

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ TRADITIONAL APPLIED ARTS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD

УДК 745.5

Митрюкова Ю.М., преподаватель Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 644045, Омская область, г. Омск, ул. Марка Никифорова, 5; e-mail: egoza240500@mail.ru

Mitryukova Yu.M., lecturer at the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts; 644045, Omsk, Mark Nikiforov Street, 5; e-mail: egoza240500@mail.ru

Особенности трафаретных орнаментов в росписи нижнетагильских подносов Peculiarities of stencilled ornaments in the painting of Nizhny Tagil trays

Аннотация. В статье исследуется роль трафаретного орнамента в нижнетагильской декоративной росписи по металлу. Автор поднимает проблему постепенной утраты трафаретной техники в этом виде искусства. Анализируется эволюция исполнения трафаретной техники: от первых образцов XVIII века до современных интерпретаций. Особое внимание уделяется видам трафаретного орнамента: геральдическому, геометрическому, растительному, зооморфному и их композиционным особенностям в оформлении подносов. Проводится сравнительная характеристика используемых материалов для выполнения трафаретов, выявляются преимущества и недостатки в практической работе. Описывается технологический процесс создания трафаретного орнамента, включая этапы от разработки эскиза – до финального процесса закрепления работы на поверхности готового изделия. Изучено сочетание традиционных методов с инновационными, что позволяет сохранить и актуализировать традиции нижнетагильской росписи, расширить знания о художественно-стилистических приемах в оформлении металлических подносов, а также акцентировать внимание на разработке учебных программ для будущих специалистов.

Ключевые слова: поднос, нижнетагильская декоративная роспись, трафаретный орнамент, эксперимент, трафарет.

Abstract. The article examines the role of stencil ornament in the Nizhny Tagil decorative painting on metal. The author raises the issue of the gradual loss of the stencilling technique in this type of art. The evolution of the execution of the stencil technique is analysed, from the first samples of the 18th century to contemporary interpretations. Particular attention is paid to the types of stencil ornaments – heraldic, geometric, floral and zoomorphic – and their compositional

features in tray decoration. A comparative characteristic of the materials used for creating stencils is provided, identifying their advantages and disadvantages in practical work. The technological process of creating a stencil ornament is described, including all stages from sketch development to the final process of fixing the work onto the surface of the finished product. The combination of traditional methods with innovative ones is studied, which allows for the preservation and revitalization of the Nizhny Tagil painting traditions, expands knowledge about artistic and stylistic techniques in the decoration of metal trays, as well as focuses attention on the development of educational programs for future specialists.

Keywords: tray, Nizhny Tagil decorative painting, decorative painting, stencilled ornament, experiment, stencil.

Нижнетагильская декоративная роспись по металлу – один из уникальных видов традиционных художественных промыслов России. Появление первой лаковой росписи по металлу, родиной которой считается Нижний Тагил, относится к условной дате – 1746 г. [2].

В нижнетагильской декоративной росписи применяют две основные техники письма – маховую двухцветную и многослойную роспись. Для произведений, выполненных в маховой двухцветной технике, характерна секторная композиция – разделение изображения на сектора, что придает изделию более декоративное звучание [4]. Для многослойной росписи характерно поэтапное её выполнение на изделии: подмалёвок, пропись тени, пропись света, цветовых рефлексов, финальная проработка деталей с флейцеванием каждого этапа росписи и последующей их лакировкой [7].

Одним из важных элементов декора, применяемых в оформлении изделий с нижнетагильской росписью, является орнамент, который делится на рукописный и трафаретный. Орнамент, нанесенный на поверхность расписного изделия, позволяет придать ему законченность, выявляя и акцентируя архитектуру формы каждого элемента [3].

Характерной особенностью рукописного орнамента являются геометрические элементы: точка, дуга, рокайльные завитки, объединённые в единую одноярусную или многоярусную орнаментальную полосу (рис. 1⁵²). Рукописный орнамент выполняется тонкой круглой беличьей кистью и золотой пастой. Гораздо реже для выполнения используются серебряный и бронзовый порошки. Для закрепления орнамента на поверхности изделия используется «двойник» – специальный раствор, полученный смешением уайт-спирита и лака.

Одним из видов орнаментального оформления в нижнетагильской росписи является трафаретный орнамент. Первоначальное нанесение данного вида орнамента в работах нижнетагильских мастеров датируется первой половиной XIX в. Трафарет предназначен для многократного нанесения красочного орнамента, букв, цифр, изображений или иных графических элементов на какую-либо поверхность вручную [5; 6].

⁵² Рис. 1, 2, 4- 6, 11-13. Фото автора статьи.

