

Роспись

В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства.

Городецкая роспись

Русский народный художественный промысел. Яркая, лаконичная роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и чёрной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

В 1936 основана артель (с 1960 фабрика «Городецкая роспись»), изготавливающая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, И. А. Мазин.

Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок: фигуры вырезались из дерева другой породы и вставлялись в соответствующее по форме углубление. Вставки, сделанные образом, располагая всего двумя оттенками дерева и несложным инструментом, народные умельцы превращали поверхность доски донца в настоящую картину.

Позже мастера для изобразительного богатства стали применять подкраску, яркое сочетание желтого цвета с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов делало донце еще более нарядным и красочным. Известным мастером инкрустированных донец с подкраской был Л. В. Мельников.

Необходимость увеличить производство пряильных донец натолкнуло мастеров на мысль упростить технику декоративного оформления. Со второй половины XIX века сложная и трудоемкая техника инкрустации стала заменяться просто резьбой с подкраской, а с 1870-х годов на Городецких донцах преобладает живописная манера украшения.

В нижегородских росписях можно различить два типа — павловские и городецкие росписи, которыми украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца для прялок и многие мелкие предметы обихода. Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно.

Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные

изображения, геральдически обращенные друг к другу. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита.

Городецкая роспись на разделочной доске

Городецкая роспись. XIX век

Городецкая роспись

Полхов-Майданская роспись

Производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и посёлке Вознесенское Нижегородской области. Токарные изделия мастеров этого промысла — матрёшки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки — щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.

С середины XIX века в селе Полх-Майдан стали производить некрашеную токарную деревянную посуду, которая реализовывалась на ярмарках. С начала 1920-х гг.,

видимо, под влиянием аналогичных изделий Сергиево-Посадских мастеров, полхов-майданская посуда начинает покрываться выжженным контурным рисунком. Вскоре выжигание стали раскрашивать масляными красками, а в середине 1930-х гг. анилиновыми красителями, разведенными на спирту. Постепенно выжженный контур рисунка вытесняется более экономичной и простой в исполнении наводкой тушью.

В 1928—1930 гг. в Полх-Майдане из отдельных мастеров складывается артель «Красная заря». В это же время вырабатывается оригинальная художественно-декоративная система и обозначаются основные специфические приёмы местной росписи. Эти приёмы получили устоявшиеся местные названия: «цветы с обводкой» — цветочная роспись очерчена чётким чёрным контуром; «цветы без обводки» — рисунок выписывается по фону без линейного контура; приём «под масло» — роспись масляными или нитрокрасками по глухому цветному фону, «пестрение» — простейшая кистевая роспись мазками или точками.

В 1960 году артель преобразуется в Полх-Майданскую фабрику игрушек. В это же время изготовлением аналогичных токарных расписных предметов начинают заниматься в расположенной в нескольких километрах от Полх-Майдана деревне Крутец. Используя опыт, токарные формы и приёмы росписи соседей, крутецкие мастера привносят незначительные изменения. Так, например, их матрёшки по форме более округлы, а в росписи посудных изделий предпочтение отдаётся сюжетным мотивам.

В 1972 году в районном центре Вознесенское на базе игрушечной фабрики создаётся производственно-художественное объединение «Полх-Майданская роспись», где работают художники, прошедшие профессиональное обучение. Несмотря на это, промысел продолжает существовать преимущественно на основе семейной организации производства. Мужчины занимаются изготовлением токарного «белья», а женщины выполняют роспись. Изделия, производимые объединением, носят более сувенирный характер, их роспись однообразнее, а рисунок менее свободен, чем в работах мастеров-кустарей. Ориентация полхов-майданских и крутецких мастеров на рынок требовала постоянного обновления форм и приёмов декорировки изделий. С начала 1980-х гг. начинает широко применяться цветочная роспись по обожжённому паяльной лампой фону. Живой отклик находят современные события в сюжетах и темах росписи. Сегодня этот уникальный промысел продолжает развиваться по естественным законам народного искусства.

Майдан

Полхов

Полхов-Майдан

Мезенская роспись по дереву

Также палашельская роспись. Тип росписи домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин. Сложился к концу XIX века в низовьях реки Мезень. Самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году, хотя изобразительные мотивы подобной росписи встречаются в рукописных книгах XVIII века, выполненных в мезенском регионе.

Практически все предметы с мезенской росписью созданы в конце XIX и начале XX века. Предметы густо испещрены дробным узором (звёздами, крестиками, чётточками), выполненным в два цвета: чёрный — сажа и красный — «земляная краска», охра. Основные мотивы геометрического орнамента — диски, ромбы, кресты — напоминают аналогичные элементы трёхгранно-выемчатой резьбы.

