

Калмыкова М.С., преподаватель кафедры декоративной росписи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Kalmykova M.S., teacher of the department of decorative painting of the Higher school of folk arts (academy), 196128, St. Petersburg, embankment of the Griboyedov Canal, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Традиции и инновации нижнетагильского многослойного письма

в выпускных квалификационных работах студентов

кафедры декоративной росписи

Высшей школы народных искусств (академии)

Traditions and innovations of Nizhny Tagil multilayer painting in the final qualifying works of students of the department of decorative painting of the Higher school of folk arts (academy)

Аннотация. В статье анализируются выпускные квалификационные работы, выполненные студентами, обучавшимися по программам высшего образования в технике нижнетагильского многослойного письма. В центре внимания – система традиционных и инновационных художественно-технических приемов декоративного оформления произведений, в основном предметов мебели. В исследовании применены методы описательного и формально-стилистического анализа произведений искусства. Рассмотрены характерные художественно-стилистические, композиционные и технологические особенности нижнетагильской росписи. Делается попытка выявить общие черты, присущие нижнетагильской многослойной росписи, а также отличительные особенности произведений художников.

Ключевые слова: нижнетагильское многослойное письмо, традиционное решение, инновационный подход, мебель, студент, выпускная квалификационная работа.

Abstract. The article discusses the final qualifying works performed by students of higher education in the technique of Nizhny Tagil multilayer painting. The focus is on the system of traditional and innovative artistic and technical techniques of decorative design of products, mainly furniture items. The research uses methods of descriptive and formal stylistic analysis of works of art. The article discusses the characteristic artistic-stylistic, compositional and technological features of Nizhny Tagil painting. An attempt is made to identify the common features inherent in the Nizhny Tagil multilayer painting, as well as the distinctive features of the works of artists.

Keywords: Nizhny Tagil multilayered painting, traditional solution, innovative approach, furniture products, student, final qualifying work.

Многослойное нижнетагильское письмо представляет собой выполнение художественной росписи в несколько этапов (подмалевок,

пропись теневых участков, световых, выполнение цветовых рефлексов, доработка и уточнение основных форм по соотношению тепло-холодности), при котором каждый промежуточный слой покрывается слоем лака. Данное письмо отличается тонкостью проработок растительных мотивов, красотой силуэтов, реалистичностью изображений. Многослойная нижнетагильская роспись существует три столетия, развивается и обретает новые черты. Традиционная основа для нижнетагильской росписи – железный поднос – один из самых красивых изделий традиционного прикладного искусства. В условиях технического прогресса материал, способы его обработки и инструменты, используемые в промысле, видоизменились.

Возрастает интерес к расписной мебели. Художнику традиционных художественных промыслов важно понимать систему художественно-технических приемов декоративного оформления мебели, включающую мотивы росписи и элементы, из которых они состоят, композицию, колорит, ритм, пластику. Все части образа должны быть гармонизированы и соподчинены друг другу. Главная живописная задача художника заключается в создании выразительного художественного образа, который сводится к определенному стилевому единству. В изображаемом объекте должны применяться как природные форма и цвет, так и свойственные традиционному изображению признаки конкретного вида прикладного искусства [3, с. 44].

Цветочные гирлянды и букеты – наиболее распространённые мотивы в нижнетагильской росписи. Букеты должны органично вписываться в плоскость мебели, подчеркивать форму. Орнамент не менее важен в композиции. Он связан с поверхностью, которую украшает и зрительно организует, выявляя и акцентируя архитектонику формы [2, с. 30]. Для его создания чаще всего используется золотая или серебряная паста. В многослойной нижнетагильской росписи допускается отсутствие орнамента.

Развитие технологических возможностей в создании изделия, исполненного в технике многослойной нижнетагильской росписи, позволяет внести вклад в дальнейшее развитие этого вида традиционного прикладного искусства. Открытие в Высшей школе народных искусств (академии) кафедры декоративной росписи, где изучают роспись по металлу, стало одной из главных ступеней в возрождении, сохранении и развитии данного вида промысла [4, с. 86]. На кафедре декоративной росписи ведется экспериментальная работа по проектированию новых уникальных образцов, выполненных в технике нижнетагильской лаковой росписи, которые будут отвечать современным тенденциям.

Одной из первых сложных и перспективных выпускных квалификационных работ, выполненной на кафедре декоративной росписи, является мебельный гарнитур «Нежность» А. Яговкиной (рис. 1). Работа – результат творческого эксперимента педагогического состава под руководством президента ВШНИ В.Ф. Максимович, в ходе которого

развивается и обновляется традиционная нижнетагильская цветочная композиция, выполненная в многослойной технике [3, с. 48].

