

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Наина Величко

РОСПИСЬ

ТЕХНИКИ • ПРИЕМЫ • ИЗДЕЛИЯ

АСТ ПРЕСС

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я

Наина Величко

РОСПИСЬ

ТЕХНИКИ • ПРИЕМЫ • ИЗДЕЛИЯ

МЕЗЕНСКАЯ

ГОРОДЕЦКАЯ

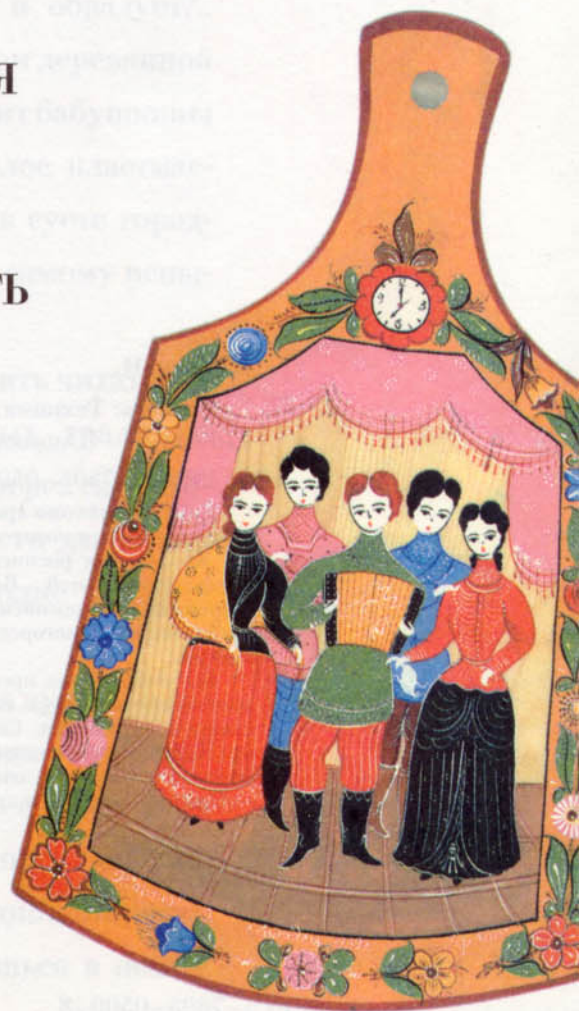
ХОХЛОМСКАЯ

ПЕРМОГОРСКАЯ

•

ТРАДИЦИИ

СОВРЕМЕННОСТЬ

Москва
«АСТ-ПРЕСС»
1999

Моему верному помощнику
папе, К. А. Мартиросяну.

Каждую книгу по народному искусству мы ждем, как праздника: чем-то она удивит и обрадует?.. Мы — это все те, чей дом согрет теплом деревянной и глиняной утвари, кто бережно хранит бабушкины кружева, кому тряпичная кукла милее пластмассовой красавицы, но главное — кто в суете городского быта находит время и желание самому испытать радость ручного творчества.

Нашим желанием было познакомить читателей с красотой и богатством народных традиций в росписи дерева, приобщить к ним через самостоятельное творчество по большей части для души, хотя делились мы сведениями вполне профессиональными.

Сейчас многие изучают росписи на курсах, и наиболее успешные и совестливые из них часто задаются вопросом, имеют ли они право считать себя мастерами того или иного вида росписи. На наш взгляд, ответ и прост, и сложен. С одной стороны, достиг мастерства и совершенствуешься в нем —

значит, мастер. С другой — самого себя в мастера не назначают, это большой и постоянный труд всей жизни, что мы и наблюдаем на промыслах.

Развитие «отношений» с народным искусством может пойти разными путями. Один из них, что называется, для общего развития, когда осваиваются несложные приемы, композиции, орнаменты. Такое творчество большей частью для радости своей и близких. Обычно это только первый этап постижения, потому что народное искусство так притягательно и животворно, что хочется познавать его и дальше, и глубже.

Второй путь — овладеть той или иной росписью и копировать известные и лучшие музейные образцы. Именно лучшие, ведь не все деревенские художники были настоящими мастерами, творящими самостоятельно и легко: подражали им ремесленники, норовя сделать товару побольше и побыстрее, выбирая для этого простые сюжеты, на которых была набита рука. Но время сохранило и донесло до нас народное искусство без разбору, к тому же оно всегда приобретает благородную тайну старины... Поэтому по незнанию некоторые новички часто путают закономерную для жанра простоту и ясность с небрежностью, неумелостью незадачливого подмастерья.

Копирование — обязательный момент в изучении росписи. Для кого-то оно становится только этапом, а кто-то останавливается на нем и, думая

о коммерческой выгоде, предлагает на рынках прикладного искусства хорошо и аккуратно выполненные образцы.

Третий путь — это путь «авторского прочтения» какого-нибудь вида росписи. Такой художник живет своими образами, но хочет рисовать их в полюбившейся ему народной манере. Примером тому могут стать выросшее из Городца живописное творчество Т. Мавриной и строгая графика А. Сазонова, в которой угадывается Мезень.

Есть еще один, пожалуй, самый трудный путь творческого развития традиций. Как бы хороша ни была любая роспись в своей первозданности, она должна приспособливаться к сегодняшнему дню: не пойдешь, к примеру, на улицу в самом чудесном старинном сарафане, но можно путем стилизации сделать на фольклорной основе вполне современную модель.

Но самое полезное и увлекательное, чем могут стать для вас полученные сведения о росписи по дереву, — это их практическое применение в быту. И тут очень полезен опыт зарубежных «фольклористок», как они сами себя называют, которые живут под девизом: «Все, что стоит, висит и лежит, — раскрасить!» Своим мастерством они пытаются преодолеть всеобщую стандартизацию и внести в жизнь семьи и дома то уютное и человеческое, что может дать народное искусство, а оно в этой своей сути одинаково у всех детей Земли.

Кстати сказать, и в старину мастера хоть и имели излюбленные устоявшиеся сюжеты, но не ограничивались только ими, а отражали жизнь во всей полноте (особенно хорошо это прослеживается в пермогорской и городецкой росписях).

1
ВСТУПЛЕНИЕ

Древний — древо — дерево — деревня... Цепочка слов, звучащая стихами и выявляющая суть. Деревня — это древний мир дерева. Известный исследователь крестьянского искусства В. С. Воронов писал: «Изба, телега, скамья, укладки, скобкари, прялки и игрушки, пряничные доски — от зыбки до гроба и надмогильного креста сопровождало дерево народной жизни».

Дерево украшали резьбой, инкрустацией и росписью. Во многих случаях роспись заменила трудоемкие техники, как случилось, например, к середине XIX века с городецкими прялками, когда возросший спрос на них потребовал более быстрого способа украшения.

Войдем в мир расписного дерева России, такой же большой и разнообразный, как и она сама! Росписи Северной Двины, Великого Устюга, Поволжья, Урала и Сибири... Любая из перечисленных групп включает в себя множество разновидностей; почти каждая деревня имела свой неповторимый стиль, каждая семья — свою художественную манеру. Общим был только неизменный язык народного искусства. И всякий, кто хочет на нем «заговорить», должен изучать его, понимать и чувствовать, чтобы не создавать псевдоискусство, подделку, кич.

Говоря о народном искусстве, легко запутаться в определениях. Кто-то противопоставляет «народное» «профессиональному». Но кто же тогда те художники, что работают на промыслах и сувенирных фабриках, — разве не профессионалы?

Кто-то пренебрежительно отделяет «кустарное» от «народного», хотя созданный С. Т. Морозовым еще до

Скобкарь — старинная деревянная посуда для напитков в виде водоплавающей птицы.

Укладка — сундук, короб, лаптец и т. п. с замком для хранения и переноса одежды и драгоценных вещей.

революции музей кустарного искусства как раз и был призван помогать самым что ни на есть крестьянским художникам из народа.

Кто-то делит искусство на городское и деревенское. Мол, только от близости с природой может получиться настоящее народное искусство.

А ведь существует еще и самодеятельное искусство, народное творчество мастеровитых людей, «наивное» и «примитивное» искусство.

Профессиональное, народное, кустарное, ремесленное, деревенское, национальное, декоративно-прикладное... Можно запутаться вконец. Но, если к каждому этому слову добавить «Искусство», нам думается, все станет на свои места.

Подлинная культура проявляется в сохранении народных традиций, в уважении к труду — к своему ли, к чужому. И важно, чтобы понимало это как можно больше людей на свете.

Говоря сейчас «народное искусство», мы представляем себе домотканые коврики, глиняные свистульки, лубяные туеса деревенских мастеров, а под декоративно-прикладным больше понимаем искусство, представленное в художественных салонах.

Напомним, что слово «промысел» произошло от «промыслить», то есть подумать, как добыть средства для жизни (такое определение дает словарь В. Даля). И промыслы существовали до тех пор, пока приносили доход, кормили.

По-крестьянски расчетливые мастера понимали: сработают совсем просто — люди не купят, будет работа слишком затейлива — себе в убыток, много не сделаешь. А цена возрастет — опять же не купят. Крестьянская сметка всегда помогала мастеру находить ту меру выразительных средств, достаточных, чтобы и украсить предмет, и продать его не в ущерб выгоде.

Промысел погибал, если не приносил дохода, как это случилось в начале XX века с Хохломой, Городцом и многими другими промыслами.

Эта рациональность, кстати сказать, во многом определяет тот или иной стиль, внешний вид росписи.

Когда определенные ремесленные навыки и художественные средства выражения становятся привычными, устоявшимися для данного места, возникает традиция. И случается это благодаря совместным стараниям разных мастеров, поэтому природа народного искусства — коллективная. И это ни в коей мере не умаляет значения творчества наиболее талантливых и ищущих.

Тесно связано с традицией и чувство национального.

Например: палехскую шкатулку не спутать с китайской, хотя и тут, и там — черная лаковая миниатюра. Порой случается, что на вопрос, какой из красных цветов самый «русский», не все, кто пришел изучать русские народные росписи, могут указать на красно-рябиновый, киноварный

Один из законов народного искусства как раз в его «скупой» щедрости. Покупатель должен радоваться, что вещь недорога и красива, а мастер — что такие секреты знает, что и людей смог удивить своим искусством, и лишнего работать не пришлось. Делали ведь так, «как мера и красота скажут». Технологія производства, а значит, и техника росписи всегда остаются в народном искусстве очень рациональными.

«хохлоมской» цвет. И кстати, используя зеленые и малиновые цвета импортных красок, искренне не могут понять, что же получилось в работе не так.

Пресница,
престца — одно
из старых назва-
ний прялки.

Кутюшка —
курочка.

Басица —
красуется.

Естественной «питательной» средой народного искусства является близость с бесконечно вдохновляющей родной природой. Известно, что вдали от нее что-то утрачивается. И хотя народному искусству противопоставлен натурализм, нужно хорошо знать то реальное, что потом вдохновит каждого художника на создание своего обобщенного, условного образа цветка или птички: двух одинаковых калинок-малинок не получится.

Очень важной приметой народного искусства является безупречное чувство мастерами материала. Дерево ли, глина, лен — они сами подскажут эффект наибольшей выразительности для себя. К примеру, сжатый в ладошке кусок глины сам выдавится знакомой птичкой-свистулькой. Кстати, отсюда же следует, что народному искусству присуще чувство целостного восприятия любого предмета, назначенного под роспись.

Народное искусство несет мощный импульс добра и осмысления бытия каждым, кто соприкасается с ним и как зритель, и как создатель. И правда, в момент, когда мастер остается один на один с деревянной поверхностью, чтобы нарисовать на ней Древо жизни, доброго льва, сладкоголосую Сирин, солнечный знак или травку, он в полном смысле Создатель, Творец. И по его замыслу, как и по божьему, мир должен быть устроен красиво и гармонично.

Даже бессюжетная, орнаментальная Хохлома полностью подтверждает это: ее волшебные цветы, птицы и бесконечные узоры — мудрая сказка о взаимосвязи всего сущего, о красоте природы.

Вообще, связь народного искусства с песнями, сказками и другими фольклорными формами очень близка. Не зря большой его знаток В. С. Воронов писал: «Скобкарь, братина и прялка похожи на пословицу, прибаутку, сказку».

И напоследок главное, хотя с него следовало и начинать: народное искусство называют декоративно-прикладным. В нем красота дополняет полезность. Этнографические исследования объясняют возникновение орнаментов на утвари ритуальными, магическими потребностями «религии природы». Но слово «оберег» сейчас стали употреблять так часто, что продолжать эту тему не имеет смысла.

Как никакое другое искусство, народное умеет создавать праздничную радость. Как-то, будучи в Новой Зеландии, я подарила одной женщине хохломскую плошку. Через пару дней она специально позвонила, чтобы радостно сказать: «В моем доме поселилось солнышко!» А между прочим, внутри, на доньшке, и вправду был нарисован солярный знак...

К предмету изучения мы предлагаем искусство северных росписей Мезени и Пермогорья и поволжские Городец и Хохлому. Они дадут вам возможность представить графическую и живописную техники, изучить орнаментальные и сюжетные их виды, прочувствовать выразительность белых и черных фонов. Эти росписи очень традиционны, так как живут на промыслах, на своей «исторической родине». И в то же время они находятся в развитии, не теряя связи с современностью.

2 ЯЗЫЧЕСКИЕ МОТИВЫ И СИМВОЛЫ В НАРОДНЫХ РОСПИСЯХ

Примерно до середины тридцатых годов нашего века народное искусство называли крестьянским, точно определяя породившую его социальную среду.

С дохристианских времен орнаменты донесли до нас знаки так называемой аграрно-магической символики, которые и после принятия христианства естественно продолжали уживаться в сознании земледельца. Живя на земле тяжелым трудом хлебопашца, он радовался солнышку, вовремя подоспевшему дождю, обильному урожаю. И если и обожествлял природу, то делал это как поэт. И вот на дрялках, расчерченных на клейма по иконописному канону, расцветало Древо жизни, возникал громовой знак, а солярный появлялся на дне хохломской чаши.

Древо жизни, в окружении животных и с поющими на нем птицами, — старинный и любимый народный сюжет.

Мезенская роспись

Хохломская роспись

Солярные знаки — всевозможные круговые и крестообразные изображения, символизирующие солнце. Также с культом солнца славянская мифология связывает коня и утку: утром огнегривый конь возводил солнце на небосвод, а утка прятала его на ночь в воду.

Громовой знак — резное или рисованное изображение шестилучевой розетки. Встречается под крышей на фронтоне избы, на прялках и т. д., связан с древним святилищем славянского бога грозы Перуна.

Городецкая роспись

Пермогорская роспись

В пермогорской росписи птица Сирин, помещенная в круг, тоже является образом солнца.

Птица Сирин — один из самых любимых образов русского декоративно-прикладного искусства. Когда-то в старые, еще дохристианские времена легенды о сладкоголосой деве привезли на Русь купцы и путешественники. Сирин, как и античные сирены, была наделена сильным голосом, который завораживал людей, сводил их с ума.

Так изображали птицу Сирина на колтах (из раскопок в Киеве, X–XIII век)

Во времена языческого поклонения божественным силам природы Сирина изображали с открытой грудью. Она как бы воплощала собой кормильницу рода, женское начало природы.