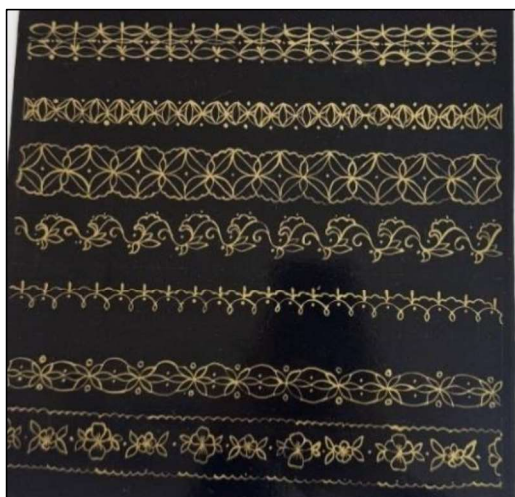

Рис. 1. Ю.М. Митрюкова.
Орнаменты. 2020 г.

Рис. 2. Я.А. Филатова. Фрагмент орнамента
подноса художественно-графического проекта.
2025 г.

Характерно, что на подносах начала XIX в. трафарет считался дополнением обрамления композиции [1], а в середине XIX в. трафаретный орнамент становится неотъемлемой частью сюжетных композиций (рис. 3⁵³).

Технологический процесс выполнения трафаретного орнамента известен современным художникам, однако его применяют реже, чем рукописный. В Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» представлена экспозиция, включающая необходимые инструменты, материалы, образцы трафаретов и фрагментов росписи с трафаретной печатью, выполненных художниками в начале XX в. (рис. 4).

Рис. 3. Поднос. Первая половина XIX в.
Государственный Русский музей
(г. Санкт-Петербург)

Рис. 4. Материалы для выполнения
трафарета на подносах

⁵³ Рис. 3. Поднос ТМ-25171 // Тагильский-поднос.рф : сайт. – URL: https://тагильский-поднос.рф/catalog/2/266/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 16.11.2025).

Для создания трафаретного орнамента необходимо придерживаться технологической последовательности:

- *разработка графического эскиза (рисунка) будущего трафарета* осуществляется на бумаге в соответствии с разработанной композицией;

- *вырезание трафарета* осуществляется на специальной пластине макетным ножом-скальпелем;

- *нанесение орнамента с помощью трафарета на поверхность изделия* осуществляется специальным инструментом – «куколкой», представляющим собой маленькую подушечку из кожи с деревянной ручкой. В качестве декоративного материала используют металлический песок (красная бронза). Похлопывающими движениями по поверхности изделия через трафарет вбивается цвет, что помогает равномерно и плотно распределить наносимый материал, избегая потеков и дефектов.

Известно, что на протяжении многих десятилетий мастера изготавливали бумажные трафареты. Однако бумага после процесса переноса рисунка с трафарета теряла прочность, темнела и рвалась. Материал, применяемый для изготовления трафарета, изменился в XXI в.: бумагу сменила пластина из тонкого прозрачного пластика (рис. 5, 6).

Рис. 5. Трафаретный орнамент (материал бумага). XX в.

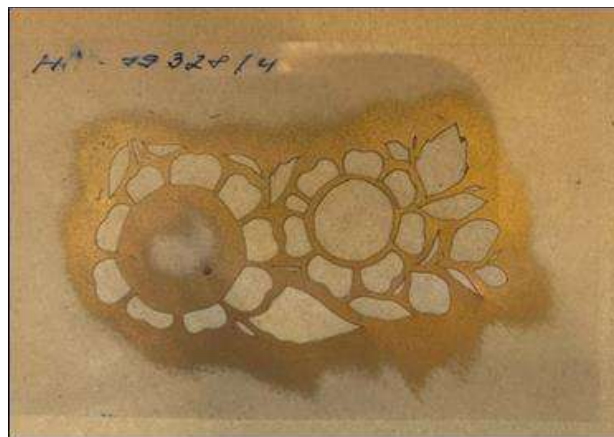

Рис. 6. Трафаретный орнамент (материал пластик). XXI в.

Музей истории подносного промысла. «Дом Худояровых» (г. Нижний Тагил)

Преимущества прозрачного пластика:

- *прочность*. Краска и декоративные материалы не деформируют края элементов трафарета. Пластик устойчив к воздействию различных материалов и инструментов;

- *многоразовое применение*. После выполнения декоративного оформления изделия трафарет очищается от краски для следующего применения;

- *прозрачность* упрощает процесс наложения трафарета на нужный участок, он плотно прилегает к поверхности изделия, что снижает вероятность появления подтёков.

Трафаретный орнамент, применяемый в нижнетагильской росписи, классифицируется по видам: геральдический, геометрический, растительный

и зооморфный. При этом он может быть представлен в виде модульных композиционных элементов.