Среди орнаментов — фризы со стилизованными схематичными изображениями коней и оленей, которые начинаются и обрываются на границах предмета. Выполненные чёрной и красной красками, фигурки животных словно возникают из геометрического орнамента. Все изображения очень статичны и лишь благодаря многократному повтору возникает ощущение динамики. Как правило на мезенских прялках изображается один ряд оленей и ниже ряд коней, но встречаются изделия с большим количеством фризов и более сложным, сгущенным орнаментом. В верхней части прялок часто помещаются схематичные изображения птиц, нанесённые одним мазком красной краски.

Изображения на обратной стороне прялки были менее насыщены орнаментом, более вольны в сюжете. Здесь можно увидеть по-детски наивно написанные жанровые сценки: охота, пароход, те же кони, только резвящиеся на воле. Рядом с изображением

часто встречаются подписи с именем автора, заказчика, датой изготовления или ценой прялки.

Готовое изделие расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой с помощью измочаленной на конце деревянной палочки (тиской), потом пером глухаря или тетерева делали чёрную обводку и кисточкой, сделанной из человеческого волоса, наносили узор.

Мезенская роспись — одна из поздних крестьянских росписей. Эта роспись представляет собой чисто орнаментальный декор.

Мезенская разделочная доска

Мезенская роспись

Расписные бочонки

Жостовская роспись

Русский народный художественный промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов, существующий с 1825 года в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет.

История жостовского промысла восходит к началу 19-го века, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район

Московской области) — Жостово, Троицком и других — возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Традиции этой росписи появились в Жостово и окрестных селениях на основе более ранней тагильской росписи (18-ый век). Основной мотив жостовской росписи, как и тагильской, — это цветочный букет.

В 1922 г. в деревне Новосельцево возникла «Новосельцевская трудовая артель» по выпуску железных лакированных подносов; в 1924 г. в деревне организовались «Жостовская трудовая артель» и «Спецкустарь»; в 1925 г. — «Лакировщик» и одновременно в селе Троицкое — артель «Свой труд» по росписи подносов. Все они были объединены в 1928 г. в специализированную артель «Металлоподнос» в деревне.

В искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над несколькими подносами.

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение.

По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и другие.

Ведущие художники жостовского промысла — А. И. Лезнов, И. С. Леонтьев, Д. С. Кледов, Н. П. Антипов, Е. П. Лапшин.

Жостовский поднос

Жостовский расписной поднос

Поднос с жостовской росписью

Борецкая роспись

Русский народный художественный промысел, роспись по дереву. Существует с XVIII века. Вначале существовал один центр росписи — село Борок (Шенкурский уезд) в среднем течении реки Северная Двина (возникло на берегу Двины при заселении Двинского края новгородцами в XI—XII веках). Впоследствии отпочковались еще два центра: с «пучужской росписью» (центр — в бывшем селе Пучуга, в 25 километрах выше от пристани Борок) и «тоемской росписью» (ещё выше по течению Двины — деревня Жерлигинская).

Наиболее часто используемые цвета в росписи: красный, зелёный, коричневый, оранжевый, жёлтый. Орнамент состоит из ромбиков, кружочков, капелек, треугольников. Все элементы обводятся чёрным контуром.

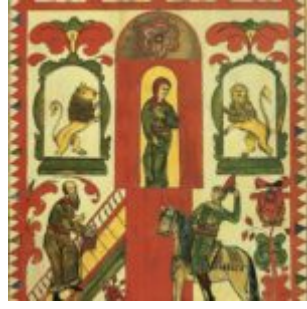
Символ борецкой росписи — Древо жизни. Огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого изображаются цветы, птицы, ягоды, изящные листья. Мотивами композиции могли служить жанровые сценки: чаепития, гуляния.

Борецкая роспись

Прялка, расписанная В. М. Амосовым. 1890 г.

Сватовство. Фрагмент росписи прялки, XX в.

Семёновская роспись

Изготовление деревянной игрушки с росписью. В Семёнове (Нижегородская обл.), на художественной фабрике «Семёновская роспись», в 1922 году появилась на свет традиционная русская семеновская матрёшка. Семёновская матрёшка отличается жёлто-красным фоном и ярким букетом цветов на фартуке.

Для семеновской матрешки характерна довольно большая площадь незакрашенного дерева, использование анилиновых красок, крупноцветковая роспись фартука. Роспись семеновской матрешки от привычной хохломской отличается и сочетанием цветов, и приемами росписи. Пышный букет цветов, порою фантастических, на фартуке — та деталь, которая делает семеновскую матрёшку узнаваемой.