После принятия христианства образ ее был несколько изменен, она превратилась в божью посланницу. Рядом с изображением Сирина писали:

*«Райская птица зовомая Сирина,
Глас ея в пених зело силен».*

И хотя она и прилетала раз в столетие из Рая, ее надо было вовремя заметить и «перекричать», чтобы легковверные люди не прельстились на заманчивые песни и посулы и не пошли бы за ней следом, отчего обязательно бы погибли.

Мораль была такова: птица посылалась во искушение, но всякий должен оставаться на земле и делать свое дело до срока, пока Господь сам тебя не призовет. Поэтому часто можно увидеть птицу, смотрящую на нас строгим, испытующим взглядом.

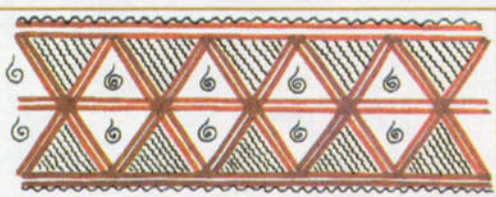
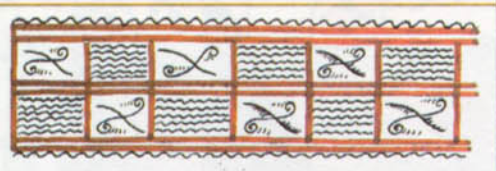
Традиционно птица с раскрытыми крыльями символизировала солнце в зените, а помещенная в круг (соларный знак), как бы усиливала власть светила. Такое изображение очень типично для северных прялок, оно означало пожелание благополучия и счастья в доме.

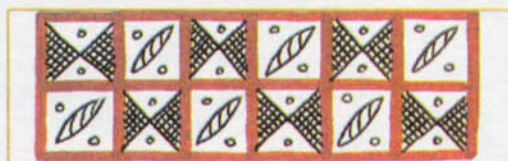
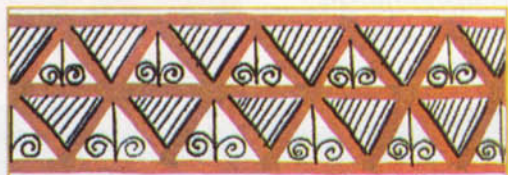
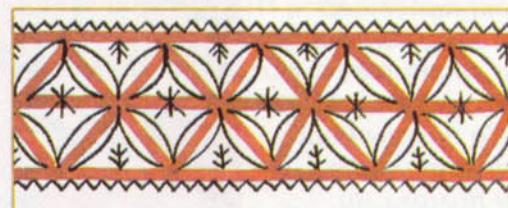
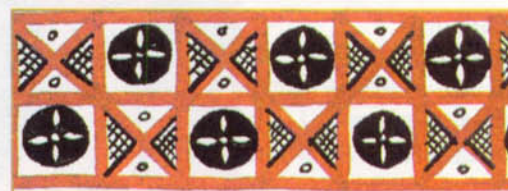
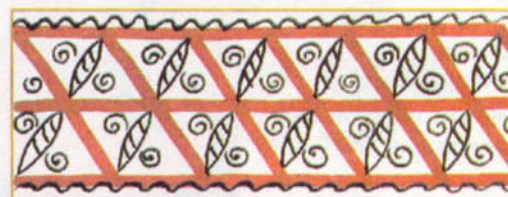

Волнообразные линии, зигзаг, стихийка — условные изображения воды.

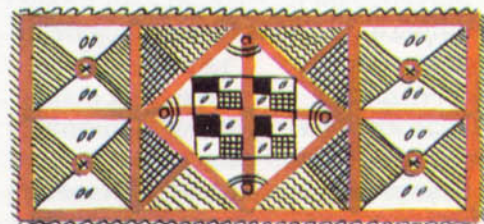
Олень (лось) — знак дождя. Он вызывает дождь, цепляя рогами тучи.

Движущийся крест, свастика — древнейший знак коловорота, движения солнца.

Квадраты, треугольники, ромбы — знаки земли. Активно используются в мезенской росписи, символизируя распаханые и засеянные поля, заливные луга и т. п.

Бёрдо — в мезенской росписи прямоугольная решетка, состоящая из ряда клеток. Символ поля, пашни.

Лев — страж дверей, сундуков и прочей утвари.

В старину художники знали и любили легенду о пустынноике и льве.

Как-то повстречался отшельнику в глухих местах лев. Он страдал от попавшей в лапу занозы и страшно ревел. Но пустынноик не испугался и помог ему. Благодарный лев не пожелал расстаться

Роспись двери.
Начало XX века.
Вологодская область, Тотемский район,
деревня Федотово

Иногда заморский зверь больше напоминает привычных медведя или собаку.

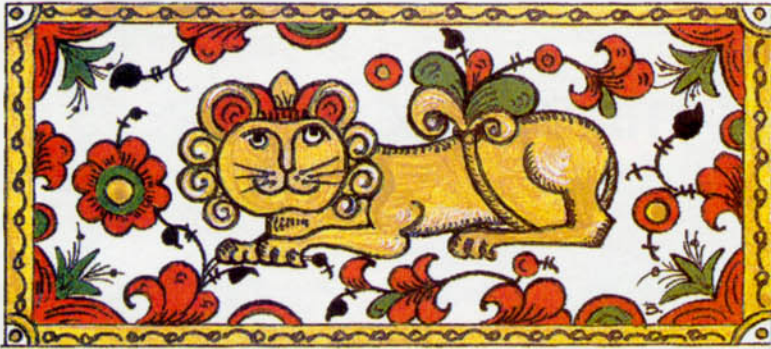

с добрым пустынноиком и поселился вблизи его обители. Он даже перешел на растительную пищу и стал помогать людям.

Вот и рисуют часто льва-вегетарианца с листиком вместо кисточки на кончике хвоста и большими человеческими глазами.

Деталь росписи дуги.
Вторая половина XIX века. Хохлома

Мифическое существо **Грифон** — олицетворение высших сил, союза неба и земли. Голова и крылья у него орлиные, а туловище — льва.

Еще в книге XVIII века о природе Грифона описывали как реального обитателя сибирских лесов, стража природных запасов золота и серебра.

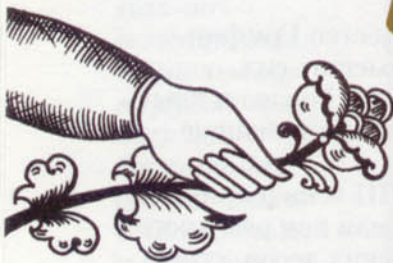
Единорог (индрик) — древний символ луны, целомудрия, морального совершенства. «У нас индрик-зверь всем зверям отец...» Изображенный у Древа жизни вместе со львом, символом солнца, означает единство природы, женское и мужское начала. С XVI века на клейме Московского печатного двора появились лев и единорог. Заимствованный и дополненный народными художниками, этот сюжет был перенесен на сундуки, прялки, коробы.

Русалка-берегиня — хранительница вод. Ее распущенные волосы символизировали волны, а открытая грудь — питательную влагу Матери-Природы. В руках она держит водяные лилии.

ТРАДИЦИИ ИКОНОПИСИ В НАРОДНЫХ РОСПИСЯХ

Архангел Михаил
и апостол Андрей
Первозванный.
Икона XVI века

Когда-то воспринятая от Византии, икона приобрела на русской почве огромное значение. От домашних до надвратных, от венчальных до походных сопровождала икона и крестьянина, и царя от рождения до самой смерти. Еще недавно чужеземные влияния легко становились на русской почве родными, проникаясь ее живительными соками, своеобразно приспосабливаясь к ее миропониманию. Так произошло и с иконой. «Дивным откровением русского национального искусства» назвал икону Максимилиан Волошин.

Глубокое почитание ее естественно сочеталось с домашним, вполне бытовым пониманием божественного. И это, не умаляя его величия, делало первообразы ближе.

В этом смысле очень показательна история, рассказанная признанным знатоком русского духа Николаем Лесковым.

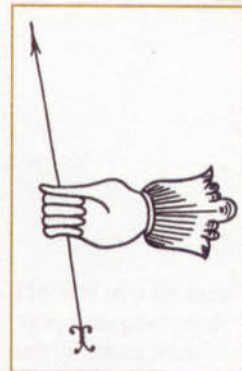

«В Благодухове решили расписать храм. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили надпись: «В седьмой день Господь почил от всех дел своих». Сначала батюшка на такую вольность осерчал, велел замазывать картину, а потом успокоился и подумал, что «это в народном духе».

Для русского мировосприятия естественно углядеть в божественном земное, а земное возвысить до божественного. Какое достоинство, понимание важности всякого момента жизни присуще даже вызывающим улыбку городецким персонажам! Какие мудрые, отрешенные от пустяков лица, как величественны позы, хотя сюжеты («сцены») весьма будничны: прыдение, чаепитие, гулянья...

Святые благоверные
князья Борис и Глеб.
Икона XIV века

Рука рисовалась традиционно в таком положении, которое позволяло «вложить» в нее и кубок, и цветок, и балалайку.

Роспись передней
стенки сундука.
**Первая половина
XVIII века.**
Северная Двина

Но, кроме фактора менталитета, существовали и вполне конкретные причины, по которым иконописное мастерство воплотилось в крестьянских росписях.

Даже Хохлома, не имеющая на первый взгляд ничего общего с иконами, обязана своим происхождением иконописцам. Бежавшие в Заволжские леса во время церковного раскола при Петре I от гнева патриарха Никона, отлученные от привычного дела, старообрядцы перенесли приемы иконного ремесла на деревянную утварь. Так появилась золотая Хохлома с неповторимым травным орнаментом.

Травщик —
художник-
иконописец,
специализирую-
щийся на писании
раститель-
ного орнамента
и пейзажа.

Прялочные и сундучные росписи Великого Устюга и Северной Двины (исключая стоящую особняком мезенскую) также обязаны своим происхождением старообрядцам-книжникам, иконникам, укрывавшимся от притеснения в далеких северных лесах. Одни и те же мастера украшали богатой росписью и книгу, и утварь.

Посмотрите на эту северодвинскую прялку. Кажется, что это страница старинной лицевой рукописи. Наверное, не случайно в этих краях появились белофонные росписи: художникам было привычнее работать на поверхности того же цвета, что и бумага.

Но все это не значит, что росписями занимались только иконописцы, хотя, как мы видим, во многих случаях они даже создавали новый стиль. Случалось и так: в Городце при поновлении церковной росписи заезжими богوماзами местные крестьянские художники подсмотрели приемы и умело использовали их в росписи прялочных донцов, которые до этого делали инкрустированными или резными.

Лопасть прялки.
Начало XX века.
Борецкая роспись

Продолжив сравнение народных росписей с иконой, мы увидим те же технические приемы грунтовки, «вохрения», приготовления темпер, покрытия олифой, создания замалевков. То же композиционное деление поверхности на яруса, клейма.

Изображение часто сопровождают надписи.

Терминология, перешедшая от иконописцев в народные росписи:

вохрение,
замалевок,
разбел,
оживки,
травное письмо,
клейма.

Вот, например, на этом донце написано:

**1907 года
вопросъ это
что такое вы
кушаете
чай или
збитенъ
отвѣтъ
збитенъ**

Встретим такие выразительные средства и приемы, как небрежение перспективой, оживки, разбел, спокойная цветовая гармония, способы изображения посуды, растительности, животных. Один канон, одна традиция. Работа городецкого художника Мазина «Начало жизни человека» ничем не уступает иконе, повествующей о жизни святого. А городецкие сюжеты с лошаdkами у Древа жизни очень напоминают новгородскую икону XV века «Чудо о Флоре и Лавре».

Особое внимание хочется обратить на еще один важный момент, который сближает народные росписи с иконописным искусством.

«Когда ближе присматриваешься к самой технике иконного письма, то испытываешь глубокую художественную радость от простоты и наглядности технических приемов», — писал М. Волошин.

Эти же слова применимы и к народным техникам письма. Так же как и при написании икон, работа, скажем, над прялкой фактически может быть приостановлена в любой момент, а будет создавать впечатление законченности — так изначально красиво строится роспись!

4

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

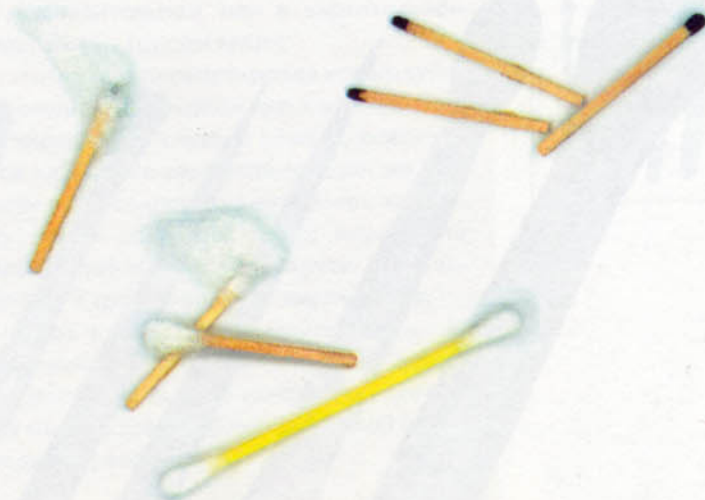
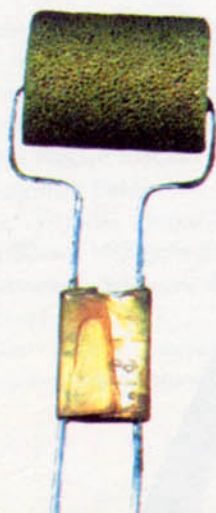
Внешний вид изделия во многом определяется теми красками, кисточками, лаками и т. д., которые мастера используют в своей работе.

Городецкая живопись, исполненная маслом, дает возможность мягкого перехода цвета в цвет, что технологически почти невозможно при работе гуашью. Как ни пытаться симитировать подбором красок теплую, медовую поверхность мезенских или городецких прялок, она будет иной, нежели та, старинная, обработанная олифой.

К слову сказать, настоящие мастера работают только по старинным рецептам: перетертая из минерала и замешенная на желтке краска будет давать отличные градации от химической того же цвета.

Иногда приходится слышать такие противоположные суждения: мол, как небрежны, неiziaщны мазки старинных мастеров или, напротив, как чересчур аккуратны, «вылизаны» современные работы. И вот уже кто-то подражает «небрежности», работая «под старину», забывая, что старые мастера часто располагали всего лишь «тиской» — выдернутой из веника и размочаленной зубами палочкой, заячьей лапкой, — где уж тут до изящества колонковой кисти.

Например, черные графические наводки в мезенской росписи будут выглядеть по-разному в зависимости от того, выполнены ли они пером или кисточкой (в последнем случае линия будет неоднородной по толщине).

КИСТИ

Народное искусство не терпит нарочитости, поэтому, будучи современными художниками, мы, естественно, используем доступные нам материалы, и без специальной на то необходимости нет смысла подделываться под старое. Конечно, излишняя пригаженность лишает произведение живинки, мертвит. Но тот, кто следует живой технике кистевого, вольного, свободного письма, застрахован от «трафаретности» в работе.

«...Знай, что для каждой краски требуется особая кисть. А кисти должны быть упруги и круглы, концы же их не слишком длинны» — это мудрое наставление иконописцам было дано в 1701 году, но вполне актуально и для нас с вами.

Кисть может быть:

По форме (обжиму): плоской и круглой.

