К.М.Григорьева,

Высшая школа народных искусств (институт)

Особенности становления урало-сибирской росписи по дереву

Декоративно-прикладное искусство охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения. Произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.

В последние годы во многих странах мира, в том числе и в России, резко возрос интерес к расписной мебели. На рубеже веков мир вступил в новый этап развития, что стало поводом к переосмыслению художественных ценностей, к переоценке деятельности мастеров декоративно прикладного искусства.

Древний — древо — дерево — деревня... Цепочка слов, звучащая стихами и выявляющая суть. Деревня — это древний мир дерева. «Изба, телега, скамья, укладки, скобари, прялки и игрушки, пряничные доски — всюду сопутствовало дерево народной жизни», — писал исследователь крестьянского искусства В. С. Воронов.

Дерево украшали резьбой, инкрустацией и росписью. Во многих случаях роспись стала наиболее поздним способом декорирования, заменив трудоемкие техники резьбы и инкрустации, как это случилось, например, в середине 19 века с городецкими прялками, когда возросший спрос на них потребовал более быстрого способа украшения. [4, c.35]

Часто **роспись** заимствовала приемы у смежных ремесел. Так, техника перегородчатой эмали Великого Устюга подсказала структуру северодвинских росписей, восточные парчовые ткани - стилистику и колорит хохломской росписи*,* городецкая роспись хранит печать иконописи. Также сильное влияние на **росписи** оказали книжное и текстильное искусства. Так зарождались новые промыслы. Слово «промысел» произошло от «промыслить», то есть подумать, как добыть средства для жизни (такое определение дает словарь В. Даля). Промыслы существовали до тех пор, пока приносили доход и кормили. Крестьянская сметка всегда помогала мастеру находить меру выразительных средств, достаточных, чтобы и украсить предмет, и продать его не в ущерб выгоде. Один из законов народного искусства как раз в его «скупой» щедрости. Покупатель должен радоваться, что вещь недорога и красива, а мастер — что секретами росписи, своим искусством смог людей удивить. Делали так, «как мера и красота скажут». Технология производства и техника росписи всегда остаются в народном искусстве очень рациональными.

Естественной «питательной» средой народного искусства является близость с бесконечно вдохновляющей родной природой. Народному искусству противопоказан натурализм, нужно хорошо знать то реальное, что потом вдохновит каждого художника на создание своего обобщенного, условного образа цветка или птички: двух одинаковых изображений в народном искусстве не получится.

Люди верили, что различные линии могут изгнать демонов, что, например, нарисованный цветок сделает человека счастливым. Хозяина дома защищали рисунки, выполненные на глиняных горшках или на дереве. Люди с большим трудолюбием и внимательностью выполняли роспись, а также резьбу по дереву или глине, так как в то время это были самые доступные материалы, на которых можно было что-то рисовать. [4, c.143]

Но со временем магия стала терять свою актуальность, и люди стали задумываться о том, что на своих рисунках можно ещё и заработать. Тогда и начала зарождаться профессиональная художественная **роспись по дереву.** Начали появляться авторские работы. Мастера обычно находились в городах и выполняли заказы на роспись и резьбу. Занимались резьбой и росписью и в деревнях, там работа выполнялась более простая и близкая к сельским традициям.

Так появилась декоративная роспись - орнаментальные и сюжетные композиции, создаваемые средствами живописи на различных частях архитектурных сооружений, а также на изделиях декоративно-прикладного искусства. Роспись по дереву развивалась в различных географических районах и каждая имела свои художественные особенности, свой строй и уклад.

Обычным материалом для росписей становилось дерево или береста. Деревянная посуда, деревянные прялки и предметы домашнего обихода, берестяные туеса, берестяные лари и сундучки, шкатулочки - все то, что женщины и сегодня любят выбирать "с цветочками", изготавливалось из двух самых доступных и дешевых материалов. У росписи по дереву и бересте есть своя специфика, заключающаяся, прежде всего, в цвете материала. И береста, и дерево дают различные оттенки желтых, бежевых тонов. Ряд мастерских по росписи предпочитал основу белить (белофонная роспись). Возможно, это своеобразная отсылка к рукописным книгам, к творчеству на бумаге. Другие художники работали прямо по дереву и бересте, которые являлись в этом случае уже готовым, тонированным и фактурным фоном для рисунка.

