветами, а иногда и с изображениями птиц, или рыб. Затем фон записывается краской, чаще всего чёрной. По золотому фону прорисовывают детали крупных мотивов. Поверх закрашенного фона кончиком кисти делаются «травные приписки»-ритмичные мазочки вдоль основного стебля, тычком кисти «налепливаются» ягоды и мелкие цветы. «Золото» просвечивает в таком виде письма только в силуэтах листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах сказочных птиц, которых любят рисовать хохломские мастера. Роспись «под фон» значительно более трудоёмкий процесс и не каждый мастер справится с такой работой. Изделия с такой росписью предназначались обычно для подарка, и выполнялись, как правило, на заказ и ценились выше. Разновидностью «фоновой» росписи является «кудрина». Её отличает стилизованное изображение листьев, цветов, завитков. Не занятое ими пространство закрашивают краской, и золотые ветви эффектно смотрятся на ярко-красном или чёрном фоне. Своё название «кудрина» получила от золотых кудреватых завитков, линии которых образуют причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. Роспись «кудрина» напоминает ковёр. Особенностью её является то, что главную роль играет не кистевой мазок, а контурная линия. Плоское пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей. Фон в таком виде росписи также окрашивается в красный или чёрный цвет. Других красок в этом виде письма не используют. От возникновения хохломской росписи до сегодняшних дней различные её виды претерпели огромные изменения, хотя стилистическая основа осталась той же. Не случайно искусство Хохломы возникло на русской земле вблизи красавицы Волги. Оно отразило в себе богатство природы этого привольного края. Широта просторов нашей земли и щедрость души русского человека подсказали ему яркие краски и вольные ритмы узоров. Здесь умеют мастера писать такой радостный и поэтический орнамент, что на самых простых деревянных бытовых вещах начинают звучать свет и теплота солнечных лучей, шелест весенних трав и цветов. Деревни, с которыми с незапамятных времён связана история Хохломской росписи, расположены по берегам извилистой речки Узолы, впадающей в Волгу. Вдоль её берегов тянутся заливные луга и зелёные нивы, разделяемые глубокими оврагами, гористыми склонами и живописными лесами. Для чуткой души художников всегда были знаменательными событиями и пробуждение весны, и особый запах пропитанной влагой земли, возможность наблюдать голубое цветение льна, золото осени и серебристую белизну зимнего леса. Именно здесь, в деревенской тиши, они учились проникновению в мир природы, умению любоваться лёгкостью и грациозностью простейших полевых трав и сочностью лесных плодов. Воспроизводя эти мотивы в орнаменте, они создавали поэтические повествования о величии и красоте русской земли.

Технологический процесс хохломской росписи

Технологический процесс хохломской росписи достаточно трудоемок. Необходимо иметь определенное оборудование, инструменты и материалы. Перечислим их
Оборудование:
Токарный станок для вытачивания белья под роспись.
Сушильный шкаф (типа СНОЛ), регулирующий температуру от 30 до 300° С.
Доски для сушки изделия или деревянные стеллажи.
Банки (50-100 г) под разведенные краски.
Кастрюли для варки олифы.
Чашки и миски для грунта.
Инструменты:
Для точения изделий на токарном станке используют резцы по дереву:
Полукруглые стамески - трубки, лезвия которых заточены по дуге с наружной стороны. Ширина режущей кромки может быть от 6 до 50 мм, толщина 2-3 мм, угол заточки 25-30°. Применяют их для грубой обточки.
Стамеска-косяк — плоская стамеска с прямым полотном и режущей кромкой, отточенной под углом 30° к оси. Лезвие образуется путем снятия фасок с двух сторон. Косяк используется для чистовой обработки изделия.
Резец-крючок - применяют при вытачивании углублений и внутренних полостей.

Для шлифовки изделия потребуются различные виды шкурок на тканевой основе.
Тампоны. Для грунтовки и лачения можно использовать тампоны из капроновых чулков. Алюминиевый порошок наносится с помощью мягкой поролоновой губкой или специального тампона-куколки, который делают из куска войлока или пакли, обернутой тканью, к нижней части которой пришит кусок мягкой овчины с подстриженной шерстью.