По типу волоса (ворса): беличьей (цвет шатен, ворс мягкий), колонковой (цвет русый, ворс упругий), собольей (цвет русо-рыжий, ворс упругий), пони (цвет грязно-пегий, иногда беложелтый, ворс слегка волнистый, мягкий), козьей (цвет белый, ворс мягкий), кошачьей (цвет часто белый, ворс очень мягкий, «безвольный»). Кроме таких **натуральных** кистей сейчас широко применяют **синтетические** (по цвету и качеству ворса напоминают колонок, но более блестящий).

По качеству ворса: мягкой и щетинистой.

По длине ворса: короткой, средней и длинной. При этом кисть одного и того же номера может быть разной длины.

По номерам кисти идут от нулевого и дальше. Чем больше номер кисточки, тем объемнее, пышнее она. Иногда встречаются кисти, обозначенные одним и тем же номером, но по существу разного размера (фирмы и фабрики иной раз имеют свои стандарты).

Так и хочется сказать: «Кисти разные нужны, кисти разные важны». Это напоминание для тех, кто по неопытности считает, что можно иметь одну-две, и хватит. Найти хорошую кисточку не просто, каждая проявляет свой характер, их узнаешь «в лицо». И хотя говорится, что опытный мастер и веником нарисует, но любимыми кистями он очень дорожит, никому не одалживает, ведь каждый имеет свой почерк, а это обязательно отразится на кисточке.

Дополнением к кисточкам часто служит штампик-тычок.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Как выбрать кисточку

При покупке просите показать максимально возможное число кистей. Первоначальный отбор проведите по внешнему виду, чтобы были погуще, с аккуратно подобранными («причесанными») волосками. Затем по одной обмакните их в баночку с водой (она должна быть в художественных салонах, или же, отправляясь за покупкой, возьмите с собой наполненный пузырек). Стряхните воду движением, каким сбивают ртуть на градуснике. Идеальная кисточка должна напоминать каплю, семечко, пламя свечи (в основном это относится к беличьим кистям, колонковые более однородные по форме). Потеребите ворс — проверьте, не лезет ли, крепко ли держится.

Часто даже хорошую кисточку приходится еще дорабатывать, выстригая из нее инородные, мешающие волоски. Для этого постелите на стол лист белой бумаги, лучше работать при настольной лампе. Поддерживая кисточку над листом, слегка как бы «взьерошьте» ее. Если заметили более длинные, жесткие, оттопыривающиеся, неправильно направленные, похожие по форме на спичку волоски, оттяните их в сторону пальцами или пинцетом и выстригите под корень маникюрными ножницами.

! Ни в коем случае не подстригайте кисточку сверху!

Даже плохую кисточку с раздвоенным концом — «жалом» можно применять для проведения параллельных линий.

Итак, вам, как минимум, нужно иметь такие кисти:

— 2–3 круглые беличьи и колонковые с ворсом средней длины №1 (для контурной работы), №2 (для «травки»), №3 (для замалевки, заливки фона, написания листьев).

— хорошо иметь синтетическую №1, 2 для тонких однородных линий.

— 1–2 плоские колонковые или синтетические №1, 2, 3 для отводов, каемок, полос.

— 2–3 плоские №4, 5, 6 средней жесткости для нанесения грунта (лучше, чтобы были колонок, соболев, коза, щетинка, синтетика. Белка чересчур мягкая и легче теряет волос).

— 2–3 круглые или плоские кисти (коза) №3, 5 для покрытия лаком.

— 2–3 клеевые кисточки №1, 2, 3 для тычков, растирания красок.

Для русских народных росписей по дереву лучше всего подходят беличьи и колонковые кисти. Избегайте кисточек из пони, они могут согнуться, пожалуй, только для тычков.

Имейте в виду, что деревянный кончик кисточки тоже рабочий, он может быть использован для нанесения точек, «росинок». Поэтому хорошо, если он конусообразный. Если нет, то вам придется заострить его самим. Если черенок кисточки очень длинный, то укоротите его, чтобы не мешал в работе.

Обращайтесь с кисточками бережно:

— ни в коем случае не используйте ее ворсистую часть для приготовления, смешивания, растирания краски, употребляйте для этого палочки, некачественные клеевые кисти;

— не оставляйте кисточки в банке с водой: ворс заламывается, черенок отклеивается. Прополоскав, храните кисти в горизонтальном или в вертикальном положении ворсом вверх;

— для транспортировки используйте планшеты с гнездами для кисточек типа «патронташ», круглые пеналы, располагая их в сумке вертикально. Если же все-таки ворс смялся, то «намыльте» кисточку пеной щадящего мыла, выровняйте ворс и дайте пене подсохнуть. Часа через 2–3 смойте ее, ворс выровняется.

Раз в месяц устраивайте своим помощникам-кисточкам «банный день»: «порисуйте» ими по мокрому туалетному мылу, хорошо промойте теплой (но не горячей!) водой.

Приобретая кисточки, помните, что хорошо иметь не менее двух одинаковых по характеристикам: для «белой» и «черной» работы, чтобы не приходилось их без конца отмыывать. Также нужны свои кисти и для каждого вида лака, грунта.

КРАСКИ

«Если придется много писать по дереву, то различные краски надо смешивать с яйцом, смешав вместе белок с желтком. Этими красками можно расписать: блюда, тарелки, ложки... солонки, ящики, ларчики... кровати или что-либо другое. Затем их нужно проолифить, и будет хорошо и светло».

Из источника
XVII века

В старину крестьянские художники использовали ограниченное количество красок: это были природного происхождения земляные краски, добытые из глин, краски из соков местных деревьев и растений и бережно употребляемые привозные лазурь, кармин, немецкий бакан и др. Замешенные на яичном желтке тертые минералы превращались в temperные краски. Они приготавливались небольшими порциями, так как быстро сохли, а засыхая, образовывали нерастворимую пленку. Эти краски, используемые прежде всего в иконописи, применяли и для росписи бытовых предметов. Со временем их во многом заменили масляные краски. Так, местами прием «разбел», характерный для масляной живописи, вытеснил белильные оживки темперной.

В настоящее время почти на всех промыслах пользуются масляными красками. Кое-где употребляются гуашь и анилиновые красители (Полх-Майдан, Крутец).

В зависимости от основы краски делятся на **масляные, клеевые, водяные, акриловые (водополимерные), анилиновые**. Одной из последних новинок стали **масляно-восковые** краски, которые имеют свойства темперы и масляных красок.

Для тех, кто только осваивает приемы народных росписей, предпочтительнее работать **гуашью**. Она бывает двух видов: художественная и плакатная. Последняя с «песочком», неважного качества, потому пользоваться стоит только художественной гуашью.

Также хороша в росписи по дереву и **темпера**. Это краска на клеевой основе: казеиновой, поливинилацетатной (ПВА) и др. По всем показателям темпера ПВА лучше казеиновой, ей и стоит отдавать предпочтение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСОК

Светостойкость обозначается на маркировках звездочками (***), чем их больше, тем дольше цвет сохраняется без изменения, не выгорает.

Термостойкость — это реакция краски на температурный режим. При работе масляными красками и последующем обжиге изделия в печи, как это делают, к примеру, на хохломском промысле, этот показатель всегда учитывается. Так, крапак может превратиться в коричневый, легко темнеет белый цвет. Именно по этой причине хохломичи используют ртутную киноварь, она более стойкая при высокой температуре, чем кадмий красный.

Укрывистость — свойство краски распределяться по поверхности. Это очень важное свойство, и его приходится постоянно учитывать в работе. Ведь от того, ляжет ли краска ровным, аккуратным слоем или нет, будет зависеть и качество изделия. Очень хорошо укрывают поверхность сажа газовая (черный фон Хохломы), крапак и др. Плохую укрывистость имеют охра, оранжевый, лимонный (это относится к краскам разных видов: масляным, гуаши, темпера). Для фонов в народных росписях часто приходится пользоваться охрой. Чтобы как-то улучшить ее свойство, краску можно сперва осветлить, добавив белила, а затем, примешивая коричневый, желтый, довести до нужного оттенка. Можно, к примеру, смешивая красный, желтый, коричневый и белый в разных пропорциях, приготовить охру самим.

Если необходимо покрыть «несговорчивой» краской большую поверхность под фон, то тогда придется проводить эту операцию два-три раза, с обязательной просушкой каждого слоя. Краска лучше ложится на поверхность, если наносить ее не кистью, а валиком или кусочком поролона. Мазок, выполненный краской с хорошей укрывистостью, получается однородным, непрозрачным. Но не путайте плохую укрывистость с прозрачным маз-

ком специальных лессирующих красок. Именно они используются в жостовском промысле, позволяя одному мазку просвечивать через другой. В росписи по дереву такие краски не употребляют.

Время высыхания тоже можно отнести к одной из характеристик красок. Дольше других сохнут белая, черная, красная, лимонная и другие краски.

Кроме технических характеристик следует учесть, что краски могут обладать и спецэффектами: быть флюоресцентными (на маркировке рядом с названием краски стоят буквы «ФЦ»), могут содержать вкрапления типа искорок, быть матовыми, глянцевыми и т. п. (в основном это относится к импортным краскам, но и московские, выпускаемые АО «Гамма», дают некоторый фосфоресцирующий эффект).

охра имеет
плохую
укрывистость

кадмий
красный светлый

крапак ложится
на поверхность
хорошо, прозрачен

алая темная
или кадмий красный
темный

Кстати, если в гуашь добавить небольшое количество клея ПВА (1 часть ПВА на 4 части гуаши), то фактически получится темпера. Но прежде чем взять ее в работу, нужно проверить качество полученной краски на пробной дощечке: иногда попадает неважный клей, и краска из-за этого очень долго не сохнет. И еще один практический совет. Если вы работаете гуашью красного цвета, то учтите, что под лаком этот цвет имеет обыкновенные расплываться. Чтобы этого избежать, добавляйте в красную гуашевую краску клей ПВА (пропорция указана выше), а лучше пользуйтесь красной темперой.

Вам обязательно потребуется для работы гуашь и темпера. Гуашью легче делать белильные оживки, темперой — обрабатывать деревянную поверхность под фон.

НАЗВАНИЯ КРАСОК

Умбра, сепия, сиена, цирлеум, тиюиндиго... Эти слова звучат для художника как музыка. И хотя палитра народных росписей скромна, не мешает знать некоторые основные цвета по названиям. Тем более что с непривычки трудно ориентироваться в художественных салонах.

Красные и желтые цвета и их оттенки относятся к группе кадмиевых. Они могут быть разной насыщенности и делятся на светлые, средние и темные.

Зелено-сине-фиолетовые относятся к кобальтовым.

Различные **коричневые** цвета и их оттенки: умбра, сурик, охра, сиена, сепия и др. — называются земляными.

Вообще же встречается столько разных названий похожих по цвету красок, что все невозможно ни перечислить, ни запомнить. Этот обзор не претендует на полноту, тем более что краско- и цветоведение — это отдельная и обширная область знаний. Ко всему прочему следует добавить, что разные фирмы могут пользоваться разными названиями, и тут уж точно, что на вкус, на цвет товарища нет.

Итак, к красным цветам относятся киноварь, краплак, тиюиндиго, кадмий, пурпурный. Вот пример: кадмий красный средний почти соответствует киновари. Очень близки по цвету кадмий желтый светлый, лимонный, желтая стронциановая. Зная о таком «родстве», можно при отсутствии заменить одну краску другой.

А вот английская, серпуховская, индийская, шахназарская красные представляют коричнево-красную гамму, но не красную, как это может показаться по названию. Темно-коричневой будет и гутанкарская фиолетовая.

Слово «тиюиндиго» встречается в названиях красных, черных, синих и других красок.

Охра бывает разных оттенков и соответственно названий: золотистая, жженая, «сырая». Широко используется

для фонов в городской и пермогорской росписях.

Краплак (светлый, средний и темный) может быть

фиолетовым, красным.

Белила — титановые, цинковые, свинцовые — имеют разные оттенки.

Самые белые — титановые, самые серые — свинцовые. **Сажа газовая** имеет глубокий черный цвет.

(А тиюиндиго черная отливает синевой.)

Сурик — кирпичный цвет.

Сепия — глубокий темно-коричневый.

ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА: ТЕ ЖЕ ЦВЕТА В СМЕСИ С БЕЛИЛАМИ

На первых порах вполне достаточно иметь отечественный набор художественной гуаши из 12 цветов. Лучше не пользуйтесь импортными красками, особенно китайского производства, они имеют свои традиционные оттенки, потому в таких наборах красный ближе к розовому, зеленый очень резкий и ядовитый.

Красные кадмии, алый, пурпурный, краплак красный, имитация киновари. **Киноварь** — это красно-оранжевый, рябиновый цвет, самый «рус-

ский» из всех красных, «хохломыской». Сегодня «кадмий красный» (средний и темный) часто используют в мезенской росписи. **Зелень травяная**

соответствует своему названию. **Зелень изумрудная** — с оттенком бирюзы. **Окись хрома** — очень красивый, близкий к болотно-

му, цвет. Его любили старые городецкие мастера. **Зеленый кобальт** — теплый зеленый цвет. **Синий (ультрамарин)** в неболь-

ших количествах, становится своеобразным акцентом на фоне красно-желтой традиционной гаммы пермогорской росписи.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСКИ

Появившиеся в продаже акриловые краски дают новые возможности. Так, подобрав по цвету золотой акрил («Rich gold», богатый, насыщенный золотой цвет), можно в домашних условиях сделать хохломские изделия, минуя сложный и длительный процесс золочения, возможный только в фабричных условиях.

Не стоит пренебрежительно относиться к синтетическим краскам. Они удобны и практичны. Мне часто приходилось работать на выставках, ярмарках, демонстрируя иностранцам живую работу мастера. И поначалу меня удивляло то, что их удивляли мои кисточки и краски: натуральные! Я этим очень гордилась и пренебрежительно относилась ко всяким синтетическим новшествам. Но однажды мне подарили импортные акриловые краски, и теперь они стали незаменимы в некоторых росписях, любимы мной.

Конечно, ко всему надо привыкнуть и приспособиться. Так, акрил быстро сохнет, но для этого существует специальная бумага, которая долго хранит влагу, она и служит палитрой. Акрил можно растворять водой, но лучше специальной жидкостью, тогда краска равномерно ложится на поверхность. И для отмывания кисточек есть специальная эмульсия: как ни старайся отмыть их водой или даже мылом, хорошо это сделать все равно не удастся.

Акрил освоили в России уже так хорошо, что даже некоторые жостовские мастера пишут им свои волшебные букеты, а ведь еще недавно казалось, что это можно делать только масляными красками.

Чем же так хорош акрил? В чем-то он похож на темпера: быстро засыхает, образуя нерастворимую пленку. А это значит, что можно даже не покрывать изделие лаком, а если и покрывать, то опять же специальным «варнишем», который тут же сохнет, не едкий в отличие от лаков и, освежая цвет, не дает блеска.

Акрил имеет отличную укрывистость, качество очень важное для красок (конечно, если это акрил хорошего производства).

Им можно работать по любой поверхности, будь то дерево, стекло, кожа, металл. И даже делать временное тату: акрил нетоксичен (для верности всегда смотрите на маркировку, там это указывается).

Существуют специальные акриловые основы и грунты, позволяющие добиться эффекта «старения», создавая благородную патину.

Используя акрил золотого цвета, можно в домашних условиях расписать что-либо в хохломском стиле.