Одной из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками, распространенной на Урале и в Западной Сибири, является Урало-сибирская роспись. Роспись предполагает особую технику мазка (разбел), когда на кисть одновременно с белилами берётся цветная краска. В 17 веке двухцветный мазок в Сибирь и на Урал принесли поморы, а в конце 18-начале 19 веков переселенцы с юга России и Украины - обилие фантазийных форм и богатую цветовую гамму. Основными центрами зарождения и формирования Урало-Сибирской росписи были такие города, как Соликамск, Тюмень, Тобольск и др.

В18-19 веках крестьяне расписывали берестяную и деревянную посуду, металлические изделия. Народная декоративная роспись была тесно связана с иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы. В изготовлении икон была распространена специализация. Среди иконописцев выделялись "травники", "личники", "доличники". Мастера-травники расписывали прялки и вальки, украшали дома зажиточной части населения. На Урале в это время постепенно складываются два направления в росписи утвари - роспись металлических и деревянных изделий. Металлические изделия расписывали, в основном, в посёлках при демидовских заводах - Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагипьском. [2, c.10] Это стало городским ремеслом. Роспись деревянных изделий осталась ремеслом сельских районов Урала и была сосредоточена в наиболее заселённых посёлках. Различные сёла специализировались на производстве какого-либо одного вида товара. Так, например, в районе Кунгура красили коромысла, около Оханска делали крашеные телеги, вблизи Далматова изготавливали прялки.

В 40-х годах 19 века широкое распространение получил промысел по изготовлению и росписи берестяных бураков. Существовал, так называемый, "крестьянский" тип расписного бурака - с ярким цветочным узором, выполненным приемами свободной кистевой росписи, самой распространенной композицией являлся "букет". Букет был вертикально ориентирован и уравновешен по цветовой гамме от центра композиции. При написании композиционного центра краской основного цвета пальцами наносили подмалёвок. Затем, взяв кисть, прописывали лепестки цветов, оттеняя их белилами, наносили оживку на листья. Заканчивали прописью травок. Смешение красок происходило в работе, так как на непросохший еще подмалёвок наносили моделирующую оживку. После росписи изделие покрывали лаком.

Одним из наиболее развитых видов народногоискусства на Урале было создание праздничных прялок. В росписи прялок чаще всего используемой и любимой была композиция цветущего дерева с сидящими на нем птицами. В уральской росписи предпочитали холодные тона, в окраске фона прялки преобладали синие, голубые и зеленые цвета. В том случае, когда цвет фона был теплым, холодные тона мотивов сводили ощущение теплоты к минимуму. В горнозаводских селениях изготавливали токарные и составные прялки. Украшали их различными видами росписи - от "графической" росписи с тюльпанами, купавками и ягодами, до "живописной" с тагильскими розами и простой окраской "под малахит". Цветовая гамма росписи состоит из оттенков красного, синего, жёлтого и зелёного цветов, иногда используется тёмно-коричневый цвет. Сама техника росписи очень простая. После определения предварительного размера мотива и композиции прописывают подмалёвок, которым обозначают основные пятна цветов, бутонов, листьев. Затем производят их моделировку белилами, если подмалёвок был цветной, или другой краской, если он был белым. Обмакнув кисть в краску нужного цвета и вращая её вокруг оси, за одно движение превращают подмалёвок в ягодку или лепесток. Основные элементы росписи - розы и цветущие деревья.