Работа «Нежность» включает трехстворчатую ширму, настенное панно, туалетный столик и табурет. Особый интерес в плане композиционного и колористического решения вызывает лицевая сторона трехстворчатой ширмы и туалетный столик. Мебельный гарнитур окрашен в белый цвет [3, с. 48], и на таком нейтральном фоне яркие цветочные мотивы росписи выглядят еще выразительнее. Обрамляющий центральные цветочные мотивы витиеватый золотистый орнамент, взятый из петербургской росписи, дополняет общую композицию.

Рис. 1. Яговкина А. Мебельный гарнитур «Нежность». 2009 г.

Комплект для гостиной «Цветы лета» Е. Капизовой (рис. 2) является одним из сложнейших художественно-творческих проектов, в плане построения усложненных схем композиции. В комплект входит скамья, два кресла и панно. Основной цвет изделия скамьи – алый, с золотыми секторами и бордовым обрамлением. Сочетание красного и золота ассоциируется с величием, роскошью и богатством.

Стоит отметить удачное решение горизонтально удлиненной композиции, создание которой стало возможным благодаря глубокому изучению сохранившихся исторических образцов лаковой живописи. Центральная композиция на спинках лавки и кресел – ваза с пышным букетом разнообразных цветов. На фронтальных и боковых частях спинки сидения композицию поддерживают цветочные гирлянды, выполненные в золотых секторах, и обрамленные, как и центральные композиции спинки, бордовой полосой. Главный цветок в композиции – роза. Роза является традиционным цветком в нижнетагильской маховой и многослойной росписи. Розы символизируют красоту, царственность, духовность и часто присутствуют на художественных изделиях этого вида традиционного промысла. Различные фрукты, ягоды и орехи – особенность композиционного решения и отсылка к творчеству голландских и фламандских художников XVII века. Цветочная композиция скамьи гармонична и уравновешена. Орнамент выполнен золотой пастой, его элементы (акантовый лист, завиток, лилия) отсылают к эпохе Возрождения.

Рис. 2. Капизова Е. Комплект мебели «Цветы лета». 2015 г.

Инновационное технологическое решение для нижнетагильского многослойного письма мы видим в проекте росписи шкатулки (рис. 3) студентки К. Григорьевой (руководитель А.Н. Голубева). В композиционном решении использован сектор и сочетание металлизированного и темно-оливкового фонов с красной, обрамляющей центральную композицию орнаментальной полосой и выполненным по форме шкатулки рисунком «сеточка». В создании центральной цветочной композиции взято за основу изображение со шкатулки XIX века И.Ф. Худоярова

Композиционно цветочные и орнаментальные мотивы построены в полном соответствии с традиционным каноном нижнетагильского промысла [1]. А вот технологическое решение открывает новые возможности для традиционной нижнетагильской многослойной росписи.

В центральном цветочном мотиве можно увидеть новое технологическое решение – отсутствует первый этап росписи – подмалевок (локальный цвет растительных форм), вместо этого выступает золотой фон, по которому прописывается форма цветка при помощи теневых и световых прописей, создающих особое свечение. При таком, казалось бы, не традиционном решении, выполняется многослойное письмо масляными красками, с соблюдением технологических особенностей, при котором промежуточные слои покрываются слоем лака.

Рис. 3. Григорьева К. Проект росписи шкатулки. 2009 г.

Студентка А. Иванова в выпускной квалификационной работе скамья «Вдохновение» (рис. 4) продолжает использование традиционных технологических и художественно-стилистических особенностей нижнетагильского многослойного письма, но с применением нового композиционного решения. Главной особенностью художественного решения является нестандартное совмещение активных фонов. Обычно в нижнетагильской многослойной росписи место соединения фонов растамповывается, или применяются копчение, соединение орнаментом или полосой. В изделии автор располагает крупный букет на стыке двух контрастных цветов – красного и молочного. Такое расположение визуально изменяет форму скамьи. Светлый фон визуально придает легкость изделию,

красный – акцентирует внимание на росписи. Элементы асимметрии вносят в композицию легкость и разнообразие. Стоит отметить, что цветочный букет массивный, он занимает всю поверхность фронтальной части спинки. Масса цветов разбавлена листьями, которые не только уравновешивают букет, но и являются дополнительным цветом для активного алого фона. Стоит отметить, что автор не декорирует изделие орнаментом, вместо него по периметру сиденья расположена цветочная гирлянда. Особенностью этой гирлянды является то, что она не прерывается в углах соединения боковых частей с задней частью сиденья. Гирлянда также соединяет два фона.