Акрил может быть матовым и глянцевым (с эмалевым блеском), может представлять собой коллекцию красок с палитр великих художников: есть, к примеру, серия матиссовых, тернеровских цветов.

Посмотрите, как прибрежная галька при помощи акриловых красок превратилась в «городский» сувенир.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ

Не менее восьмидесяти лет должна расти липа, чтобы ее древесина стала пригодна для выделки. Это обязывает людей работать с деревом вдумчиво, ответственно. Поэтому раньше мастера сами резали-точили заготовки, замыслив изделие, сами же и «красили» его. При таком подходе, кстати, соблюдалась целостность предмета: орнамент естественно ложился на заранее предназначенную для него поверхность.

В изготовлении «белья», как называют неокрашенную заготовку, каждому промыслу присущ свой почерк. Семеновскую матрешку не спутаешь с полх-майданской по одному только очертанию. Городецкие доски имеют маленькую клиновидную ручку и форму «юбочкой», напоминая старинные донца, и т. д.

Поход за «бельем» для городского художника всегда становится особым событием. Везут заготовки большей частью из мест традиционной обработки дерева, таких, как Богородское, Сергиев Посад, Нижний Новгород и др. Ведь будущий успех художника зависит и от встречи с интересными мастерами: резчиками, токарями, — удачно найденная ими форма может подсказать неожиданное творческое решение.

Сегодня «белье» продают на базарах, в хозяйственных магазинах, на вернисажах, стали торговать им и музеи народного искусства.

Традиционно лучшими под роспись считаются заготовки из липы, березы, клена.

Древесина **липы** очень легкая, мягкая и белая. Структура рыхлая, поэтому требует грунтовок.

Береза и клен плотнее, приятны в работе. Очень тяжелая и плотная древесина у **бука**, она имеет красноватый оттенок с белыми искорками штрихов.

По возможности избегайте **буковых заготовок: они часто коробятся, дают трещины.**

Структура тяжелого и плотного **дуба** неоднородна, со щербинками, и роспись его не очень-то практикуют.

Иногда продают заготовки (доски) из **сосны**. Она имеет приятный медовый цвет, красивый рисунок текстуры, но очень капризна в работе: при обработке крахмалом поверхность может потерять однородность и стать ребристой.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Приступая к обработке деревянной поверхности, вы должны уже представлять, что именно, в каком стиле и технике будет изображено на ней. Ведь от этого зависит, как грунтовать поверхность: останется ли фон натуральным деревянным, затонированным или же полностью будет перекрыт колером.

В любом случае заготовка осматривается на предмет выявления трещинок, сколов, сучков.

Перечисленные дефекты устраняются шпаклевкой для дерева или любой другой универсальной, типа отечественных шпакрила, полипласта и др. Ассортимент шпаклевок в продаже очень широк, годится та, что при высыхании становится твердой (некоторые шпаклевки создают эластичную пленку). Можно также смешать клей ПВА с мелкими опилками, хорошо, если они из той же древесины, что и рабочая поверхность.

Высыхая, первый слой шпаклевки, как правило, оседает. Тогда надо повторить процедуру и после окончательной просушки сгладить поверхность шкуркой №1, а затем №0, после чего удалить пудру чистой тряпкой.

Чтобы сохранился естественный вид древесины, в качестве прозрачных грунтов под роспись темперой или гуашью можно использовать:

Картофельный крахмал. Лучше всего им обрабатывать мягкую и рыхлую липу. Эта грунтовка применяется, например, в Полховском Майдане и так перекрывает поры, что позволяет легко наносить на поверхность рисунок тушью. Можно крахмалить березу, клен, а вот

сосна не любит мокрые грунты, от этого на ней могут проступить «ребра». Если и крахмалить темный и плотный бук, то один раз, чтобы не получилось ненужной белесости.

Заваренного крахмала из расчета 1 чайная ложка с небольшой горкой на 1 стакан воды хватит на несколько поверхностей. Клейстер должен быть не очень густым, без комков. Обмазывать заготовку нужно, пока он теплый, можно прямо рукой или же плоской кисточкой пошире. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же удалять. После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой шкуркой (№0, 1) и еще раз или два повторите процедуру. Зашкуривайте поверхность аккуратными, нехаотичными движениями в одном направлении, но несильно, иначе сотрете весь нанесенный крахмал.

Яичный белок. Аккуратно отделите его от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Просушите, затрите шкуркой.

Желатин. Готовится по рецепту на пакетике негустым и наносится аналогично крахмалу.

Один слой нитролака (НЦ). Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем №646, ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается, зашкуривается. Лучше всего такой способ применять под роспись маслом, но можно и под темперу, гуашь.

ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Карандашная пудра. Натереть на шкурке карандаш нужного цвета. Равномерно кусочком непористого поролона втереть пудру в не обработанную грунтом древесину. Применять этот способ лучше на небольших поверхностях.

Гуашь, акварель, жидко разведенные, быстро наносятся на загрунтованную поверхность широкой плоской кистью, валиком, кусочком поролона.

Желтая тушь, нанесенная аналогичным способом, создает впоследствии под лаком красивый золотисто-медовый тон.

Пинотекс (или аналогичное средство «Аква») удобно использовать для тонировки больших поверхностей.

Экстракты и настои трав, марганцовка, морилка дают возможность подобрать нужный тон.

Непрозрачные грунты

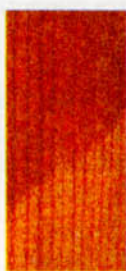
Если вы задумали белофонную роспись, скажем, пермогорскую, то, покрывая

поверхность белой водоэмульсионкой, вы одновременно грунтуете ее и окрашиваете. Водоэмульсионная краска бывает как на меловой, так и на клеевой основе. Та, что на меловой, — белее, но от механических воздействий легко осыпается. Поверхность затем может быть обработана воском, нитролаком АК. На клеевой основе — более серая, держится настолько прочно, что ее даже непросто зашкурить. Работать по ней гуашью бывает нелегко: краска может плохо ложиться, скатываться.

Не забывайте зашкурить поверхность перед нанесением рисунка. Для водоэмульсионки на меловой основе пользуйтесь нулевкой, то есть мягкой шкуркой.

В этом случае при нанесении цвета фона (хорошо ложатся гуашь, темпера, акрил) лучше пользоваться поролоновым валиком или же наносить краску припудривающими движениями кусочком поролона.

Хорошее ровное покрытие (фоны) создают темперные краски и акрил. Но наносить их нужно на предварительно обработанную каким-либо из прозрачных грунтов поверхность, чтобы колер не проваливался.

«Аква»

Тушь

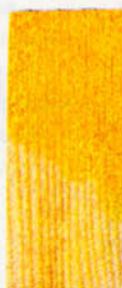
Марганцовка

Карандашная пудра

Экстракт ромашки

Чай

Акварель

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКАМИ

Не сушите изделия при помощи духовки, вблизи горячих батарей или, что совсем недопустимо, прямо на них. Лучше всего положите полаченную вещь в чистую, протертую перед этим влажной тряпкой коробку с крышкой или просто накройте сверху коробкой и поставьте на полку или шкаф. Соблюдайте технику безопасности! Все лакокрасочные материалы и растворители храните в прохладном, но не холодном месте очень плотно закрытыми, подальше от детей, продуктов.

Работайте в проветриваемом помещении. Нос и рот лучше защитить влажным полотенцем.

Остатки красок, лаков и растворителей сливайте не в раковину или унитаз, а в пакеты, бумагу, газеты.

Покрывая изделие лаком, олифой, мастикой, мы в первую очередь заботимся о сохранности вещи. Но ведь кроющие материалы придают ей и дополнительный декоративный эффект. Поэтому, приступая к работе над изделием, уже в начале ее надо обдумать, хорошо ли будет выглядеть роспись и сама вещь под слишком блестящим слоем лака или лучше сделать поверхность матовой. Конечно, определяющим должно стать и назначение предмета: будет ли он все время в ходу, будет ли взаимодействовать с водой или останется только элементом декора в вашей квартире.

Обработка изделия лаком очень ответственный и непростой с непривычки процесс. Случается, что красиво разрисованная вещь под неправильно подобранным или плохо нанесенным лаком теряет свою прелесть. Дерево, особенно сохраняющее свой естественный цвет и фактуру, материал теплый, и потому не стоит его сильно лакировать, придавая ненужный (холодный) блеск. Сильно залакированные деревянные поверхности больше напоминают фарфор, стекло. И, кстати сказать, в некоторых случаях такой эффект преследуется специально, если создается имитация «под Гжель», «под изразец», под фарфоровые пасхальные яйца, статуэтки. К тому же старинные образцы расписного дерева, обработанного олифой, имеют благородную матовую поверхность, но этот способ не вполне подходит для сегодняшнего дня.

Приступая к работе с лаком, не поленитесь сделать влажную уборку квартиры, чтобы максимально устранить пыль. Заранее продумайте, где и как предмет будет сохнуть. Например, вы покрываете лаком яйцо, «сидящее» на шиле, крючке или иголке с ниткой. В первом случае нужна емкость соответствующего размера по высоте и объему, чтобы несколько поставленных в нее шилец не соприкасались друг с другом. Во втором — найти, за что зацепится крючок, в третьем случае — подготовить штырек или что-либо другое, на чем повиснет нитяная петля. Если вы покрываете лаком крышки, плашки, тарелочки, кладите их на нож, линейку или что-то подобное, что послужит своеобразным рычагом, которым при необходимости удобно будет приподнять плоский полаченный предмет.

ВИДЫ ЛАКОВ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Ни в коем случае не используйте для живописных работ акрил-фишашковский лак, продающийся в художественных салонах, он не годится для работы по дереву. Все перечисленные лаки и разбавители продаются в хозяйственных магазинах.

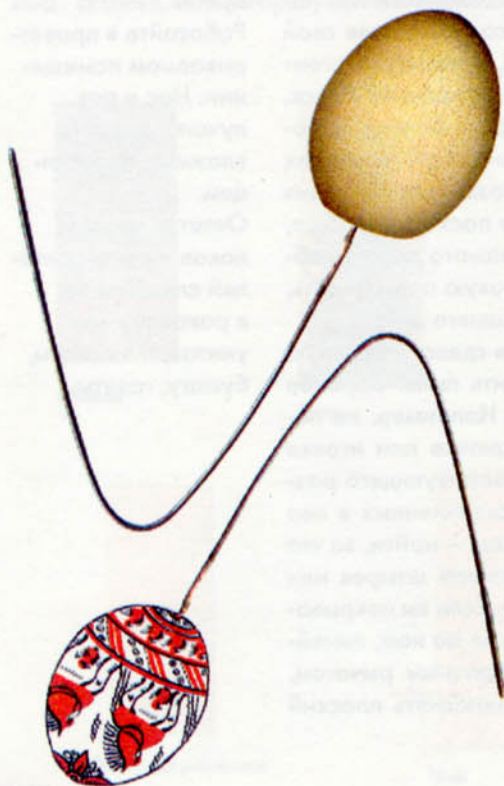
Масляный лак ПФ-283 (4С) разбавляется скипидаром и хорошо растворяется ксилолом. Этот лак прозрачный, достаточно светлый, хотя надо учитывать, что он придает краскам при покрытии некоторую желтизну, что в некотором смысле показано расписным предметам декоративного искусства. Сохнет он не менее 72 часов при температуре 18–23°C. Создает глянцевую, эластичную поверхность при высыхании. Имеет повышенные физико-механические свойства, устойчив при контактах с водой. Но при морозе ниже –18°C обработанные им изделия покрываются трещинками. Можно пользоваться лаком ПФ и других номеров, но 283-й более традиционный.

Лаком ПФ можно покрыть поверхность, обработанную до этого нитролаком (НЦ), а наоборот — ни в коем случае, лак вздуется.

Нитролаки НЦ, АК разбавляются ацетоном или разбавителем № 646.

Лак марки АК стекловидный, прозрачный, эластичный. Сохнет почти под кистью, хотя окончательное время сушки может колебаться от одного часа до двух суток. Это зависит от того, покрыто ли им было неокрашенное дерево, окрашенное гуашью или темперой. На таких основах, как клеевая вододисперсионка, темпера, лак АК сохнет дольше. Под воздействием тепла высохший лак АК дает некоторую клейкость. Поэтому не стоит покрывать им колечки, солонки и т. п.

Нитролак НЦ (мебельный) выпускается под разными номерами: чем больше номер, тем светлее лак. Лучше использовать **НЦ-243, 228**. Сохнет быстро, если надо покрыть вторым, третьим слоем, то после первого покрытия должно пройти не меньше часа, после второго — двух. Учтите, что чем толще покрытие этим лаком, тем легче он впоследствии скалывается. Лак нестойк к физико-механическим воздействиям, воде. Еще одной не очень хорошей характеристикой этого лака является то, что спустя время он дает на поверхности изделия красноту. Особенно это проявится, если лак был не очень свежим и вы сильно его разбавляли.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Работайте при дневном освещении.

Прежде чем закрыть нитролак, чуть капните на внутреннюю поверхность крышки соответствующий растворитель.

Плотно закрыв масляный лак, на несколько секунд переверните банку крышкой вниз. Эти приемы позволяют лаку дольше не засыхать.

Для работы отливайте небольшие порции лака и разбавителя в отдельные емкости. Удобно, когда в крышке пузырька для разбавителя проделано отверстие под кисть. Это позволит ей все время быть в рабочем состоянии.

Не старайтесь покрыть изделие в первый же раз толстым слоем лака. Лучше первую обработку сделать лаком пожиже. Дать ему хорошо просохнуть, а затем слегка зашкурить поверхность. Если на шкурке остаются жирные пятна, значит, лак не вполне просох. Запомните, что лак может не липнуть, но внутри оставаться еще «живым». Существует проверка «на ноготь»: если при надавливании на лаченую поверхность не остается следа, значит, лак просох окончательно.

«Лак — сушка — шкурка — лак». Соблюдая эту формулу, вы всегда будете иметь хорошо отлаченные изделия.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ЛАКА И МАСТИКИ

Можно наносить лак нежесткой (лучше козьей) **кистью**, заранее проверив, не осыпаются ли волоски.

Плоские поверхности лучше покрывать широкой плоской кистью быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдите кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности с последующим контролем за торцами: не затек ли на них лак?

Погружением. Такой способ применяют для покрытия лаком небольших токарных форм типа яйца, матрешки. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.

Покрытие получится ровным и хорошим, если вы проявите терпение: вынув из лака изделие, долго крутите его в руке и осматривайте, поднимая бумажкой накопившийся в нижней части затек.

Растеканием. Так покрывают лаком мелкие предметы типа брошей, плашек. Положив их на ладонь, слегка касаются сильно наполненной лаком кисточкой центра изделия.

Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Лучше для этого способа использовать лак ПФ, можно подогретый на паровой бане.

Иногда, когда предстоит очень ответственная работа и нужно сделать покрытие безупречным, масляный лак не только процеживают, но и слегка подогревают на паровой бане. В этом случае требуется особо помнить о технике безопасности, так как лак — легковоспламеняющееся вещество.

Существуют еще способы **напыления** лака на поверхность **краскопульт** («пистолетом»), **нанесение тампоном**, но в домашних условиях все же лучше пользоваться кисточкой или валиком.

Покрывая изделие лаком, все время надо контролировать качество: не остались ли на поверхности волоски от кисточки, не образовались ли затеки? Поэтому через 10–15 минут после нанесения лака осмотрите изделие. Если обнаружили затек, разотрите его не новой порцией лака, а разбавителем с помощью кисточки или прямо пальцем.