Штампики используются для выполнения большого количества одинаковых элементов. Они изготавливаются из шляпного войлока, гриба-дождевика и других пригодных для этого материалов, удерживающих краску и позволяющих отпечатать рисунок на изделии.
Кисти. Роспись ведется кистями № 1-6 из беличьего ворса. Для каждой краски необходимо иметь несколько различных кистей. Они должны быть узкими, с длинным упругим ворсом . Смоченная в воде кисть должна иметь каплевидную форму с заостренным кончиком.
Каждый мастер особенно серьезно подходит к выбору этого инструмента. Плохой кистью и мазок пластичный не положить, и тонкую линию не провести. Поэтому, прежде чем использовать купленную кисть, мастер ее перебирает. Для этого ворс кисти кладется на стекло или кафельную плитку (обязательно светлую, чтобы ворсинки были хорошо видны), так, чтобы черенок кисти находился к ней под углом 50-60°. Небольшими вращательными движениями ворс укладывается в виде веера. Тонко отточенной палочкой перебирается волосок за волоском. Убираются все жесткие волоски, сломанные, а также вставленные "пеньком", то есть те, которые вставлены наоборот, кончиком волоска в патрон кисти. Перебирают кисть в льняном масле или скипидаре. После того как кисть перебрана, ее укладывают в нормальное положение и проверяют. Кончик ее должен напоминать острие иголки. Наиболее качественные кисти мастера собирают из беличьего хвоста или шерсти кошки.
Хранить кисти обязательно нужно промытыми от масляных красок.
Материалы:
Олифа натуральная. Ее можно купить в магазине или сварить самим. Для приготовления олифы понадобится один килограмм льняного масла и 15 г свинцового сурика оранжевого цвета. Компоненты тщательно перемешиваются и ставятся на огонь. До закипания крышка с емкости не снимается. После закипания смесь следует поставить на медленный огонь, снять крышку и варить в течение 4 часов.
Существует и другой способ приготовления олифы. Берут льняное масло, нагревают его до 140° С, затем добавляют в него 2%-ную окись марганца и помешивают в течение получаса, повышая температуру до 160° С. После чего дают остыть. Через 3-4 дня получается блестящая, не дающая осадка олифа.
Скипидар нужен для разведения красок. Он бывает технический, медицинский и художественный (пинен). Поэтому его можно купить в хозяйственном магазине, аптеке или художественном салоне. Для разведения красок в скипидар добавляют 50% масляного лака, а для промывки кисточек можно использовать неочищенный скипидар.
Разбавители применяются при росписи загрунтованных изделий масляными красками. Для этого используют разбавитель № 4 (пинен), а также разбавитель № 2 (уайт-спирт).
Если густеют лаки, то необходимо пользоваться специальными разбавителями для масляных лаков и красок.
Грунтовка. В изделиях хохломского промысла в качестве грунговки используюг вап — жидкую глину, разведенную на воде. Предварительно глину хорошо перетирают, отмучивают, удаляя посторонние примеси, и добавляют примерно на одну треть просеянного мела.
Грунтовку можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно размельчить хорошо высушенные куски глины, просеять ее через мелкое сито, смешать с натуральной олифой до получения консистенции жидкой сметаны. Вместо глины можно использовать сухие пигменты: сурик, охру, умбру.
В учебном процессе вап можно заменить грунтовкой, купленной в магазине (ГФ-021 или № 38).
Шпатлевка используется для заделки неровностей в древесине. Ее можно купить в магазине. Для данного технологического процесса подойдет шпатлевка ПФ-002 или сухая ацетонорастворимая шпатлевка.
Льняное масло требуется для процесса вгонки. Его можно купить в хозяйственном отделе вместе с алюминиевым порошком или отдельно в художественном салоне.
Алюминиевая паста (или порошок) служит для лужения деревянной основы. Для работы алюминиевую пасту необходимо высушить, растереть в мелкий порошок и просеять. Готовый алюминиевый порошок достаточно только просеять.