В основном художники используют три цвета — красный, синий и желтый, варьируя их в росписи платка, сарафана и фартука. Найденное цветовое решение закрепляется в самом крупном цветке фартука. Главным в колорите семеновской матрёшки является решение основного цвета в букете, который задаёт тон всему цветовому строю. Букет по традиции располагается на фартуке асимметрично, несколько смещён вправо.

Семеновская роспись

Семеновская расписная игрушка

Семеновская матрешка

Хохлома

Старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 г. в составе Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 г. по 1936 г. — Семёновского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 г. по 1990 г. Горьковской области, ныне в составе Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области).

Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону.

Роспись выглядит ярко, несмотря на тёмный фон. Для создания рисунка используются такие цвета, как красный, жёлтый, оранжевый, немного зелёный и голубой. Также в росписи всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются птицы, рыбы и звери.

В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи — красный и чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие — коричневый, светлого тона зелень, жёлтый тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию.

Выделяют роспись «верховую» (когда по покрашенному серебристому фону наносят рисунок (криуль — основная линия композиции, на неё «насаживают» такие элементы как осочки, капельки, усики, завитки т. д.) красным и чёрным цветом и «под фон» (сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон, рисунок листа или цветочка остаётся золотым). Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:

- «пряник» — обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — украшенная травкой, ягодами, цветами;
- «травка» — узор из крупных и мелких травинок;
- «кудрина» — листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне.

Изделия с Ковернинской хохломской росписью

Набор изделий с хохломской росписью

Хохломская роспись шкатулки

Мстёрская миниатюра

Народный промысел, вид русского народного творчества, возникший в посёлке Мстёра Владимирской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше.

Предысторией промысла были предметы из дерева, расписанные темперой и покрытые лаком: коробочки с орнаментом, лотки, кубышки. В XIV веке Мстёра наряду с Палехом и Холуем являлась одним из центров русской иконописи. К середине XVIII века появились так называемые «мелочные письма» — иконы с миниатюрными сценами и множеством деталей. В начале XX века с появлением хромофотографий в промысле наступил кризис. А после революции отпала необходимость в иконах.

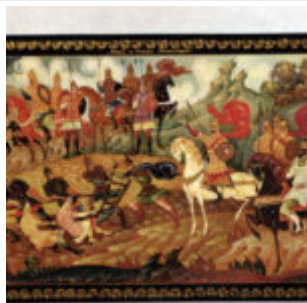
Изготовление лакированных шкатулок с миниатюрной росписью возникло в 1930-е годы после Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Первоначально бывшие иконописцы объединились в 1923 году в «Артель древнерусской живописи». В 1931 году образовалась артель «Пролетарское искусство», впоследствии ставшая фабрикой. Именно после выставки принято решение изготавливать коробочки из папье-маше. Живопись выполнялась темперными

красками, приготовленными на основе яично-желтковой эмульсии. К 1950-м годам сложились основные особенности стиля. Яркими представителями мстерской лаковой миниатюры являются: А. И. Брягин, А. Ф. Котягин, И. Н. Морозов, Н. П. Клыков, В. Ф. Галышев, И. И. Тюлин и И. А. Серебряков.

Мастера Мстеры работали в разных стилистиках: традиционной старообрядческой иконописи, голландской пейзажной, русской лубочной активно использовались персидские орнаменты. Художники намеренно избегали черного тона, поэтому предметы из Мстеры имели праздничный вид.

Живопись имеет отвлечённый характер своеобразного панно. Характерная особенность Мстёрской живописи — ковровая декоративность, разнообразность и утонченность колористических оттенков с единством общего тона композиции. Цветовая гамма — голубовато-серебристая, охристо-желтая и красная. В изделиях сочетаются растительные и геометрические узоры.

В тематике преобладают русские сказки, бытовые сюжеты, исторические и архитектурные памятники.

А. Д. Щадрин. Шкатулка 'Волга и Микула'. 1971

И. А. Фомичев. Шкатулка 'Крестьянское восстание'. 1968

Я. П. Клыков. Шкатулка 'Дубровский'. 1940

Холуйская миниатюра

Народный промысел, развившийся в селе Холуй Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, кубышки, игольницы и т. д.

Иконописцы Холуя упоминаются в писцовых книгах 1628–1661 годов. После революции 1917 года иконопись была вытеснена лаковой миниатюрой. Холуй стал одним из четырёх центров лаковой миниатюрной живописи на папье-маше. В 1928 году холуйские мастера составили филиал мстёрской артели, а в 1934-м выделились в самостоятельную артель.