Работая с лаком, подстелите чистый кусок клеенки или полиэтиленовый пакет: если полаченное изделие вдруг упадет из рук, то оно не приклеится к скатерти или газете и почти не пострадает. Лак и разбавитель пусть стоят справа, тряпка лежит слева, а пространство под работой остается пустым.

Если нежелательно, чтобы поверхность изделия блестела, скажем, расписано декоративное панно, то можно обработать его бесцветной мастикой типа немецкой «Эдельвакс» для мебели и паркета. На чистую белую тряпку или кусок поролона выдавите мастику и легкими движениями распределите ее по поверхности. Минут через 20 уже с большими усилиями натрите ее. На другой день еще раз повторите процедуру, возможно, что одного раза окажется недостаточно. Не волнуйтесь, если на поверхность тряпки слегка перейдет краска (скорее всего, это будет красная гуашь). Именно поэтому в первый раз не втирайте мастику сильно, чтобы не повредить красочный слой.

Эти деревянные фигурки, расписанные художницей Ларисой Петриковой, так безупречно покрыты лаком, что кажутся фарфоровыми.

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК, или Как минус превращается в плюс

В работе даже опытного мастера случаются просчеты и нечаянности. И если такое произошло, профессионалы знают, как выйти из неприятного положения. Помню, как знакомая радовалась, что купила необычную хохломскую плошку с изящным травным кустиком в неожиданном месте. И удивилась, узнав от меня, что это не специальный замысел художника, а умело скрытый дефект. Ведь всякое случается: то ли кисточка нечаянно мазнула предмет и краска успела подсохнуть, то ли смазлся рисунок, то ли рука дрогнула, лак ли затек, пылинки налипла.

Итак, если уж случилась неприятность, не впадайте сразу в панику, а подумайте: есть ли необходимость в точности восстановить рисунок или же композиция не пострадает от добавлений?

Некоторые сучки на дереве бывают так декоративны, что их можно включить в орнамент, выстроить под них композицию.

Вообще же если для фона-основы использовались темперные или акриловые краски, то ненужный мазок с них легко смывается при помощи чистой воды и ватной турундочки (палочки для чистки ушей).

Более трудоемкий, но более верный способ удаления дефекта — с красочного, что с лакового слоя — дожидаться окончательной просушки и восстановить рисунок. Если пострадал лак (пузырьки, пыль, наплывы), зашкурьте поверхность, очень выпуклые затеки срежьте острым лезвием и покройте заново лаком поуже.

Если при восстановлении рисунка есть риск повредить его еще сильнее, то оставьте все как есть, покройте работу тонким слоем негустого лака, просушите. Затем ластиком или шкуркой-«нулевкой» затрите нужное место (это делается для того, чтобы краска легко легла на лак), восстановите рисунок и опять полачите.

Например, на кляксу в хохломском изделии можно «положить» ягодку, травку или тычковый цветок, а выпуклый затек лака превратить в божью коровку (так делают на промысле).

Некоторые сучки на дереве бывают так декоративны, что их можно включить в орнамент, выстроить под них композицию.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Мне часто приходилось успевать выполнить большой заказ за очень короткий срок. Помню, расписывала рамы под зеркала. «Дня два уходит на одну?» — спрашивает меня знакомая художница. А что ответить ей, не знаю, потому как в день успевала сделать их три... И дело было не только в навыке, сноровке, умении концентрироваться, но и в правильно организованном процессе работы, рабочем месте.

Стилю жизни художников часто приписывают божественность, видя в этом даже неперемное условие для творческих поисков, беспорядок в мастерской почитают за живописный. Может, в этом и есть своя правда, но она не имеет ничего общего со стилем работы народного мастера.

Прежде всего, дорожите дневным светом и старайтесь работать только при нем: и глаза побережете, и с цветом не ошибетесь. Справа постелите тряпочку, а лучше бумажное полотенце, салфетку. Там же расположите кисточки, банку с водой (лучше даже две емкости, чтобы в одной отмывать наиболее грязные кисточки), палитру. На промыслах основные цвета разводят до рабочего состояния в небольших формочках. Так поступайте и вы, если предстоит использовать много краски, а после работы прикрывайте ее крышечкой из фольги. Но палитра в любом случае нужна, чтобы при необходимости смешивать цвета, поднимать с кисти лишнюю краску.

Палитрой может служить кусок стекла, отороченный для безопасности изолентой, белая кафельная плитка, тарелка и т. п. Если вы выкладываете краски на палитру, то удобнее, чтобы земляные цвета находились рядом, так же как кадмиевые, кобальтовые. Ближе к земляным, но поодаль от светлых пусть ляжет черный. Белый можно малыми частями выкладывать рядом с основными цветами. Тут нет строгого правила, важно, чтобы вы сами определили порядок и всегда следовали ему. Когда соблюдается это правило, когда кисти лежат на привычных местах, как инструменты

Показательно, что Иван Билибин, наиболее близкий художникам-прикладникам, как раз удивлял современников своей педантичной аккуратностью. А другой Иван — прославленный палешанин Голиков — хранил все свое нехитрое хозяйство художника в небольшой деревянной коробочке. Похоже, не случайное это сходство.

в операционной, когда салфетка для вытирания кисточек не елозит, а удобно придавливается устойчивой банкой с водой, когда расписываемые вещи лежат слева и нет риска что-то размазать, перевернуть — работа сама собой спорится.

Также важно, чтобы было удобно сидеть. На многих промыслах предпочитают низкие стульчики или скамеечку под ноги, посадка — правым боком к столу, да так, чтобы можно было вертеть расписываемый поднос или хохломскую чашу на коленках.

Конечно, пока вы учитесь, не вполне можете понять необходимость строгой организации своего рабочего пространства. Но при серийном, поточном производстве без этого просто невозможно трудиться, ведь процесс обработки, росписи изделий рационально разбивается на операции. Потому очень важно приучиться автоматически брать нужные кисти, которые лежат на своих местах, нужную заготовку, чтобы поставить на ней, может быть, всего пару точек.

И еще работу облегчают некоторые профессиональные приемы. Например, для удобного положения руки используют «скамеечку», планку, губку.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА РУКИ

Для успешного исполнения народных росписей очень важно сразу научиться правильно держать и кисть руки, и кисточку. Поначалу с непривычки это может показаться неудобным, а потом станет понятно, что по-другому традиционные приемы просто не получаются. Рука должна быть подвижна, как циркуль, поэтому кисточку держат не наклонно, как ручку для письма, а строго вертикально к поверхности.

Видите, средний палец лежит на «железке», над ним указательный, а с другой стороны между ними — большой палец. Безымянный при этом поджат, опора приходится на мизинец. Удерживая кисточку в таком положении, попробуйте слегка прокручивать ее. Такой прием с прокручиванием, кстати, используют в урало-сибирских росписях.

Планка — это рычаг, который легко «переносит» руку над рабочей поверхностью.

Иногда при росписи мелких предметов удобен прием «замок», когда опорой для рисующей руки служит другая рука.

5
АЗБУКА НАРОДНОЙ РОСПИСИ

Как своеобразен, оригинален каждый вид народной росписи, и не только русской, а и любой другой! И бесконечная прелесть этого искусства как раз в том, что нет предела выразительным его возможностям при каноничности, использовании малого набора элементов. Всего-то их, пожалуй, наберется семь, как нот, как цветов радуги... Наверное, это закономерно для такого естественного языка человечества, идущего как бы от самой природы, каким является орнамент — основа любой народной росписи.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОЙ РОСПИСИ

В этой главе вы познакомитесь со всеми элементами народной росписи, любовно названными капельками, серпиками, усиками, штришками, и попробуете выполнить их.

КАПЕЛЬКА

Прямая капелька

Обратите внимание, что капелька выполняется движением «на себя».

Наложение капельки с правым поворотом на капельку с левым поворотом

От силы нажима на кисточку будет зависеть размер капельки.

Использование капельки так многообразно, что, сколько бы ни представлять вариантов, все будет мало. Она встречается в любой технике росписи от Палеха до Жостова, от Гжели до Мезени. И уж само собой — является «царицей» Хохломы.

Тут самое время вспомнить о том, что кисточка — это своеобразный штампик. От того, какая она: толстая или тонкая, мягкая или упругая, какого номера и т. п., будет зависеть размер и форма выполненного ею элемента.

Капелька может быть прямой или с поворотом, изогнутой.

Она просматривается в стволах городских деревьев и мебельных ножках, в длинном перышке мезенского лебедя и лошадином хвосте. Про такую «протянутую» капельку на промыслах говорят, что она выполнена прижиманием. Ее называют «прижимкой», а в Городце ряд капелек, составляющий бахрому на портьерах, называют «ляпóчками».

Из двух капелек, наложенных одна на другую, получаются листики.

Капелька с поворотом

Из изогнутых капелек могут получиться различные бордюрные орнаменты.

Универсальная капелька может быть мелким, второстепенным элементом приписки, оживки, отделки, а может быть и самостоятельным, как, например, хохломская травка или городецкие веерные листья.

Когда вы освоите капельку, постарайтесь только ею изобразить разных животных. Это очень полезное и увлекательное занятие.

СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ

Возьмите круглую беличью кисть №2.

Краску с хорошей укрывистостью доведите до рабочей консистенции в небольшой формочке или на палитре. В первом случае обмакните кисть в краску и сделайте пару штрихов по палитре, чтобы заострить кончик. Во втором — движением вперед-назад наполните кисточку краской и также заострите конец. Дав кисточке возможность чуть-чуть «пройти» по поверхности тонкой линией, наклоняйте ее (кисточку) на себя, одновременно прикладывая, пока она не ляжет на поверхность почти до железного основания — «пятки». Как и все прочие, этот элемент выполняется очень быстро, описание же его занимает времени много больше. Тут кисточка ведет себя как ванька-встанька: упала и поднялась, а еще точнее, как новобранец: упала, отжалась, поднялась.

Внимание!

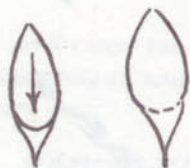
В Гжели, Жостове, петрозаводской, урало-сибирских, устюжских и других мазковых росписях употребляется элемент, похожий по форме на капельку, и даже может так же называться. Но выполняется он по-другому, в обратном порядке — это предмет отдельного разговора.

ЛИСТОК

Одноцветный мазок

Выполняя этот элемент, особенно в два цвета, понимаешь суть названий росписей мазковыми, маховыми.

Действительно, одним махом получают кустики сочной остроконечной городецкой «ботвы»: легла кисть на поверхность, прильнула к ней на миг, приподнялась и вильнула хвостиком. Попробуйте сработать круглой беличьей кистью №2, 3. Начинайте прием, как капельку. Приподнимаясь, кисть не «уходит» с поверхности вверх, а протягивается по ней вниз, влево или вправо, и только тогда движение плавно завершается.

Листок широко используется в Городец. В Хохломе, сочетаясь с капелькой, образует знаменитую «травку». В северодвинских росписях он превращается в солярные и громовые знаки.

Травный кустик

Мазок в два цвета

На одну сторону кисточки подхватывается один цвет, а на другую — второй.

Прием листок в соединении с приемами (штрих, капелька) дает всевозможные варианты листьев.

Приемом листок выполнены хохломской и мезенский солярные знаки.

ДУГА («серпик» или «скобочка»)

Оборки на платьях городецких барышень, края лепестков купавок, фризové части северных прялок, цветы Хохломы и т. д. не обойдутся без этого элемента.

Дуга может быть простой и фигурной, крутой и пологой.

Те, кто учился когда-то писать перьевой ручкой, наверное, помнят наставления учителя: «Волосая — нажим — волосая». Эти слова полезно повторять при выполнении элемента «дуга». Возьмите для начала круглую колонковую кисть №1 с острым кончиком. Начиная с волосая, направляйте кисточку вниз, слегка нажимайте. Когда самый сильный нажим придется на крайнее нижнее положение, кисточка как бы сама захочет подняться на повороте вверх. Завершите движение волосая, плавно отрывая кисточку от поверхности.

Дуга в городецкой росписи

Дуга в хохломской росписи

Дуга меняет форму
замалевка городец-
ких цветов.

Дуга «исполняется» почти как мелодия: вспомните, как постепенно музыкант отнимает руки от клавиш. Учась владеть кисточкой, не стесняйтесь таких артистических, даже несколько утрированных, движений: они помогут вам легче понять суть приема.

СПИРАЛЬ (витушка, стихийка, завиток)

Так точно и любовно называют этот элемент мастера. Вот, скажем, стихийка в мезенской росписи. Нарисованная в «небе», она символизирует облака, на земле — усиливает энергию движения, на «воде» становится волной. Попробуйте выполнить ее круглой беличьей кистью №1.

Начинайте первый круг легко, а потом, бесстрашно нажимая, ввинчивайтесь внутрь. Вспомните движения фигуристки, когда, раскрутясь, она вращается вокруг своей оси до полной остановки. Так и ваша кисточка со временем научится «танцевать» легко и красиво!

Посмотрите на клубы пыли, поднятые мезенскими конями, на городецкую ягодку, на разживку хохломского листа.

Спираль может быть однородной по толщине, а может закрутиться жирным завитком на совсем малом пространстве.

Разживка хохломского листа

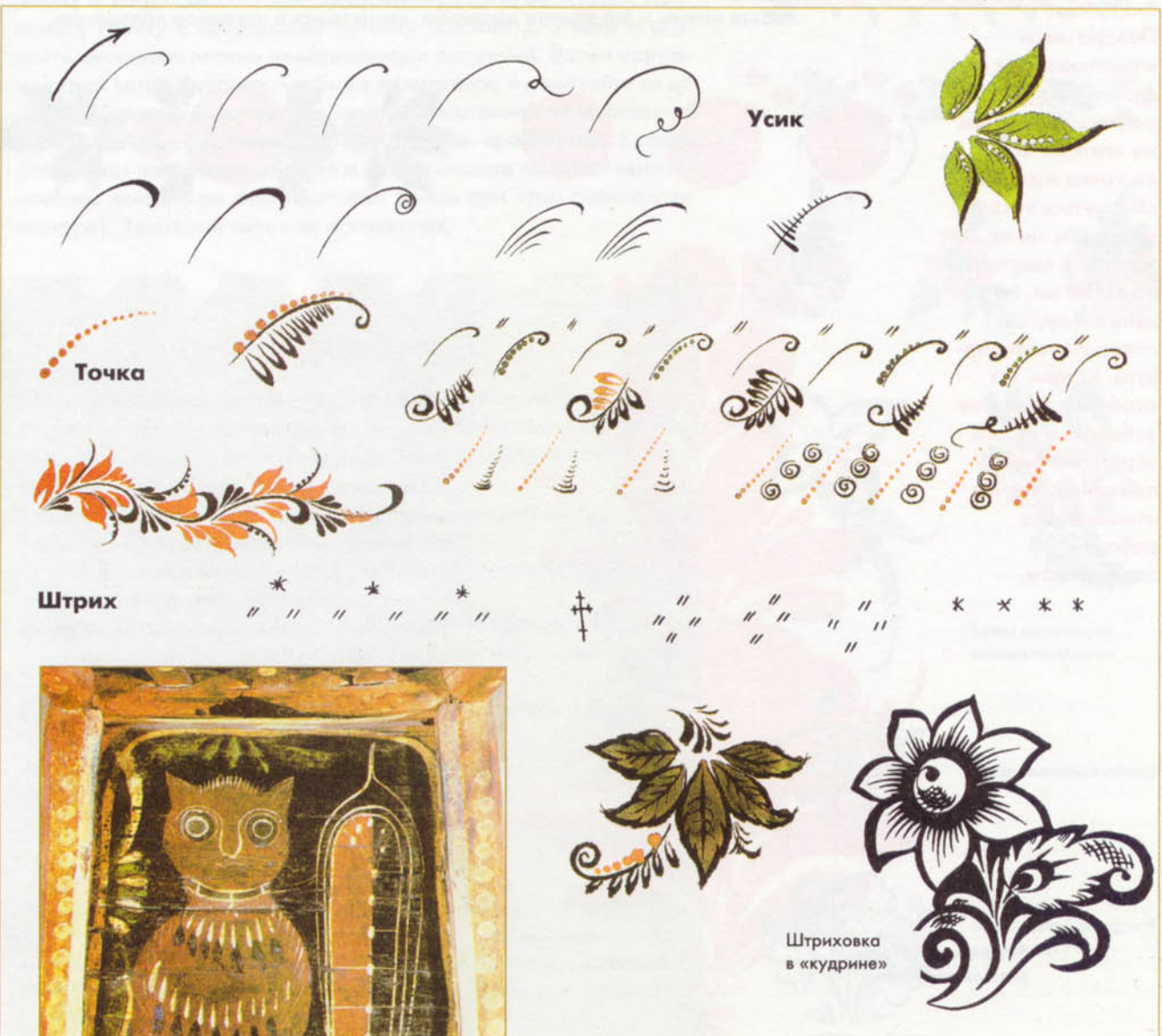

УСИК, ШТРИХ, ТОЧКА

Такие мелкие графические элементы, как усик и штрих, лучше всего выполнять кисточкой для контурной работы: белкой или колонком №1 с острым концом. Обычно усик, если он только декоративно не закручивается, как, скажем, у виноградной лозы, сочетается с другими мелкими элементами: капельками, точками, штрихами.