В целом колорит изделия очень яркий, что характерно для изделий с нижнетагильской росписью.

Рис. 4. Иванова А. Скамья «Вдохновение». 2018 г.

На кафедре декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) внедрена в процесс обучения петербургская роспись, которая вбирает в себя элементы многослойного письма с пышными пионами и розами в центре и изящными золочеными рокайльными завитками, с так называемыми «дождиками», по сторонам, усиливающими общую декоративность их композиции.

Студенткой П. Волощук были изучены художественные особенности петербургских расписных подносов и выполнены копии фрагментов петербургских изделий с характерным витиеватым орнаментом. Такие задания способствовали дальнейшему совершенствованию профессиональных навыков студента и помогли эффективно применять традиционные изобразительные мотивы при создании выпускной квалификационной работы «Торжество», состоящей из двух кресел (рис. 5).

Основным цветом кресел является бордовый, центральная композиция выполнена в теплом колорите, она представляет собой сложный букет из

Рис. 5. Волошук П.
Комплект мебели «Торжество». 2019 г.

изящное и элегантное. Тонкий золотой орнамент подчеркивает ювелирность росписи.

В своих произведениях студенты Высшей школы народных искусств (академии) не только обращаются к традиционным композиционным и колористическим решениям, анализируя их и творчески переосмысляя, но и стараются открывать и развивать новые возможности нижнетагильского многослойного письма. Проведенный сравнительный анализ отдельных произведений традиционного прикладного искусства способствует более точному определению специфических особенностей применения традиционных мотивов и технологических решений и выявлению причин их использования.

Литература

1. Барадулин В.А. Сибирский расписной поднос. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу / В.А. Барадулин // Сборник научных трудов НИИХП. – Москва: НИИХП, 1990. – 124 с.
2. Голубева А.Н. Источники формирования тагильской лаковой живописи // Первые Худояровские чтения: доклады и сообщения, 22-23 апреля 2004 г. / Уральское училище прикладного искусства и др. – Нижний Тагил, 2004. – С. 6-61.
3. Голубева А.Н. Нижнетагильская декоративная роспись // Традиционное прикладное искусство: учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные

пышных роз, пионов и ирисов. Цветы на переднем плане композиционного центра горят теплым светом и переливаются различными оттенками. Листья на втором плане практически не прописаны, их основной цвет – темно-зеленый. Художник использует такой прием с целью выделения композиционного центра, чтобы добиться «свечения» из глубины спинки кресла. Центральная часть кресла дополнена изящным орнаментом, элементы которого взяты из петербургской росписи. Орнамент обрамляет центральную композицию, золотые завитки дополняются малыми цветочными букетами, состоящими из бутонов роз и цветков шиповника. Изделие

промыслы». В 2-х частях. Ч. I / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191 – 200.

4. Григорьева К.М. Генезис профессионального образования в области нижнетагильской лаковой росписи // Вопросы культурологии. – 2013. – № 8. – С. 84-89.

5. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I / Высшая школа народных искусств (академия) / И.И. Куракина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 160 с.

6. Федотова О.В. Особенности профессионального образования в лаковой миниатюрной живописи / О.В. Федотова – Москва: ИТПИ, 2010. – 114 с.

References

1. Baradulin V.A. Sibirskij raspisnoj podnos. Iskusstvo lakovoj miniatyury i dekorativnoj rospisi po metallu / V.A. Baradulin // Sbornik nauchnyh trudov NIIHP. – Moskva: NIIHP, 1990. – 124 s.

2. Golubeva A.N. Istochniki formirovaniya tagil'skoj lakovoj zhivopisi // Pervye Hudoyerovskie chteniya: doklady i soobshcheniya, 22-23 aprelya 2004 g. / Ural'skoe uchilishche prikladnogo iskusstva i dr. – Nizhnij Tagil, 2004. – S. 6-61.

3. Golubeva A.N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». V 2-h chastyah. Ch. I / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2015. – S. 191 – 200.

4. Grigor'eva K.M. Genezis professional'nogo obrazovaniya v oblasti nizhnetagil'skoj lakovoj rospisi // Voprosy kul'turologii. – 2013. – № 8. – S. 8-84.

5. Kurakina I.I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva: uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». Chast' I / Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya) / I.I. Kurakina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 160 s.

6. Fedotova O.V. Osobennosti professional'nogo obrazovaniya v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O.V. Fedotova – Moskva: ITPI, 2010. – 114 s.