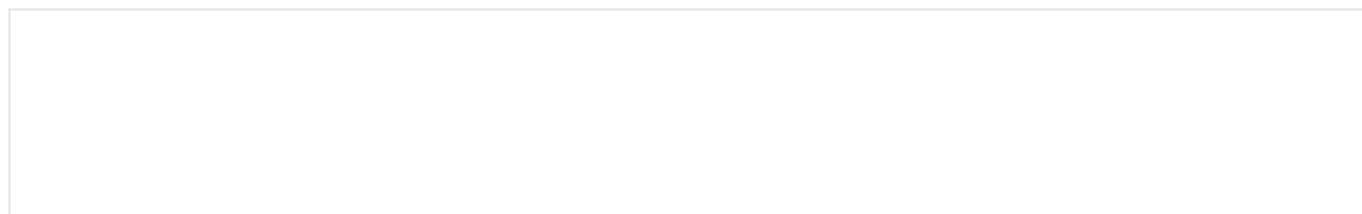
В 1934 году в Холуе была создана художественная артель, занимающаяся росписью лаковых изделий. Благодаря таким мастерам-энтузиастам, как С. Мокин, К. Костерин, В. Пузанов-Молев и Д. Добрынин, авторитет лаковых миниатюр неуклонно рос. Яркими представителями лаковой миниатюры являются Валентин Фомин, Борис Тихонравов, Николай Бабурин, Борис Киселёв, Николай Денисов, Павел Ивакин, и другие художники, чьи работы широко представлены в музее Холуйской лаковой миниатюры.

В послевоенные годы в искусстве холуйских мастеров всё яснее стали проступать своеобразность и индивидуальная манера, зримо отличающиеся от искусства мастеров других мест (таких, как Федоскино, Палех и Мстёра). Главным отличием холуйской живописи является использование синева-зеленого и коричнево-оранжевого тонов.

- Все изделия выполняются исключительно вручную
- В декорировании изделий используются художественные и орнаментальные композиции
- В росписи используются традиции иконописного письма темперными красками, разведёнными на яичной эмульсии
- Способы декорирования на основе сусального и творёного золота

Используется старинный способ наложения красок плавями, сохраняя определённую последовательность: грунтование, роспись и защита лаком.

В 1935 году в Холуе была организована художественная школа по обучению живописному мастерству, унаследовавшая традиции обучения, а в 1943 году – Холуйская художественная профшкола, которая, позднее – в 1989 году преобразовывается в Холуйское художественное училище миниатюрной живописи, ныне – Федеральное ГОУ СПО «Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова».

Круглая шкатулка «Пастушок»

Холуйская шкатулка «Суздаль»

Шкатулка «Гуси Лебеди» Хромов Е.

Палехская миниатюра

Народный промысел, развившийся в посёлке Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии (ныне Палехский район Ивановской области). Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, игольницы и прочее.

Палех ещё с допетровских времён славился своими иконописцами. Наибольшего расцвета палехское иконописание достигло в XVIII — начале XIX века. Местный стиль сложился под влиянием московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. Кроме иконописи, палешане занимались монументальной живописью, участвуя в росписи и реставрации церквей и соборов, в том числе Грановитой палаты Московского Кремля, храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря.

После революции 1917 года художники Палеха были вынуждены искать новые формы реализации своего творческого потенциала. В 1918 году художники создали Палехскую художественную декоративную артель, которая занималась росписью по дереву.

Родоначальниками палехского стиля являются Иван Голиков и Александр Глазунов, в московской мастерской которого Иван Голиков написал первую работу в так называемом палехском стиле. Палешане познакомились с новым материалом папье-маше, являвшимся на протяжении века основой для лаковой миниатюры Федоскина. Мастера освоили новый материал, перенесли на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения. Впервые палехские миниатюры на папье-маше, выполненные по заказу Кустарного музея, были представлены на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1923 году, где были удостоены диплома 2-й степени.

5 декабря 1924 года семеро палехских художников Иван Голиков, Иван Маркичев, Иван Баканов, Иван Зубков, Александр Зубков, Александр Котухин, В. В. Котухин объединились в «Артель древней живописи». Позднее к ним присоединились художники Иван Вакуров, Дмитрий Буторин, Николай Зиновьев. В 1925 году палехские миниатюры экспонировались на Всемирной выставке в Париже.

Союз художников Палеха возник в 1932 году. В 1935 году артель преобразована в Товарищество художников Палеха, в 1954 году образовались Палехские художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР.

Типичные сюжеты палехской миниатюры позаимствованы из повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Ряд композиций опирается на традиции классического искусства. Работы обычно выполняются темперными красками на чёрном фоне и расписываются золотом.