«Поставить последнюю точку», «расставить все точки над «і». Это правило применимо и в росписях. Часто именно ее, последней, не хватает внутри какого-либо цветка или где-то еще для полной выразительности и завершенности. Особенно эффектно выглядит россыпь точек, сходящих на «нет», выполненная деревянным концом кисточки. Используя кисти разных номеров, можно получать точки побольше или поменьше. Краска не должна быть густой, а то точка получится выпуклой. Хотя в некоторых случаях для достижения особых эффектов как раз добиваются именно этого результата («жемчуга» на кокошниках и т. п.).

ЦВЕТНОЙ ЗАМАЛЕВОК

Это один из основных приемов городецкой, петрозаводской, шенкурской, урало-сибирской и других росписей мазкового типа. Цветной замалевок (подмалевка), выполняемый на начальном этапе работы в живописной технике, придает основной объем цветам, листьям, птицам, фигурам и т. п.

Одним движением кисточки получается ровный кружок любого размера. На стадии замалевка поверхность с будущим городецким букетом напоминает манеж, где клоун подкидывает разноцветные шарики: это такой же быстрый, лихой и веселый процесс!

Возьмите круглую беличью кисть №3 (она может быть несколько лопатообразной, хотя и острый кончик не станет помехой). Представьте на рабочей поверхности циферблат и, начиная как бы от восьми, поворачивайте кисточку по часовой стрелке, максимально ее расплющивая. При этом вы одновременно должны прокручивать кисточку между пальцами. На повороте около трех ослабьте нажим и завершите движение, вернувшись в исходное положение.

Внимание!
Поворачивая и расплющивая кисточку, не переставайте с нажимом на «пятку»: хотя кисточка и должна обернуться вокруг своей оси, но не так, как в кадрили на каблучке, не тем движением, что поворачивают циркуль. Кстати, тут особенно важно не забывать о строго вертикальном положении кисточки относительно рабочей поверхности.

Замалевок в петрозаводской росписи

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Пытаясь выполнить тот или иной прием, элемент, не отчаивайтесь, если он не удался сразу. Это как раз естественно. Вы должны помнить правило, что количество переходит в качество и что один из секретов ремесленного труда в том и состоит, что рука «умнее» головы. Ведь человек имеет механическую память. Но чтобы это произошло, чтобы кисточка стала «продолжением» вашего пальца, нужно бесстрашно, по-детски и без ложных комплексов старательно упражняться. Тогда обязательно наступит счастливый момент постижения мастерства!

А вот подсказка для новичков: возьмите хороший образец народной росписи: готовое изделие, печатную репродукцию (можно использовать и нашу книгу). Покройте этот образец тонкой упаковочной пленкой с эффектом прилипания. Пройдитесь кисточкой (можно даже просто смоченной водой) по

ТЫЧОК

Это, пожалуй, единственное грубоватое название, но зато точно передающее суть приема. Мастера изготавливают «тычки» сами. Гриб трутувик; сырая картошка; капроновая ткань, скрученная по спирали; вата, намотанная на обгорелую спичку; соска-пустышка; сухая кисть для клея и даже палец — все это становится тычком. И вот уже возникает орнамент на полх-майданских изделиях, ягодки-цветочки Хохломы, пышно-ажурные кроны городецких деревьев, вуалетки барышень, украешки и многое-многое другое.

Вот как делается, к примеру, хохломской тычок. Запалите спичку и, когда сера обгорит, погасите и удалите ее остатки. Приложите спичку к небольшому кусочку волокна х/б ваты и сделайте несколько плотно наматывающих движений. Затем наружный край ваты подогните, чтобы не лохматился, и доматайте ее до конца. Идеальный тычок при плотно намотанной вате остается внутри мягким, что позволяет ему дольше «работать». Краска разводится на палитре пожиже и захватывается на тычок ввинчивающим движением слева направо (тычок при этом параллелен палитре). Засохший тычок не используют.

рисунку или отдельным элементам, которые вам не удаются. Это поможет многое понять. Но в любом случае, если что-то не ладится, проверьте, соблюдаете ли вы следующие правила:

Внимание!

1. Правильно ли поставлена рука, перпендикулярна ли кисточка рабочей поверхности?
2. Не густая ли, не жидкая ли консистенция краски, хорошо ли растерта она с водой?
3. Достаточно ли краски в формочке или на палитре?
4. Набираете ли вы краску на кисть движением вперед-назад, чтобы равномерно наполнить?
5. Заостряете ли кончик кисточки (поднятие краски) перед началом выполнения элементов?
6. Не мешают ли лишние волоски в кисточке?

Помните, что новая кисточка, как обувь, должна притереться, а то еще вам покажется, что все волоски «лишние»... Если и удалять какой из них, то только «под корешок».

7. Все элементы выполняйте движением кисточки «на себя» и слева направо (собственно, это те же законы славянского письма). Поэтому не бойтесь вертеть рабочую поверхность (альбомный лист тоже является ею) так, чтобы всегда было удобно!

Тычки выполнены ватным тампоном

Тычок выполнен соской

Тычок выполнен сухой кистью для клея

ПЕРЕНОС РИСУНКА НА ПЛОСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Прежде чем нарисовать что-либо на плоской поверхности (доска), положите ее на лист бумаги и обведите контур карандашом, наметив, где верх и низ доски, если она прямоугольной формы.

Вначале очертите рамку. Она может быть пошире или поуже, но рамку сделайте сразу и работайте только в ее пределах.

Сделав композицию сперва в карандаше и доведя ее до устраивающего вас варианта, еще раз «пройдитесь» тонким фломастером, цветным карандашом и т. п. по линиям рисунка. Рисунок должен быть четким, конкретным, чтобы было видно, откуда линия вышла и куда пришла. Для того чтобы линии были плавными, неломаными, например в хохломском письме, хорошо наводите ведущую линию на всей ее протяженности, даже если на каких-то участках она по замыслу должна будет прикрыться листьями, цветами и т. п. Для наведения ведущей используйте карандаш или фломастер другого цвета.

Вырезанную по размеру доски кальку наложите на рисунок и переведите его капиллярной ручкой или тонким карандашом. При этом вы будете иметь возможность еще раз откорректировать рисунок. Бывает, что приходится делать и по пять калек, все время поправляя рисунок, особенно при составлении большой и сложной композиции. После этого еще раз приложите кальку к рабочей поверхности, проверьте, все ли учли, все ли сходится, и тогда переносите его на доску.

ВАРИАНТЫ:

Изнаночную сторону кальки натереть грифелем простого мягкого карандаша, удалить с нее ваткой лишнюю пудру, приложить кальку к поверхности и аккуратно передавить основные линии рисунка ручкой с отработанным стержнем. Эту операцию следует выполнять именно так, иначе при непредвиденном прорыве кальки шариковая паста не оставит следа на рабочей поверхности. К тому же это позволит сохранить рисунок на кальке чистым.

Пользуясь калькой, а не копиркой для переноса рисунка, вы можете точно определить его расположение на поверхности. Например, вы работаете на чистом дереве и хотите обойти сучки или, наоборот, точно включить их в композицию.

Перенос через старую, стертую копирку, желательно зеленого, желтого цвета.

Передавливание рисунка с кальки на рабочую поверхность отработанным стержнем. Этот способ легко применим на мягкой древесине типа липы, сосны. Удобен для светлых поверхностей. Но он требует хорошего знания рисунка, когда достаточно только наметки.

Припорох. Калька с рисунком кладется на полумягкую поверхность (в один слой тонкое байковое одеяло на столе и т. п.), и шильцем или булавкой рисунок накаливается по контуру, дырочки делать почаще. Затем шкуркой № 0 или 1 тыльная сторона кальки затирается, чтобы «срезать» выпуклости дырочек с изнанки. Калька накладывается на поверхность заготовки и сверху припудривается зубным порошком, мелом, тальком. Снимать кальку надо аккуратно, чтобы не повредить рисунок. Этот способ хорош для темных (черных) фонов, его используют в лаковой миниатюре, иногда в Городце. Требуется определенного навыка.

Чтобы калька, наложенная на рабочую поверхность, не елозила, ее укрепляют кусочками изоленты по углам (очень липкий скотч и пластырь лучше не использовать, а то впоследствии на эти места плохо ляжет краска. Если это случилось, затрите такое липкое место ластиком).

Криуль — фрагмент ведущей линии.

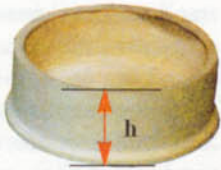
На промысле в Хохломе говорят: «Расписать на два криуля» (или на три, или на четыре).

Переноса рисунок, наводите только главное: направление ведущих, положение крупных цветов, листьев, фигур. Когда вы приобретете опыт, то сможете обходиться и без переноса рисунка, но кальку мы советуем делать в любом случае: многократное «хождение» по линиям рисунка позволяет руке его довольно хорошо «запомнить», выучить почти наизусть. Не забывайте, что народные росписи выполняются мастерами непосредственно, без кальки, но у них есть необходимые для этого опыт и высокое мастерство. А художники-исполнители при поточной работе используют кальку.

РАЗВЕРТКА ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФОРМ

При помощи кальки делается развертка для цилиндрических форм.

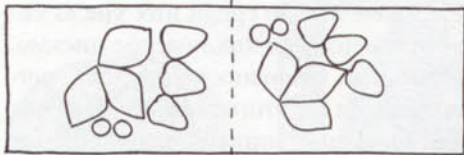

1. Измерьте высоту и длину рабочей поверхности и по этим размерам вырежьте отрезок бумаги.

2. Этот отрезок согните пополам, на две, четыре и больше частей: чем шире объем поверхности (больше в диаметре), тем дробнее может быть деление, хотя все зависит от вашего замысла. Один фрагмент от сгиба до сгиба и есть раппорт. Композиционное решение орнамента или рисунка может быть равномерным (метрическим) и неравномерным. Орнамент на цилиндрической невысокой поверхности может состоять из одинаковых раппортов, а может и чередоваться с другими.

При определении длины раппорта надо исходить из того, чтобы картинка не пропадала за поворотом, а целиком «читалась» при взгляде на предмет.

Развертка дает возможность сделать на бумаге всего один раппорт при равномерной композиции и продублировать его на соответствующего размера кальке столько раз, сколько потребуется.

Предложенные варианты годятся для плоских и прямых поверхностей. Чтобы выдерживать ритмичность при орнаментальной росписи на крутобоких чашах, мисках и т. п., когда придется рисовать «живьем», без кальки, соблюдайте правило «север-юг», «запад-восток». То есть нанесите мазок, линию, цветное пятно и т. п. на рабочую поверхность в одном месте, а потом, перевернув изделие на 180 градусов, на другом и т. д.

ТЕХНИКИ И ВИДЫ РОСПИСЕЙ

В России можно насчитать, как минимум, 16 разновидностей графических и 36 живописных росписей.

Все народные росписи можно разделить по технике исполнения на два основных вида: графические и живописные.

Графическая манера письма пошла от изографов, переписчиков книг, заимствовалась у смежных ремесел, таких, как резьба, ювелирное дело, вышивка.

К графическим относятся мезенская, печорская, устюжская и северодвинские росписи. Изысканную графику является хохломская роспись «кудрина».

Суть графического письма точно определяется названием полх-майданской росписи: «цветы с наводкой». То есть графика творится четкой контурной линией. К слову, тонкую острую кисточку, предназначенную для «наводки», в Хохломе называют «контурной». Только после того, как рисунок проложен черной линией, он раскрашивается внутри, «заливается цветом». Исключение, пожалуй, составляет Мезень, где прежде делается красный замалевок, а потом черным наводят контуры и приписываются дополнительные элементы.

Это деление правомерно, хотя, если судить слишком строго, мы заметим, что живописный мазок часто дополняется светлой или темной графической оживкой, как, например, в Городце. Увидим, что графическая по своей структуре роспись Полх-Майдана может удивить живописными цветами без наводки...

Хохлома, верховое письмо близко по исполнению к живописной технике

Хохлома, «кудрина» — графическое письмо

Живописные техники более распространены, чем графические. Самые явные среди них урало-сибирские, петрозаводская, городецкая росписи. Сюда же можно отнести и верховое хохломское письмо.

Технику народной живописи называют еще кистевой, маховой, мазковой. Произносятся эти слова, легко представить способ выполнения росписи: махнула кисточка, и получился от этого мазок... Именно мягкий, красочный мазок и составляет основу живописных росписей. Особенно живым и эффектным он бывает, если выполнен маслом, позволяя легко добиваться оттенков, переходов из цвета в цвет.

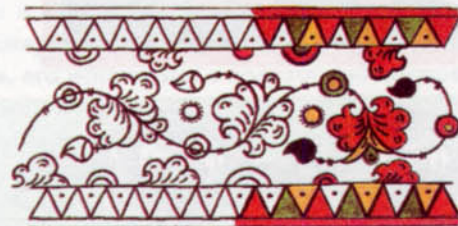
Мезенская роспись — графическая техника исполнения

Городецкая роспись — живописная с элементами графической оживки

Пермогорская роспись — графическое письмо с раскрашиванием

Кроме того, народные росписи могут быть по виду поделены на:

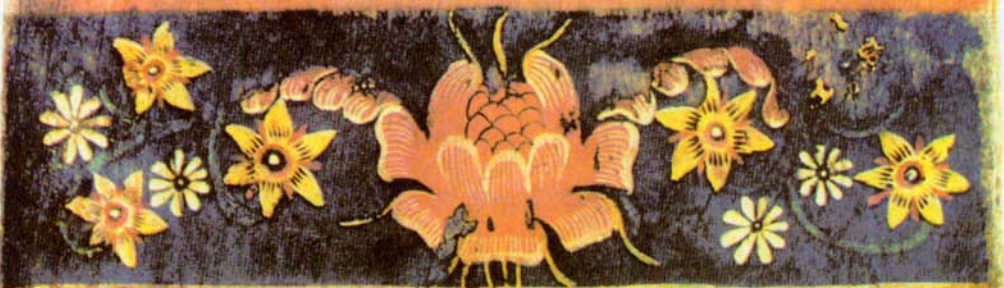
орнаментальные (Мезень, Хохлома). Этот вид росписей наиболее декоративен, носит отвлеченный, условный характер.