Геральдический трафаретный орнамент характеризуется использованием символики городов, государств, предприятий и т.д. К таким подносам относятся серия «Демидовский геральдический» 2003 г. С.В. Веселкова, поднос Ю.В. Платонова 1996 г., серии подносов ООО «Предприятие народных промыслов “Смена”». В работе Н.З. Тулькуевой 1993 г. воплощена тема геральдики, выполненная с применением технологии трафаретной росписи (рис. 7).

Рис. 7. Н.З. Тулькуева. Поднос «Желтые цветы». 1993 г.

Центральная часть композиции изделия оформлена большим гербом рода Демидовых. При этом на бортике прямоугольного подноса по углам расположены трафаретные вставки главных исторических символов Нижнего Тагила: паровоз, велосипед, башня, памятник.

Зооморфный трафаретный орнамент предполагает использование образов животных, стилизованных при отрисовке трафарета. Примером использования зооморфного трафаретного орнамента является один из подносов конца XIX в., выполненный в мастерской И.В. Обухова. Композиция включает изображения птиц и лошадей, фигуры которых расположены по кругу зеркала⁵⁴ подноса (рис. 8⁵⁵). Геометрический трафаретный орнамент характеризуется применением таких элементов как линии, точки, геометрические формы (рис. 9⁵⁶).

⁵⁴ Зеркало подноса – плоское основание подноса (дно), обрамленное бортиком (высотой) и имеющая глянцевую поверхность.

⁵⁵ Рис. 8. Тагильский поднос. Поднос ТМ-605 М-2025 : сайт. – URL: <https://тагильский-поднос.рф/catalog/3/243/> (дата обращения: 16.11.2025).

⁵⁶ Рис. 9. Тагильский поднос. Поднос «Листобойный цех» : сайт. – URL: <https://тагильский-поднос.рф/catalog/6/450/> (дата обращения: 16.11.2025).

Рис. 8. Поднос. Клеймо
«И.В. Обуховъ въ Н. Тагиль». 1890 г.

Рис. 9. М.В. Пальцева. Поднос
«Листобойный цех». 2013 г.

Растительный трафаретный орнамент — наиболее распространенный. Характеризуется стилизованными и детализировано проработанными изобразительными формами цветов и листьев.

Растительный трафаретный орнамент используют как в оформлении центральных композиций, так и в качестве декоративного оформления бортов подноса. Некоторые нижнетагильские художники применяют новые художественно-стилистические приемы. Например, в произведении Т.В. Юдиной растительные мотивы воплощены разнообразными декоративными техниками при создании сложносоставного трафаретного орнамента (рис. 10).

Рис. 10. Т.В. Юдина. Поднос «Торжество». 1993 г.

С.В. Веселков, работающий в технике трафаретной росписи, применяет в своих работах традиционные технологические приёмы в сочетании с декоративной поталью (рис. 11, 12).

С целью углубленного изучения художественно-стилистических и технологических приемов, усиливающих выразительность художественного языка нижнетагильской росписи, а также проведения исследования особенностей трафаретного орнамента, выполнено копирование подноса С.В. Веселкова «Рябиновый» (2003 г.).

Цель практической работы – выполнение нижнетагильской росписи на фигурном подносе с овальным зеркалом размером 38х31 см, композиционное решение которого построено на применении рукописного и трафаретного орнамента, выполненного декоративным художественным материалом – поталью.

Рис.11. С.В. Веселков. Поднос «Виноградная лоза». 1993 г.

Рис.12. С.В. Веселков. Поднос «Демидовский». 2006 г.

В процессе выполнения изделия в материале предварительно проводилась экспериментальная работа по применению в трафаретном орнаменте декоративной потали.

На подготовленной поверхности подноса выполняется фон методом «растамповки» (нанесение краски на поверхность при помощи губки или тампона) для достижения плавного градиентного перехода от зеленого цвета к черному. После полного высыхания фона на его поверхность наносится слой лака для выполнения декоративного приёма «каптежка под черепаху» (нанесение хаотичных пятен дымом от пламени свечи). После этого поверхность изделия закрепляется слоем лака.

На следующем этапе работы подготавливается трафарет: на плотной бумаге простым карандашом с помощью графического построения воспроизводятся композиционные элементы с рябиновым мотивом. Затем ножом-скальпелем на специальном коврике вырезаются необходимые участки

трафарета, предназначенные для нанесения золотой пасты, а также подготавливаются участки на подносе для работы с поталью (рис. 13).