И. Вакуров — Сказка о рыбаке и рыбке

Иван Голиков «Гадание на венках» (1920-е годы)

Поход Ермака. Шкатулка, 1935

Федоскинская лаковая миниатюра

Народный промысел, вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино.

Первое производство возникло в 1795 году, когда купец П. И. Коробов организовал в купленном им сельце Данилкове (в настоящее время входит в состав Федоскина) козырёчное производство — производство лакированных армейских козырьков. Через три года Коробов побывал на фабрике Иоганна Штобвассера, в Брауншвейге, перенял там технологию изделий из папье-маше и завёл на своей фабрике изготовление популярных в то время табакерок для нюхательного табака, украшенных наклеенными на крышку гравюрами, иногда раскрашенными и покрытыми лаком. Во второй четверти XIX века табакерки, бисерницы, шкатулки и другие изделия стали украшать живописными миниатюрами, выполненными масляными красками в классической живописной манере.

Излюбленными мотивами росписи федоскинских миниатюристов стали популярные в то время сюжеты: «тройки», «чаепития», сцены из русской и малороссийской крестьянской жизни. Наиболее всего ценились ларцы и шкатулки, украшенные сложными многофигурными композициями — копиями картин русских и западноевропейских художников.

Федоскинская лаковая миниатюра исполняется масляными красками в три-четыре слоя — последовательно выполняются замалёвок (общий набросок композиции), пропись или перемалёвка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах).

Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь, или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, эффект свечения. Помимо миниатюрной живописи, изделия

украшаются «сканью» (орнамент из миниатюрных кусочков фольги нужной формы выкладывается по сырому лаку), «цировкой» (процарапывание рисунка с помощью лекала по лаку, положенному поверх листа металла на поверхность изделия), «шотландкой» (сложная сетка, нанесённая жидкими красками рейсфедером с помощью линейки) и др.

Ларец для чая

Шкатулка (федоскинская лаковая миниатюра)

Шкатулка

Гжель

Русский народный промысел, вид русской народной росписи, также один из традиционных российских центров производства керамики.

К 1812 году в Гжели насчитывается 25 заводов, выпускающих посуду. Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузьево. По подписям на оставшихся изделиях известны мастера Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун.

Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная

посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. Полуфаянс отличался грубым строением и малой прочностью.

Гжельские часы, деревня Кусково

Игрушки, расписанные под гжель

Керамический сосуд из Гжели

Тагильская роспись

Народный промысел художественной лаковой росписи металлических подносов, существующий в городе Нижнем Тагиле Свердловской области, уникальное самобытное явление русской культуры. Считается, что Тагильская роспись — это предшественник Жостовской росписи.

XVIII век стал «золотым» веком для тагильских художников-лакировщиков, среди

которых ярко выделяется династия художников Худояровых — Вавилы и Фёдора. Примерно в этот период традиция Тагильской росписи распространяется далеко за пределы Нижнего Тагила, в частности в деревне Жостово Мытищинского уезда Московской губернии, мастера которого во многом преуспели в этом промысле, даже основав при этом свой стиль, свою технику росписи подносов и других изделий.

В первой половине XIX столетия промысел бурно развивался, что в значительной степени связывают с деятельностью школы живописи (1806—1820 гг.), специально учреждённой владельцем тагильских заводов Н. Н. Демидовым. В школу брали мальчиков с 12 лет на полное господское содержание. Обучение длилось 4 года, им руководил выпускник Академии Художеств, профессиональный художник В. И. Албычев[5]. Это положительным образом повлияло на уровень изысканности росписей. В этот период появилась мода на подносы-картины, где в центре изделия писалась маслом копия картины (с бумажных гравюр или оригинала), при этом она мастерски вписывалась в заданную форму и размер[6]. Гравюры часто были чёрно-белыми, поэтому выбор цветовых решений полностью принадлежал художнику. Мифологические, исторические, галантные сцены помещались в рамку, образуемую тонким трафаретным золотым орнаментом: сказочные пышные цветы, вьющиеся стебельки и травинки, спелые кисти винограда, сочные ягоды, - уголки формы чётко фиксируют вазоны с пышными букетами.

Формы подносов использовались разные, в том числе шести/восьмигранники. Живописный декор дополнялся тонким ажуром просечных бортов изделия. Большие возможности тагильского листового железа позволяли мастерам методом выколотки (второй способ изготовления формы подноса в Нижнем Тагиле) придать подносу самые сложные и причудливые формы.

В конце XIX века кустарное производство в России переживало кризис, не обошёл стороной он и Тагильский подносный промысел, требуя адаптироваться к ускоряющемуся темпу жизни. Пресс для изготовления форм заменил кузнеца, и в условиях жесткой конкуренции встал вопрос быстроты и дешевизны отделки подноса. В это время все большее распространение получает «Маховое» письмо, при котором кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха «лепит» цветочный венчик, стебли и листья.