сюжетные (Городец, Борок, Пермогорка). Сюжетная роспись изображает события из жизни людей, носит повествовательный характер. В сюжетной росписи орнамент, преимущественно растительный, играет подчиненную, дополнительную роль.

Мы предлагаем к изучению самые оригинальные виды росписей разных областей России. Они разнообразны и по технике исполнения, и по виду. Это северная графика Мезени и Пермогорья, поволжская городецкая живопись и универсальная роспись Хохломы. Эти изысканные росписи дадут вам возможность почувствовать их самобытный национальный характер, позволят вполне овладеть техникой кистевого письма и, не сомневаемся, дадут толчок дальнейшему изучению росписей.

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

6

В переводе с латинского композиция (compositio) означает составление, сочинение. Искусство композиции — одно из самых сложных, но оно и самое притягательное для творческих натур: ведь удачно найденное композиционное решение — всегда гармония. Некоторым чувство композиции дается от природы, как музыкальный слух, как чувство цвета. Но при желании этому можно и научиться.

Законы композиции одинаково распространяются на все виды и жанры искусства. Вот они: целостность, пропорциональность, соразмерность, соподчинение. Рассмотрим их поконкретнее и применительно к народному искусству.

Целостность характеризуется той мерой выразительных средств, когда ничего ни добавить, ни убавить в работе не хочется. Опытные мастера часто пеняют новичкам на то, что они «перекрасивили» работу. Такое понятие существует на промыслах не зря. Те, кто еще только учится, часто «втискивают» в одну работу все приобретенные приемы, знания, а ведь народное искусство, как никакое другое, лаконично, боится перегруженности. Это как раз тот случай, когда за елками можно уже не увидеть леса. Вспомните, мелкие детали называют «приписками» — они добавляются к основному, приписываются, не разрушая целостности замысла.

«Держать» — это профессиональное выражение. Так же как придерживает, удерживает, направляет возница бег своего коня, так и художник все время должен контролировать и направлять себя, чтобы не сбиться с пути.

Умение «держать» композицию требует строгого чувства меры и сосредоточенности в работе.

Пропорциональность, или закон золотого сечения. Этот закон в чистом виде демонстрирует зависимость гармонии от алгебры и выражается конкретной математической формулой. Суть ее в том, что целое имеет такое же соотношение с большим, как большее с меньшим.

Посмотрите на эту пермогорскую прялку. Примем за целое поверхность лопастки. Она имеет то же соотношение с большим верхним ставом, что и этот став с меньшей, нижней частью изображения с возницей. Конечно, народный мастер не пользовался формулой, но выработанная не одним поколением практика позволила уже на глаз определять гармоничные соотношения.

Закон пропорциональности можно еще назвать и законом равновесия. Похвально звучит оценка: «Крепко сбитая композиция». Дополняет этот закон и закон соразмерности.

Соразмерность определяет соотношение главного и второстепенного в изображении. И тут хочется обратить особое внимание на очень характерный прием именно народного ис-

Прялка.
Первая половина
XIX века.
Пермогорская роспись

кустства, когда для большей выразительности намеренно нарушается перспектива (собственно, народному искусству она почти и не свойственна), масштабность. Посмотрите на эту работу И. Мазина: «Дети и кот».

Кот походит размером на медведя, но ведь сцена показана глазами маленьких детей, а для них кот — зверь большой.

Но этот пример не отрицает закона соразмерности в народном искусстве. Напротив, мастера всегда четко определяют для себя, что они хотят сделать главным, а что — второстепенным, и строго этому следуют.

Например, изображение букета всегда начнется с двух-трех главных, крупных цветов.

Часто по неопытности допускается такая ошибка, когда удачный главный рисунок, роспись губятся какой-нибудь каймой, отводкой, которые при неправильно подобранных масштабе, цвете, форме могут нарушить соразмерность главного и второстепенного.

Соподчинение — это подчинение композиционному центру изображения всего рабочего пространства. «Центр» подразумевает не именно середину в изображении (оно может быть асимметричным, об этом пойдет разговор ниже), а главную идею, тему. В работе И. Мазина «Подарок невестке от свекрови» мы фокусируем внимание на узелке в руках матери героя, самом подарке. И этот скромный узелок, такой неуместный в богатом доме, позволяет нам увидеть не только то, что изображено, но и додумать судьбу персонажей.

Еще одним из законов композиции, гармонии можно назвать и закон трехкомпонентности.

Задумываясь над законами гармонии и композиции, осмысливая их, надо все же понимать, что искусство тем и отличается от науки, что всегда оставляет за собой тайну творчества.

Это потом, анализируя произведение на предмет просчетов и удач, вы сможете определить, в чем их причина, тогда сразу будет видно, где все сделано по закону, а где его нарушение привело к ошибке.

Такой анализ нужно проводить всегда, художник должен не обывательски оценивать работу на «хорошо» и «плохо», а с профессиональным пониманием законов гармонии. Вся сложность творчества как раз и состоит в том, что, понимая эти законы, их трудно воплотить на практике. Поэтому не случайно на промыслах всегда есть творческая группа художников, авторов новых разработок и композиций и группа художников-исполнителей.

И кстати сказать, быть хорошим исполнителем тоже немаловажно, тут нужно уметь работать сосредоточенно, ритмично, без лишних эмоций. Не все талантливые художники могут это. И что характерно для декоративно-прикладного искусства, чаще всего количество ремесленных работ переходит в качество мастерства. Многие, кто начинал с массовки, приобретая крепкий ремесленный навык, становились и авторами новых композиций.

Числа «три» бывает достаточно, чтобы описать разнообразие какого-либо явления. Это относится и к количеству используемых красок (народным мастерам как раз и было их достаточно не более трех), к количеству одинаковых цветовых пятен, форм, уровней, к вариантам купавок, розеток, к приемам разжировок и т. д. одновременно на одной рабочей поверхности.

Практикуйте контрастность: цветовую, форм, размеров.

При составлении композиции задумывайтесь не только над рисунком, но и учитывайте последующую раскладку цвета, чтобы красочные пятна распределялись равномерно.

Городецкое донце.

Вторая половина XIX века.

Мастер В. К. Лебедев

Смещение рисунка за рамку помогло передать бег, расширило пространство.

Такие «неправильности» помогают восприятию.

ОРНАМЕНТ КАК ПРОСТЕЙШАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Слова «орнамент» (лат.) и «декор» (фр.) означают одно — украшение. Орнамент не существует сам по себе как самостоятельное искусство, вне связи с предметом. Он украшает уже существующий объект, разнообразит его рисунком и цветом.

Орнамент — это прежде всего ритм, череда повторяющихся мотивов, называемых еще раппортами. Именно эта ритмичность, уравновешенность рождает в нас чувства покоя и гармонии. Ведь все сущее упорядочено ритмами: сезоны, сердцебиение, музыка, жизнь и смерть... Интересно отметить, что в более эмоциональных и духовных культурах Востока, Азии, России орнаментальное искусство достигло особых высот и имеет глубокие народные традиции. Эстетика Запада больше предпочитает чистые поверхности хорошего качества (мы говорим о народной традиции, поэтому не стоит приравнивать к ней такие «официальные» стили, как барокко и рококо).

Прежде всего, в русских узорах преобладает мягкий, гибкий завиток, напоминающий то ли морозные узоры, то ли изобильную при обработке дерева стружку. Один из видов хохломского орнамента называется «кудрина». Именно вокруг завитка komponуется орнамент и в других русских ремеслах: скани, резьбе по дереву и др. А орнаменты на лаковых шкатулках, на бортах жостовских подносов — это истинный триумф завитка!

Вообще в русском языке слова «кудрявый» и «красивый» почти синонимы: «кудряво говорит» — значит красиво, «кучерявый чубчик» сводит с ума девушек. Даже химическая завивка стала национальной прической, видимо, из-за своей кудрявости.

Во-вторых, благодаря завитку, бегущему по поверхности, орнамент кажется бесконечным. Не зря говорили в старину, что украшенная русскими мастерами поверхность «измечтана всею хитростию». Действительно, тем, кто не знает строя орнамента, никогда не догадаться, где начало его и конец. Интересно, что и русское кружево тоже соблюдает этот принцип: сколько бы ни плутала вилочка, все равно вернется «домой». Конечно, есть и простые узоры, состоящие из гибких завитков, но сам орнамент строится мотивами, сегментами, сцепляясь между собой. Но характерно для русского орнамента именно бесконечно виться. Возможно, в этом прослеживаются византийские традиции вязи.

В-третьих, русское узорочье напоминает поля под травушкой-муравушкой, извивы рек, отражая в себе, как и многие другие национальные орнаменты, родную природу.

Давайте рассмотрим, какими бывают орнаменты, каковы законы их построения.

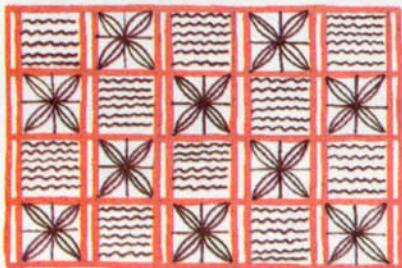
Как и всякое деление в искусстве, это тоже носит общий характер и достаточно условно: природные символы могут быть так стилизованы, что превратятся в геометрический орнамент, сказочный может перекликаться в чем-то с символическим и т. д. Можно разделить орнаменты на абстрактные и реалистические, но на самом деле это не так важно, скорее, такие определения нужны, чтобы дать представление о бесконечном разнообразии возможностей орнаментального искусства.

Одно существенное пояснение, уважаемый читатель! Если вы подумали, что Мезень как раз и есть смешанный тип орнамента, то это не так. Мезень — это орнаментальная роспись.

Ошибочно путать понятия «роспись» и «орнамент»: роспись самостоятельна, орнамент носит зависимый характер.

Вот, например, в Городце сюжетное изображение дополняется цветочными гирляндами и лентами — орнаментом. Но можно из тех же цветов составить самостоятельную цветочную композицию, букет. И это изображение уже нельзя назвать орнаментом — это самостоятельное изображение, «картинка».

По форме построения орнамент бывает:

ленточным (фризовым), сетчатым и композиционно замкнутым («картинка», виньетка, медальон).

Но это не самостоятельная «картинка», а ритмично повторяющийся мотив в структуре орнамента.

По изобразительным мотивам орнамент может быть геометрическим (кельтские узоры), **природным** (изображение животных, растений, звезд, волн и т. п.), **смешанным** (птичка — веточка — солярный знак), **фантазийным**, сказочным (изображение грифонов, Сирина и т. п.), **символическим** (кресты, солярные знаки и т. п.).

Выразительным средством орнамента становится и возможность передать изображение в статике

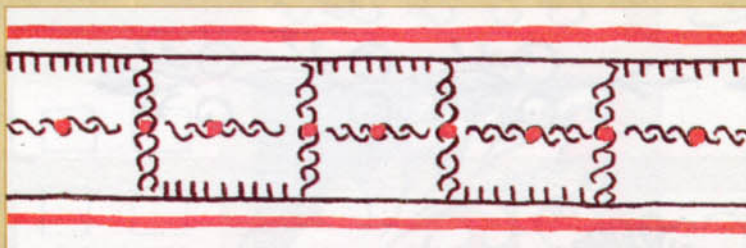

или динамике.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТА

Повторение — придает ценность малозначительному элементу, создает чувство покоя, уверенной силы.

Чередование — мотив располагается то в вертикальном, то в горизонтальном направлении.

Инверсия, или обратное расположение узора. Один и тот же мотив располагается в противоположном направлении и дает возможность избежать однообразия при использовании одинаковых и неустойчивых форм.

Симметрия — расположение двух сходных мотивов по обе стороны от оси.

Симметрия бывает: **полная** (зеркальная), **относительная** (достигается равновесием масс, цветовых пятен и т. п.) и **частичная** (детали мотива могут быть разными).

В народном искусстве почти не встречается полная симметрия. Этого не позволяет вольный кистевой мазок, фантазия и творческий подход мастера.

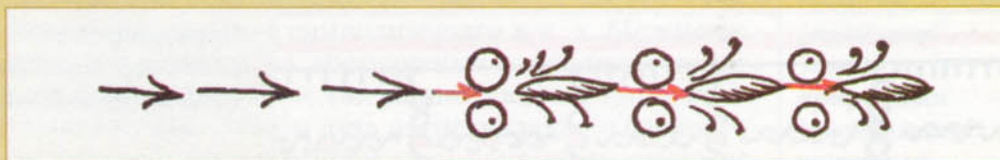

СХЕМЫ ФРИЗОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ БОРДЮРЫ, ПОЯСКИ, УКРАЕШКИ, ОБВОДКИ

Центрическая композиция
(чаще используется в Городце)

«В поясок»
(чаще используется в Городце, Хохломе)

«Криуль» или «волна» (чаще используется в Хохломе, Пермогорке). «Волна» может расходиться и от центра

Смешанные композиции. Например, медальон и кустик (чаще используется в Пермогорке)

«Сегмент» или «кустики» (мотивы). Может располагаться вертикально и диагонально (чаще используется в Хохломе, Пермогорке)

Композиционное построение может быть вертикальным, горизонтальным, диагональным и радиальным.

Изучение любого вида росписей всегда начинается с простейшего ленточного орнамента. И в этом вам предстоит много и интересно упражняться.

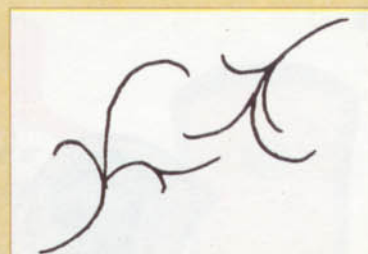
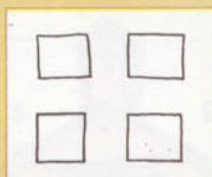
Одно только составление узоров и орнаментов может превратиться в хобби. Настроенные на орнамент, вы будете замечать его везде и всюду. Помню, как потряс меня Эрмитаж орнаментальными мотивами, а узорочье стен русских церквей! Изучение орнамента очень полезно во всех смыслах и для душевного, и для физического здоровья и взрослым, и детям. Так что дерзайте! При дальнейшем знакомстве с конкретными видами росписей мы рассмотрим подробно и их орнаментальные мотивы.