К районам Урала, наиболее богатым декоративными росписями, относится Приуралье и, в частности, Прикамье (Пермская область), средний или горнозаводской Урал (основные промышленные районы Свердловской области) и часть Сибирского Зауралья (юго-восток Свердловской области и юго-запад Тюменской) [1, с.7]. Пермская область, или Прикамье, занимает значи­тельную часть Приуралья. В прошлом на этой тер­ритории располагались западные уезды Пермской губернии, а в 16 - 18 веках — Восточное По­морье. Этот район славен своей самобытной художест­венной культурой, крупнейшие проявления кото­рой — пермская деревянная скульптура, иконопись Строгановской школы и звериный стиль — прио­брели широкую известность. Среди многочисленных видов народного творчества выделяется декоративная роспись по дереву [3, c.9]. В Прикамье широко бытовали вятские расписные столы, шкафы, сундуки, вязовские бу­раки, токарная посуда. Они также влияли на фор­мирование местных вкусов и участвовали в создании красочной среды в жилищах пермских крестьян.

Росписи сельских домов Прикамья довольно раз­нообразны: в северных районах они архаичны, тогда как в южных и центральных — более современны, ближе к городскому идеалу. Исследователи крестьянского жилища обратили внимание на то, что интерьерные росписи северных районов органично связаны с архитектурой дома. Окраска и роспись, украшая деревянное обустройство печи и воронцы, художественными средствами подчеркивали значи­мость этих конструктивно важных частей, тем самым усиливая их выразительность.

Для домовых росписей Прикамья характерна яркая цветовая гамма, свои художественные и тех­нические приемы, особая техника кистевого мазка с разбелом, дающая мотивам живописность и некото­рую объемность. Роспись выполняли на желто-оран­жевом, оранжево-красном и синем фонах. Для каж­дого фона требовались особые приемы, помогавшие достигнуть повышенной звучности мотивов. В рос­писях преобладали оранжево-красные, светло-синие, зеленые, охристо-белые и голубовато-белые тона. Обязательными были белый и черный цвета: первый для моделировки форм, второй для приписок и гра­фических разработок [3, c.23].

Техника росписи отличалась простотой. Сначала делали подмалевок основных пятен, последовательно, от крупных к мелким. Затем производили их мо­делировку, в процессе которой одни, в соответствии с замыслом, превращались в цветы, другие — в бу­тоны и листья. Работали кистью, один край которой обмакивали в краску подмалевка, а другой — в бе­лила. Кистью проводили таким образом, чтобы бе­лила шли по внешнему контуру, благодаря чему чи­стые, не всегда сгармонированные цвета смягчались, происходило объединение живописной поверхности. Завершали роспись приписки и травки, повышавшие орнаментальность мотивов и связывавшие их с фо­ном.

Основные мотивы росписи — фантастические алые, лазоревые и золотые цветы, грозди и ягоды винограда, черемухи или смородины, многочислен­ные варианты листьев. Размеры их различны, они за­висят от площади расписываемой плоскости: цветок 3—14 см в диаметре, ягодка 1,5—4 см, но чаще встречаются цветы 8—10 см, ягодки около 2 см. Построение композиций основывается на системе модулей, каковыми являются естественные мери­тельные инструменты красильщика — ширина ла­дони, толщина пальца. Они тесно связаны с другими модулями крестьянского быта — пядь, локоть. Ти­пичное соотношение элементов (цветок — лист — ягодка) 1:2/3:1/4. Такое построение было устойчи­вым и стройным, а изменение соотношения вело либо к перенасыщенности, либо к облегченности компо­зиций.

Благодаря отработанным живописным и техни­ческим приемам, в лучших произведениях домовой росписи Прикамья прослеживается единство худо­жественного стиля.

В противоположность определенной стилисти­ческой цельности росписи жилища в украшении бы­товых вещей существуют весьма значительные раз­личия, связанные с культурой мелких ремесленных центров Прикамья. Разнообразна расписная де­ревянная утварь сельских и промысловых районов: около Перми, Кунгура, Оханска было развито про­изводство мебели, прялок, веретен, игрушек, бон­дарной и токарной посуды, саней, телег, дуг и коро­мысел.