Большое влияние на возрождение промысла оказал Научно-исследовательский институт художественной промышленности, в частности исследователь-искусствовед В. А. Барадюлин. Однако, чтобы соединить традиции прошлого с развитием будущего, теорию и практику, не хватало лишь одного звена — мастера, владеющего старым двуцветным мазком и способного передать это мастерство. Им стала Агрипина Васильевна Афанасьева. Именно она владела приёмами исконной Тагильской двуцветной росписи и помогла спасти Тагильский подносный промысел как самобытное художественное явление. Помимо этого Агрипина Васильевна воспитала целый коллектив талантливых мастеров, которые освоили традиционные приёмы Тагильского письма, более того — значительно развили их в своём творчестве во всех

направлениях (цветочном, сюжетном, орнаментальном).

Отличительной особенностью тагильского подносного письма, является то, что цветы в композиции располагаются свободно, не перекрывая друг друга. Также тагильское подносное письмо отличает, что нет многослойной техники письма, цветы пишутся за один прием.

Поднос из собрания Музея Тагильского подносного промысла

Поднос работы А.В.Афанасьевой Закат

Поднос работы Л.И.Кузиловой Цветущий сад

Петриковская роспись

Украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая сформировалась в Днепропетровской области в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства.

Отдельные вещи с узорами в стиле петриковской росписи сохранились ещё с XVIII века. Однако в современном понимании это направление сформировалось в конце XIX века — начале XX века.

Образцы живописи стали известны благодаря работе Д. И. Яворницкого, Е. К. Эвенбах; развивалась в виде настенной живописи (в начале XX столетия в связи с возросшим

спросом на настенную роспись делали также бумажные «малёвки» для оформления интерьера), декора предметов быта (сундуки, народные инструменты, сеялки, сани), особенно развилась декоративная роспись по дереву, подлаковая роспись, надглазурная и подглазурная роспись фарфора, воссоздана технология росписи стекла, современные мастера расписывают рушники и блузы из ткани, кошельки из кожи; сформировалась как самостоятельный вид станковой декоративной графики и широко распространилась как художественная школа.

Для петриковской росписи характерен растительный цветочный орнамент, продолжающий традиции украинского барокко. Разнообразие колористических и композиционных решений, применяемых материалов и техник.

Может быть выполнена цветными глинами, растительными красителями, анилиновыми, масляными, акварельными, акриловыми красками, темперами, гуашью, с добавлением яичного желтка, молока, спирта, самодельными (особенно из кошачьей шерсти) и фабричными кисточками, а также пальцами, пипетками, камышовыми палочками, на светлом, цветном или чёрном фоне, часто у каждого мастера собственный почерк, подход к стилизации, своя трактовка традиционных элементов росписи.

Зарисовки Самокиша Н. С. орнаментов украинских народных вышивок XVII - XVIII ст.

Петриковская роспись

Тарелка с петриковской росписью

- Пермогорская роспись
- Ракульская роспись
- Северо-Двинская роспись
- Волховская
- Пучужская
- Великоустюгская
- Вятская

Игрушка

- Абашевская игрушка — русская глиняная игрушка. Художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Спасском районе Пензенской области.
- Бабенская игрушка

Богородская игрушка

Богородская игрушка из мягких пород дерева берёт истоки в посёлке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. Этот тип культуры представляет собой симбиоз городских и крестьянских традиций, испытавший на себе влияние фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, народного лубка и произведений профессиональных художников — живописцев.

Состоит в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, осины).

Промысел возник в сугубо крестьянской среде, но развивался под сильным влиянием ремесленного производства с иным типом культуры — посадским. Этот тип культуры представляет собой симбиоз городских и крестьянских традиций, испытавший на себе влияние фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, народного лубка и произведений профессиональных художников — живописцев.

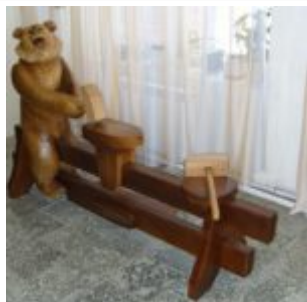
Богородская резьба выполняется при помощи специального «Богородского ножа».

Резьба основана на «маховом» принципе, то есть, учитываются все особенности древесины, и срубаются (срезаются) элементы, которые могут отколоться. Учитывается направление волокон при обработке. Форму заготовке изделия задает «чурак» — сегмент спила древесины, после раскола его топором.