Краска. В хохломской росписи используются красная, черная, зеленая,желтая и коричневая краски. К ним предъявляются особые требования - они должны выдерживать термическую обработку и не выгорать. Поэтому в хохломской росписи применяют термостойкие пигменты: охру, сурик, кадмий, сажу газовую, окись хрома. Термостойкость краски можно проверить. Для этого нужно нанести небольшой мазок краски на металличес¬кую пластинку, расположить ее над огнем; масло, входящее в состав краски, выгорит, далее следует накалить пластину докрасна, а затем постепенно охладить. Если краска термостойкая, то она сохранит свой цвет, только станет чуть белесой за счет выгоревшего масла, а краска, которая превратится в золу, окажется не термостойкой и не пригодной к данному виду росписи.
Лаки. Для получения золотого цвета изделия покрывают масляным лаком и запекают в печи. Для лачения можно приготовить специальный лак. Для этого возьмите 1 объем олифы и 2 объема лака ПФ-283 (бывший С-4). Все тщательно перемешайте, и смесь будет готова для работы. Если посуда не предназначена под горячую пищу, то можно обойтись без закалки лака, а для получения "золота" лак нужно подкрасить специальным жаростойким и светопрочным красителем, который сначала растворяют в небольшом количестве растворителя, а затем выливают в лак. В качестве красителей можно использовать анилиновые краски.
Существует специальный пищевой лак МЧ-52, который запекается в печи. Он производится на лакокрасочных заводах.
Для олифления можно использовать лак ПФ-283 (бывший С-4), а также другие марки масляных лаков.
Еще одним необходимым материалом для хохломской росписи является древесина. Предназначенную под роспись деревянную посуду вытачивают на токарном станке или выдалбливают вручную — такие заготовки называются "бельём". "Бельё" изготавливают из хорошо просушенной древесины липы, осины, березы, ольхи. Вид готового изделия во многом зависит от исходного материала. Поэтому немного расскажем об используемых породах дерева.
Липа имеет белый, с легким розовым оттенком цвет древесины. На резных изделиях из липы почти не видно текстуры. Древесина липы мягкая, особенно свежесрубленная, но высохнув, она становится достаточно твердой.
Осина имеет зеленоватый или слегка голубоватый оттенок древесины. На хорошо отшлифованных поверхностях четко различаются годичные слои. У осины легкая и мягкая древесина, прямослойная, с однородным строением. Она умеренно усыхает, мало растрескивается и хорошо раскалывается.
Береза имеет белую древесину с розовым и желтоватым оттенками.
Она тяжелее липы, ольхи и осины. Однородная, умеренно крепкая древесина березы хорошо обрабатывается различными режущими инструментами. Полежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет. Такую древесину мастера называют серой березой. Она хороша для токарных работ и художественной резьбы, однако при высыхании часто лопается.
Ольха на свежем срубе имеет древесину белого цвета, но тут же, на глазах, она становится розовой, а затем малиновой. В устойчивый светло-шоколадный цвет с розовым оттенком древесина ольхи окрашивается только после того, как ее высушат и выдержат. Текстура ольхи выражена слабо. Древесина очень легкая, мягкая, при усыхании незначительно уменьшается в объеме и почти не трескается. Она легко и без особых усилий обрабатывается режущим инструментом.
Технологическая последовательность хохломского производства.
Деревянную посуду, предназначенную под роспись, вытачивают на токарном станке или выдалбливают из просушенной древесины. Такие заготовки называют "бельем".
Готовое изделие нужно еще раз хорошо просушить. Длительность сушки зависит от размера изделия и длится от трех дней до трех недель при температуре 22-28° С. Когда влажность древесины достигнет 6-8 %, сушка закончится. Если деревянная заготовка недостаточно просушена, то при выполнении последующих технологических операций на поверхности белья могут появиться трещины, а лаковый слой может покрыться мелкими пузырьками. За несколько дней до конца сушки желательно поместить белье в более теплое место с температурой около 30° С.
Просушенная заготовка пригодна к грунтовке.