Самым ярким явлением в народных росписях Прикамья стала обвинская роспись, украшающая деревянную утварь — прялки, бондарную посуду. Для росписи этого периода характерно конт­растное сопоставление яркого цветного фона с живописным орнаментом. Цветы, обвинские розы, рас­полагали в центре композиции или на оси симметрии, а травкой, длинными пушистыми стеблями и ягод­ками заполняли свободное пространство.

Благодаря стройным пропорциям и колориту рос­писи обвинская прялка вызывает образ цветущего деревца, крону которого увенчивает восьмилепестковый цветок-звезда. Размещение звезды вверху, ее отличие от растительных форм может быть объяс­нено только тем, что она является эмблемой, своего рода фирменным знаком мастера. Такую же звезду ставили на своих работах рисовальщики, иконописцы и маляры выгорецкого старообрядческого обще­жития.

Выгорецкие мастерские в 18-19 веках являлись крупным центром народного искусства Олонецкой губернии. Там в изготовлении прялок начали применять сусальное золото. В композиции обнаружилась схема - перекрестие диагоналей с осью симметрии. Травка превратилась в плотные кудрявые ветви. Легкие мазки сменились закрученными завитками — одинаковые в своем многократном повторении, они стали скучными. Построение отдельных групп из измельченных мо­тивов сделало роспись дробной. Свободный мазок вытесняется линией и закрашенной плоскостью. Художественное качество снижается, уступая место по-своему понятой пышности.

Другое направление народной росписи развива­лось в Кунгуре и окружавших его селениях. Город Кунгур во второй половине 19 века — крупный транспортный узел и промышленный центр При­камья. Через него проходил основной путь в Си­бирь — Сибирский тракт, связывающий город с цент­ральными районами России. В окрестных селениях работали многочисленные кустари, в том числе деревообработчики [3, c.30].

Росписи Кунгурского района отличаются боль­шим разнообразием, здесь встречается декоративная живопись с полулессировочной (полупрозрачной) подкладкой.

На внутренней стороне лопасти часто писали грудастых, с пушистыми хвостами, черных или свет­лых (в тон цветам) птичек, которые из «птиц-охра­нителей» превратились в головастых петушков и клюющих курочек или пару голубков. Колорит рос­писи, где преобладают холодные сине-голубые тона, дополняется глуховатыми терракотово-красным или сдержанно-охристым тонами, характерными для местных вкусов. Об этом же свидетельствует и кру­говая композиция — венок, составленный из трех-четырех крупных и нескольких мелких мотивов или двух симметричных, расположенных полукружьями групп цветов.

Прялки, расписанные местными кунгурскими красильщиками, выделяются простотой, типичной круговой композицией и клубящимися розетками цветов. В окраске фона преобладает холодная гамма: почти у половины найденных в экспедициях прялок сине-голубая, у трети — темно-зеленая и только у шестой части — красная и желтая. Цветы написаны преимущественно в теплых тонах: оранжево-крас­ных и розовых, реже — в бело-сине-голубых или зеленых. Листья, ветки и приписки — черные, изред­ка оранжево-красные или зеленые.

В созданных прикамскими мастерами произведе­ниях воплотились представления широких народных масс о красоте, добре и благополучии, о сказочно-радостном мире. Лучшие образцы прикамских рос­писей не утратили своего значения до настоящего времени, их эстетические принципы созвучны современному человеку, что дает реальную возможность для возрождения традиционной Урало-Сибирская росписи.

Литература

1. Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. - Л.: Художник РСФСР. 1988. – 200 с.. ил.
2. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск.: Средне-Уральское книжное издательство. 1987. – 128 с.. ил.
3. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву: Альбом./ Барадулин В.А. – Пермь.: Пермское книжное издательство. 1987. – 184 с.. ил.
4. Разина Т.М. Русское народное творчество. - М.: Изобразительное искусство. 1970. 256 с.. ил.