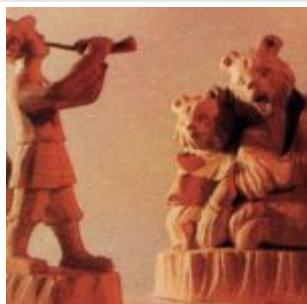
Одной из отличительных черт промысла всегда являлось изготовление движущихся игрушек. Наиболее известна игрушка «Кузнецы», обычно изображающая мужика и медведя, которые поочередно бьют по наковальне. Эта игрушка, возраст которой, по некоторым данным, превышает 300 лет, стала символом, как богородского промысла, так и самого Богородского, войдя в герб посёлка.

Мыши хоронят кота Ф. Д. Ерошкина (1879-1936) рубежа XIX — XX веков.
Государственный русский музей

Богородский медведь

Богородская резьба

Дымковская игрушка

Русская глиняная игрушка, расписанная и обожжённая в печи. Название происходит от места производства — слобода Дымково Вятской губернии (ныне Кировской области). Наряду с другими продуктами народных промыслов считается одним из символов русского ремесла.

Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая игрушка — создание одного мастера. Изготовление игрушки от лепки и до росписи — процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых изделий.

Для производства дымковской игрушки используется местная ярко-красная глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной поверхности.

После полной просушки в течение от двух до пятидесяти дней и обжига при температуре 700—900 °С игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведённым на молоке). Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанную игрушку вновь покрывали взбитым яйцом, что придавало блёклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы цветов, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полосы, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора.

Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, молодые люди, скоморохи, барыни.

Девушка с самоваром

Дымковская игрушка, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Дымковская игрушка

- Жбанниковская игрушка возникла в начале XX века в деревнях Жбанниково,

Роймино, Рыжухино и других Городецкого района Нижегородской области.

Каргопольская игрушка

Русская глиняная игрушка. Художественный промысел, распространённый в районе города Каргополя Архангельской области.

Издавна в деревнях Каргопольского уезда сложился сезонный гончарный промысел на местных красных глинах. Летом каргопольские гончары работали в поле, а с октября до весны занимались изготовлением глиняной посуды — печных горшков, кубов, крынок, мисок. Из остатков глины мастера лепили игрушки, не придавая им особенного значения. Глиняные лошадки, упряжки, фигурки людей и животных стоили недорого, особенным спросом не пользовались, и их лепили скорее для собственного удовольствия, чем ради заработка.

В начале 1930-х годов гончарный промысел постепенно сошёл на нет, ещё раньше прекратилось изготовление игрушек. Лишь несколько мастеров продолжали их делать.

Первоначально игрушки, как и посуда, были «обварными». После обжига раскалённое изделие погружали в «болтушку» — густой мучной раствор. Пригоревшая мука оставляла на светлой поверхности сосуда или игрушки чёрный кружевной узор. Украшенные процарапанным архаичным орнаментом, своей безыскусностью такие игрушки напоминали скорее произведения художников каменного века. Изготавливались и более дорогие поливные посуда и игрушки, покрытые глазурью.

Самыми ранними из дошедших до нашего времени каргопольских игрушек можно считать работы Ивана Вирентурга и Екатерины Абдулаевой, работавших в 1930-х—1940-х годах. В основном это одиночные фигурки мужичков и барынь, раскрашенные известью, сажей и цветными глинами. Они грубоваты по лепке, а их плоские лица и обобщённые детали фигуры и одежды напоминают древних каменных баб. В росписи фигурок сочетаются овалы, круги, кресты, пятна, также напоминающие древние орнаментальные мотивы.

Современная каргопольская игрушка менее архаична. Сохраняя традиционные формы, нынешние мастера делают её более изящной, порой чётче акцентируют детали, щедро расписывают маслом и темперой, избегая, однако, излишней пестроты. Помимо фигурок людей каргопольцы лепят коней, коров, медведей, оленей, героев сказок и былин. Одним из самых популярных персонажей в каргопольской игрушке был и остаётся Полкан — полуконь-получеловек (изначально получеловек-полупёс) с окладистой бородой, при орденах и эполетах. Среди других сказочных героев присутствуют лев, птица Сирий, конь о двух головах.

Сохраняя традицию, каргопольские игрушечники придумывают новые формы и сюжеты своих произведений. Так появились многофигурные композиции — тройки, возки, охоты и др. Их украшает не блеклый узор, наведённый цветной глиной по известковому фону, а яркая темперная роспись. В 1970-х годах. А П. Шевелев, один из

известнейших каргопольских игрушечников, пробовал делать поливные игрушки, которые напоминали прежние, «обварные».