Разведенный до жидкого состояния вал нужно втереть в белье с помощью тряпки. Грунтовка должна быть нанесена очень тонким слоем. Затем изделие просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре. После этого наносится второй слой и сушится уже около 10 часов.
Высушенные изделия охлаждают до комнатной температуры и слегка шлифуют.
Прогрунтованное валом изделие пропитывается льняным маслом. После этого ему дают вылежаться 40 минут. Затем сухой чистой тряпкой удаляют не впитавшиеся в длину излишки льняного масла. После вгонки изделие сушится в шкафу 4-6 часов, где поддерживается температура 50-70° С.

Обработанное таким образом изделие имеет прочную оболочку, которая закрывает поры древесины и препятствует проникновению внутрь изделия лака и олифы, которые применяются при последующей обработке.
Олифление производится 4 раза. Для этого берут натуральную сваренную из льняного или конопляного масла олифу. Ее равномерно размазывают в ладонях рук и слегка протирают ими изделие так, как будто моют его. Первый слой олифы, нанесенный на изделие, просушивают примерно в течение 2 часов при температуре 22-25° С. Столько же сушат второй и третий слои. Четвертый, последний, слой наносится более густо, и сушку производят в печи при температуре 50-60° С. Необходимо внимательно следить за состоянием верхнего слоя. Нужно, чтобы олифа просохла, но не до конца и пальцы еще прилипали — такая стадия называется стадией мягкого отлипа.
Лужение производят полудой, которую наносят с помощью специального приспособления — "куколки" на липкую поверхность олифы или лака.
Алюминиевый порошок, называемый мастерами полудой, состоит из мельчайших гладких чешуек. Прилипая к лаку, они распределяются на поверхности изделия в несколько слоев, образуя непроницаемый металлический панцирь. Припорашивать изделие следует над широкой чашкой или миской, чтобы порошок не разлетался на стол. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности изделия не оставалось пробелов. Когда вы убедитесь, что изделие покрыто полудой ровно, нужно стряхнуть с него лишний порошок и поставить сушить при комнатной температуре на сутки. После лужения деревянная посуда приобретает ровный металлический блеск и готова для выполнения на ней росписи.
Опытные мастера выполняют роспись без предварительного рисунка или образца. С учетом формы мастера виртуозно выписывают различные виды узоров, изменяя цветовые сочетания. Постоянно импровизируя, художники находят все новые и новые композиции.
Мастера хохломского промысла имеют характерную позу при письме. Поэтому для удобства нужна небольшая скамеечка.
Практически вся роспись ведется на весу.

Пролуженную заготовку опирают о колено, придерживая левой рукой, правой ведут роспись. Такое положение позволяет мастеру легко поворачивать изделие в любую сторону и под любым наклоном. Рядом на столе удобно располагают кисти, краски, растворители, масло другие материалы и инструменты, необходимые для выполнения росписи. Кисточку держат вертикально к расписываемой поверхности. Берется она тремя пальцами почти у самого основания. На последние фаланги большого и указательного пальцев правой руки мастер кладет кисть и придерживает ее подушечкой большого пальца. Это позволяет вращать кисть во время письма. Выполняя роспись, иногда слегка опираются на мизинец, прикасаясь им к изделию в тех местах, где еще не нанесена роспись. Кисть с тонким кончиком, поставленную вертикально, ведут к себе, немного вращая в ту сторону, куда изгибается мазок. Это помогает движению ворса кисти, и элемент получается длинный и пластичный.
В процессе письма участвуют не только пальцы, но и вся рука. Она должна быть свободна от локтя, благодаря чему можно проводить одним слитным, неразрывным движением серии штрихов или длинных мазков на сферических или цилиндрических поверхностях.
Расписанное и просушенное изделие покрывается масляным лаком и закаливается в печи при температуре 270-300° С.

Под действием температуры лак желтеет и изделие приобретает золотистый цвет. Для получения более насыщенного золотого цвета операция лачения повторяется несколько раз. Каждый раз лак наносится очень тонким слоем и хорошо просушивается.
В случае использования пищевого лака к нему добавляют 2 г оранжевого и 3 г желтого анилиновых красителей, 100 г спирта на 1 л лака. Покрытое этим составом изделие запекают при температуре 150° С.
После неоднократной закалки лаковая пленка приобретает высокую прочность.