Готовый трафарет плотно закрепляется на просушенной поверхности подноса, затем притамповывающими движениями наносится слой золотой пасты на подготовленные фрагменты трафарета. Лак для потали и листовая поталь золотого и серебряного оттенков наносятся на отдельные участки поверхности. Работа начинается с центральной части композиции. Декорирование подноса заканчивается трафаретным орнаментом, обрамляющим центральный рябиновый мотив. Элементы, не покрытые золотой пастой, покрываются одним слоем лака с помощью тонкой кисти, после чего наносится декоративная поталь. Излишки потали удаляются с помощью веерообразной кисти. Композиция дорабатывается рукописными элементами: «привязками» (соединяющими тонкими завитками) и точечными линейно-графическими элементами – «тычинками» (точками). Далее выполняется обводка каждого мотива трафарета, а завершается роспись изделия рукописным орнаментом и золотой окантовкой подноса (рис. 14).

Рис. 13. Фрагмент трафаретного орнамента

Рис. 14. Фрагмент трафаретного орнамента с использованием потали

Готовое изделие покрывается несколькими слоями лака для закрепления декоративных материалов и придания поверхности глянцевого блеска, что одновременно обеспечивает и эстетическую завершенность изделия, и долговечность (рис. 15).

В ходе практической работы по копированию росписи нижнетагильского подноса с композицией, выполняемой с помощью трафарета, автору удалось не только исследовать её особенности, но и освоить технологию исполнения с применением традиционных материалов, например такой, как декоративная поталь.

Рис. 15. Ю.М. Митрюкова. Копия подноса «Рябиновый», автор С.В. Веселкова. 2025 г.

Данный опыт представляет ценность для процесса подготовки будущих художников нижнетагильской росписи, способствуя развитию профессиональных навыков, расширению диапазона технических и технологических приемов, применяемых для создания уникальных высокохудожественных работ в области русских художественных лаков.

Литература

1. Воронина А. С. In Memoriam. Алевтина Николаевна Голубева (1960–2019) : художник, педагог, новатор нижнетагильской росписи / А. С. Воронина. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (45). – С. 57-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65 – 57-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (дата обращения: 20.11.2025).
2. Голубева А. Н. Нижнетагильская декоративная роспись / А. Н. Голубева // Традиционное прикладное искусство : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I / под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191-200. – Текст : непосредственный.
3. Голубева А. Н. Источники формирования тагильской лаковой живописи / А. Н. Голубева. – Текст : непосредственный. // Первые Худояровские чтения: доклады и сообщения, 22-23 апреля 2004 г. / Уральское училище прикладного искусства. – Нижний Тагил, 2004. – С. 6-61.
4. Голубева А. Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая роспись) : учебно- методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы», профиль «Художественная роспись (нижнетагильская)» / под научной редакцией О. П. Рыбниковой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – 80 с.

5. Голубева А. Н. Нижнетагильская лаковая живопись XIX века / А. Н. Голубева. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2015. – № 2 (13). – С. 29-36. – URL: https://dpio.ru/stat/2015_2/Golubeva.doc (дата обращения: 11.11.25).

6. Калмыкова М. С. Особенности обучения студентов бакалавриата технике нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств / М. С. Калмыкова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

7. Калмыкова М. С. Традиции и инновации нижнетагильского многослойного письма в выпускных квалификационных работах студентов кафедры декоративной росписи / М. С. Калмыкова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. 2022. – № 1 (40). – С. 197-204. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (дата обращения: 24.11.2025).

References

1. Voronina A. S. In Memoriam. Alevtina Nikolaevna Golubeva (1960–2019) : xudozhnik, pedagog, novator nizhnetagil'skoj rospisi / A. S. Voronina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (45). – S. 57-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65. – 57-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

2. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' / A. N. Golubeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly». V 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – Tekst : neposredstvenny'j.

3. Golubeva A. N. Istochniki formirovaniya tagil'skoj lakovoj zhivopisi / A. N. Golubeva. – Tekst : neposredstvenny'j. // Pervy'e Xudoyarovskie chteniya: doklady i soobshheniya, 22-23 aprelya 2004 g. / Ural'skoe uchilishhe prikladnogo iskusstva. – Nizhnij Tagil, 2004. – S. 6-61.

4. Golubeva A. N. Osnovy proizvodstvennogo masterstva (dvuxcvetnaya maxovaya rospis'): uchebno-metodicheskoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly», profil «Xudozhestvennaya rospis' (nizhnetagil'skaya)» / pod nauchnoj redakciej O. P. Rybnikovej. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 80 s.

5. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya lakovaya zhivopis' XIX veka / A. N. Golubeva. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2015. – № 2 (13). – S. 29-36. – URL: https://dpio.ru/stat/2015_2/Golubeva.doc (data obrashheniya: 11.11.25).

6. Kalmy`kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata texnike nizhnetagil'skoj mnogoslojnoj rospisi v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv / M. S. Kalmy`kova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

7. Kalmy`kova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skogo mnogoslojnogo pis`ma v vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabotax studentov kafedry` dekorativnoj rospisi / M. S. Kalmy`kova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 24.11.2025).