Среди каргопольских игрушечников особое место отведено У. И. Бабкиной, единственной мастерице, никогда не прекращавшей заниматься этим ремеслом. Ей принадлежит заслуга не только сохранения, но и возрождения древнего промысла. Она запомнила с детства сказочного полкана и первая вновь стала лепить его. Многие современные мастера учились у неё забытому ремеслу.

Каргопольский промысел всегда был семейным — у Шевелёвых, Завьяловых, Рябовых и др. секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Только в 1967 году в Каргополе открылось отделение Архангельского предприятия «Беломорские узоры». В городе работает школа искусств, где детей учат и лепке игрушек.

Заюшка с морковкой

Каргопольская игрушка, 1989. Иванов С.В.

Каргопольская игрушка

- Кожлянская игрушка — русская народная глиняная игрушка-свистулька. Название происходит от места изготовления село Кожля, Курчатовского района, Курской области.
- Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной полой куклы, внутри

которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. По традиции рисуется женщина в красном сарафане и желтом платке. В последнее время темы росписи сувенирных матрешек не ограничены, встречаются как куклы, расписанные под сказочных персонажей, так и в виде карикатур на известных политиков. Хотя матрешку принято считать оригинальной русской игрушкой, появилась она сравнительно недавно, в 1891 году в Абрамцеве, как оригинальная версия менее известной японской деревянной игрушки. Сегодня матрёшка является одним из самых популярных сувениров, привозимых из России.

- Романовская игрушка — русская глиняная игрушка-свистулька родом из села Романово на территории Липецкой области.
- Старооскольская глиняная игрушка — художественный промысел в Старооскольском районе Белгородской области. Известен с начала XVIII века.

Филимоновская игрушка

Русская глиняная игрушка. Древнерусский прикладной художественный промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. По данным археологов, филимоновскому промыслу более 700 лет. По другим данным — около тысячи лет.

Благодаря особой глине, которая залегает в районе Одоева испокон веков лепили посуду, продавая её на местных базарах. Как и в большинстве гончарных промыслов, мастера работали семейно, сдавая продукцию перекупщикам или самостоятельно на базаре. При этом мужчины и женщины делали только посуду, а девочки вместе с бабушками лепили и расписывали игрушки. Такие девочки вырастали уже с определенным приданным, их называли «свистульки».

Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок, например «Любота» — сценка свидания влюбленных.

Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у коровы — полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а конскую головку венчают небольшие конические ушки.

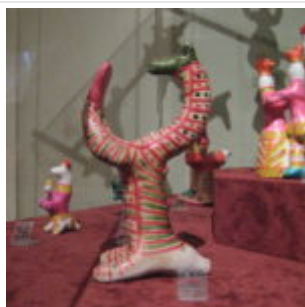
На внешнем облике игрушки отразились природные свойства местной глины —

«синики», потому что филимоновская глина чрезмерно жирная, при просушке быстро деформируется, покрывается мелкими трещинами, которые приходится заглаживать влажной рукой. На самом деле это придумали люди, не державшие глину в руках.

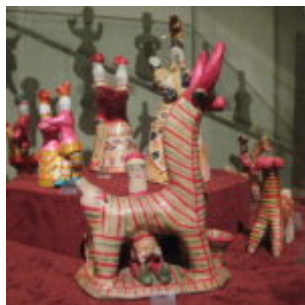
Все операции проводятся на мягкой глине, немногочисленные трещинки заглаживаются, при сушке цвет глины становится светло-серым, игрушка немного усыхает, но деформаций и растрескиваний не происходит. По сравнению со многими глинами соседних областей филимоновская глина не жирная и именно это позволяет вытягивать длинные формы, не отвлекаясь на трещины. После обжига изделия из такой глины приобретают ровный белый цвет, не требующий последующей грунтовки. Обжиг происходит при температуре 970-1000 градусов в специальных муфельных печах.

Современные филимоновские мастера расписывают свои игрушки яркими акриловыми красками. Несмотря на относительную ограниченность применяемых характерных для промысла цветов — малиновый, зелёный, жёлтый цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми. Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент, который выражает искренние языческие мотивы, людей, живущих в гармонии с природой. Помимо вытянутых форм фигурок, стиль их росписи: солнышки, растительный орнамент, «детский» стиль, старинные деревенские сюжеты — это элементы, которые характеризуют древнюю филимоновскую игрушку и по сей день.

Филимоновские барышни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор.

Филимоновская игрушка, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Филимоновская игрушка

Экспозиция в музее «Филимоновская игрушка»

<https://art.mirtesen.ru/blog/43803269652/Russkie-narodnyie-rospisi:-Mezenskaya,-gorodetskaya,-zhostovskay>

Роспись:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C

Игрушка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B