СХЕМЫ КОМПОЗИЦИЙ В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ

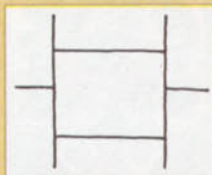

Картинка в широкой рамке (Мезень, Городец)

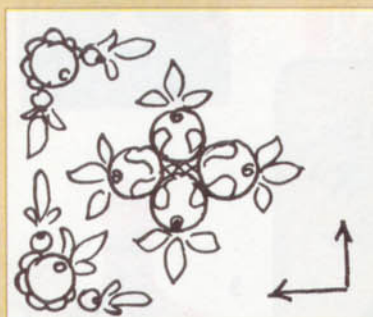
Диагональ в Хохломе

Встречная диагональ в Хохломе

«Клейма»

Смешанная композиция: центрическая с заполнением углов (Городец, Хохлома)

Овал (медальон), вписанный в прямоугольник. Даны два варианта заполнения углов

СХЕМЫ КОМПОЗИЦИЙ В КРУГЕ

«Поясок»

«Сегменты»

Радиусная композиция

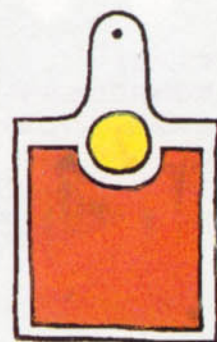
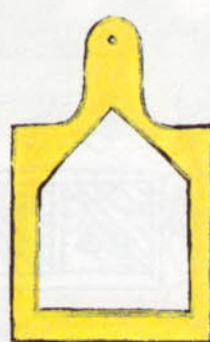
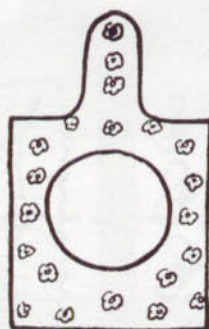
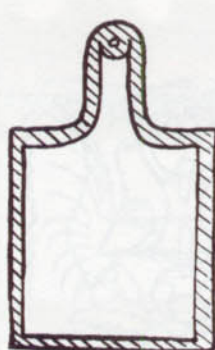

«Гирлянды»

Смешанная композиция («поясок» + «сегмент»)

Очень важна при составлении композиции конкретность. Обдумывая композицию в одних общих чертах, учитесь конкретно представлять и детали.

Например, какой формы, цвета разживок, скажем, городецкие листья, а не только то, что «тут будут листья».

Коллективная природа народного искусства, его каноничность, привычка к определенным поверхностям — все это позволяет иметь повышенный иммунитет к композиционным ошибкам, хотя и они, конечно, встречаются.

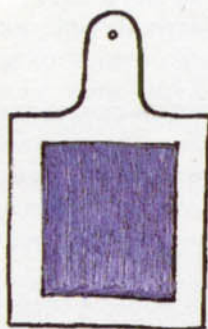
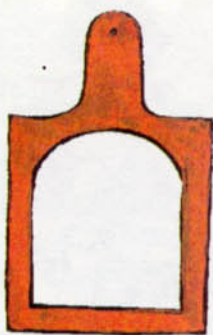

СХЕМЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

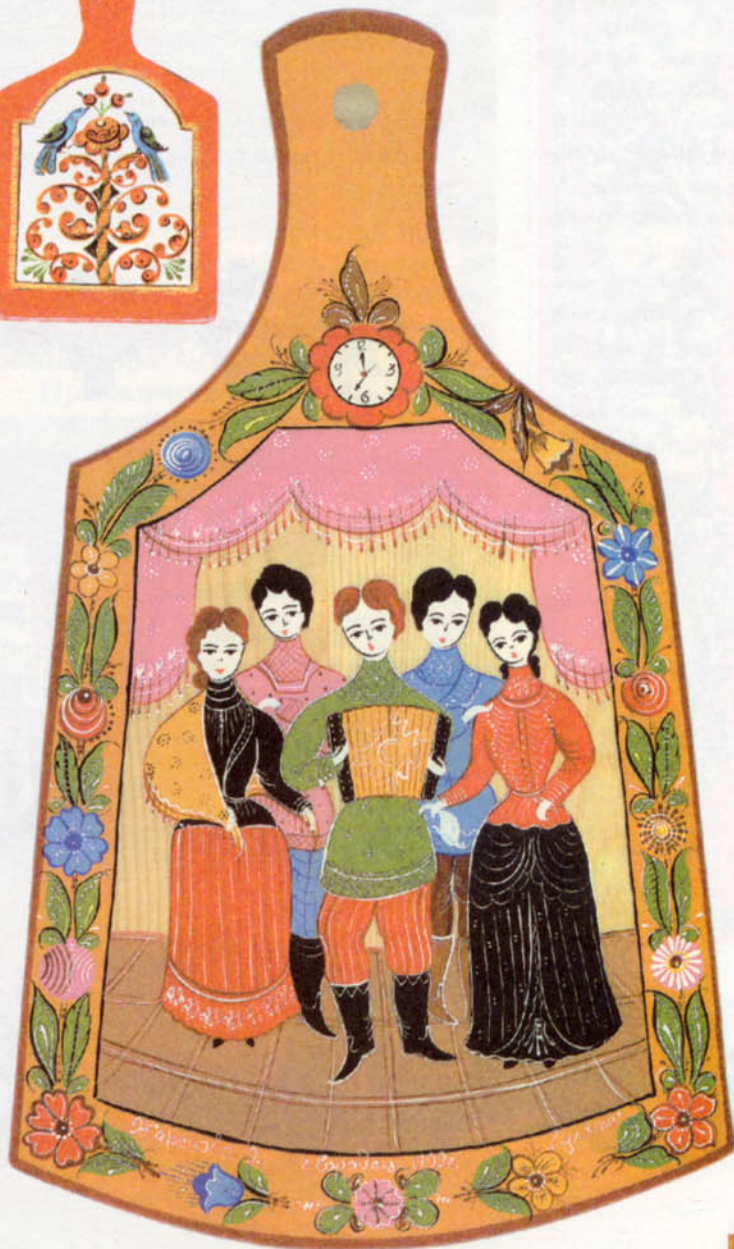
Доски (№ 1–4), выполненные в разных росписях, имеют одно композиционное решение. Поверхность делится на нижнюю и верхнюю. Нижняя часть доски выделяется фризовой полосой.

Доски № 2 и 5 покрыты одинаковой росписью, но разные композиционные и цветовые решения делают их совершенно непохожими друг на друга.

Изучение любого вида росписи начинают от простого к сложному. Но это не значит, что простое потребует меньших усилий. Наоборот, часто случается так, что крупные элементы и мотивы освоены, а всякие связки, приписки, каемочки, ягодки и т. п., которые помогают заполнять пространство, — нет. Их надо перерисовать много, чтобы на уме были различные варианты по любой из позиций. Поэтому не стоит думать, что кайма или бордюр как-нибудь сами собой получаются потом: нужно знать, какие они бывают, что уместно в данном виде росписи, а что нет.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Названия у элементов очень ласковые: ягодка, листок, купавка, травка, веточка. Хорошо, если вы составите из них свой «гербарий», где будут представлены разные варианты их исполнения: и те, что предлагаем вам мы, и те, что вы увидите на лучших промысловых образцах, и те, что вы сумеете придумать сами.

Отрабатывайте выполнение элементов и мотивов сперва на бумаге. Графические Пермгорку и Мезень можно попробовать порисовать карандашом, чтобы прочувствовать движение линии, а затем отрабатывать их кисточкой. На наших рисунках мы даем типичные образцы элементов, композиций, сюжетов.

Чтобы лучше прочувствовать композиционные возможности каждого вида росписи, изучайте их в такой последовательности:

Орнаментальные полосы — бордюры, ленточки, пояски, отводки, украшения.

Композиция в прямоугольнике, квадрате.

Композиция в круге, овале.

Притом не забывайте, что каждая роспись имеет свои традиции. Так, Пермгорку легко вписать и в круг, и в прямоугольник. Мезень — в прямоугольник. Хохлому — в круг. Городец — практически в любую форму.

Фрагмент
старинной
прялки

Пусть вас не пугают строгие законы: они обозначены по пункту только на бумаге, на практике же иной раз не отделить один от другого. Подумайте над прочитанным, используя их, проанализируйте какое-нибудь произведение народного искусства.

Обратите внимание на соответствие единства формы предмета, материала, из которого он сделан, рисунка и колорита в целом с назначением предмета.

Часто встречается такая ошибка: с удачного образца берется рисунок или его фрагмент, деталь, точно и аккуратно воспроизводится на чем-то, а красоты не получается. При этом возникает недоумение: «Все ведь как «там»...

Причина в нарушении единства композиционного решения, того, что было «там», в образце, где этот позаимствованный элемент или рисунок был связан с другой поверхностью, формой и т. п. Слепо перенесенный на новую форму, предмет, этот рисунок (отдельный элемент) или пропал, или стал даже некрасивым.

Росписи с северных прялок, перенесенные без поправок на прямоугольную поверхность, могут не «прозвучать», стать тяжеловесными, ведь на прялке им придают легкость резные городки, маковки.

При заимствовании также важно учитывать и размер, формат рисунка, элемента. Нельзя без потерь увеличить какой-нибудь мелкий элемент: он будет нуждаться в дополнительной разработке, как говорят на промысле, в «разделке». В свое время, когда пытались модернизировать Хохлому, пошли по пути гипертрофирования ее элементов. Посмотрите, сколько пришлось вписать нового в сильно увеличенные завитки.

Работая над композицией, помните, что чистые поверхности тоже несут свою эмоциональную и смысловую нагрузку, не стремитесь закрыть все рабочее пространство рисунком.

Всегда надо соблюдать меру между тем, чтобы не «провисал» фон, и тем, чтобы оставался «воздух». Аккуратно загрунтованная красивым цветом поверхность или сохраненная фактура древесины сами могут быть украшением.

7 ТРАДИЦИОННЫЕ РОСПИСИ РОССИИ

Пермогорье

Мезень

Городец

Хохлома

ПРЯЛОЧНЫЕ РОСПИСИ

*«Сия прямица изрядна,
хозяйюшка обрядна».*

Надпись на прялке

*В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.*

А. С. Пушкин

Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно и любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь эти резные, инкрустированные (даже зеркальцами!), расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прямицы, пресницы всех уголков России!

Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряже, в полном смысле скрашивал бесконечный монотонный труд.

*Пряла лен,
пряла лен,
Да льняное
волокно.
Приходи ко мне,
миленочек,
С тальянкой под
окно.
(Частушка, Холмо-
горский район)*

Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених — невесте, муж — жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки. Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа «Кого люблю, того дарю», советы, поучения: «Пряди, прялку береги, за отца бога моли». Или вот такое: «Пряди, моя пряха, пряди нелениса» и тут же можно было прочесть лукавый ответ: «Я бы рада пряла меня в гости звали» (орфография сохранена).

Прялка.
Конец XIX века.
Архангельская
губерния,
деревня Борок.
Мастер Е. С. Анисимов

Прялка.
1927 год.
Архангельская
губерния,
деревня Пучуга.
Мастер Ф. Ф. Кузнецов

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок. Кроме прялочных, из «монументальных» выделяют еще и сундучные росписи. Такое выборочное деление, конечно, условно и связано с тем, что каждая специфическая поверхность и назначение предмета требовали своего композиционного решения. И сейчас мастерица-художница может похвалиться: «*Пятистенок расписала!*» Конечно, чтобы хорошо, красиво расписать что доску, что сундучок — нужно мастерство. Тут же подразумевается, что сундучная форма сложнее. Можно подумать, мол, чем же: стенки что доски, только их у сундучка пять. Но ведь работа будет интересной тогда, когда сюжет предстанет в развитии, когда каждая стенка будет что сценка: и сама по себе хороша будет, и со всеми другими в соответствии, и даже с «потайной» росписью на внутренней стороне крышки.

Надо сказать, что и прялочные поверхности не так уж просты: и «башенки» сверху, и «серьги» снизу, и бока резные, и стояк с «яблоком». Именно эта обманчивость подводит многих начинающих художников. Особенно если стараются повторить какой-нибудь образец росписи, взятой с книжной иллюстрации-фрагмента. Эта «точная копия», перенесенная на доску или коробочку, часто становится чуть ли не пародией. И все потому, что горе-художник не видел всего образца. Поэтому очень важно посещать музеи и выставки, осматривать предметы со всех сторон.

Это, кстати, поможет и тем, кто судит народное искусство как в некотором роде примитивное, неаккуратное, небрежное и тем самым прощает эти же огрехи себе. Когда видишь большую поверхность прялки или сундука в натуре, во всех ракурсах, то мыслей о неточностях и небрежностях уже не возникает, а восхищенно думаешь: «До-расти бы до такой простоты!»

К тому же вытянутые поверхности прялок расписывали тоже многосложно, деля их на ставы, клейма, ряды. Но об этом вы подробнее узнаете позже при изучении конкретных росписей.

А сейчас познакомимся с устройством прялок.

Они были двух типов: с гребнем и с лопастью. Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями — на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.

«На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» — эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она была сделана. Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым.

Прялки-гребни были разборные и состояли из двух деталей: самого гребня и донца (гузно, подгузок, дно), куда он вставлялся. Как раз такими и были городецкие прялки со знаменитыми расписными донцами. Кажется, зачем же было так стараться над росписью, которая никому не будет видна под сидящей пряхой? Ан нет, представьте только, до чего же было красиво такое украшение (картина!) на бревенчатых стенах избы, куда его вешали, пока прялка бездействовала!

Прялки с лопастью-лопаской, личиной, головкой, пером — по-разному называли верхнюю часть таких прялок — были разборными или, что встречалось чаще, сделанными из цельного куска сосны или ели с корневищем так, чтобы сразу получался и подгузок, и лопадка. Поэтому такие прялки назывались «копылками», «корневухами».

СВЕТЕЛКА

*В низенькой светелке
Огонек горит.
Молодая пряжа
Под окном сидит.*

Русская народная песня

Светелка — светлая небольшая комната, обычно в верхней части жилья.

Работа пряжи часто продолжалась за полночь, и приходилось пользоваться лучиной, вставив ее в светец, рядом с которым (в противопожарных целях) стояла бочка с водой. На лавке можно увидеть лукошко с клюквой. Потому что кислая клюква способствовала выделению слюны, которой пряжа время от времени смачивала нить.

Попробуйте самостоятельно выполнить в пермогорской росписи прялку, сундук, туес, светец, мочесник.

Сундук — в таких окованных сундуках накапливалось девичье приданое: сарафаны, вышитые рубашки, натканное полотно.

Мочесник — кузовок, емкость типа лукошка, куда складывали веретена с напряденными нитками.

ПРЯЛКА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пермогорские прялки лопасочного типа делались из цельного дерева.

Эта прялка разборная, такую сделать проще. Она состоит из лопасти (лопаски) и донца.

Во всем остальном для ее изготовления пользуйтесь описанием изготовления светца (см. с. 79): на дощечке очертите контур, выпилите его.

Не забудьте на нижней части ножки лопасти оставить входящую в отверстие донца часть.

ТУЕС

Служил для хранения сыпучих продуктов, предохраняя их от влаги. А вода, квас или молоко оставались в нем прохладными в любую жару.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Возьмите кусок сухой березовой коры, аккуратно отслоите от нее несколько полос приблизительно 100 мм и более, шириной 25 мм, толщиной 0,3–0,5 мм (эту операцию нужно выполнить только в том случае, если кора толстая). На оправку приблизительно 25 мм в диаметре плотно намотайте 2–3 слоя полиэтиленовой пленки шириной 50–60 мм. Концы пленки обмотайте ниткой (рис. 1). Наложите на пленку полосу коры и аккуратно сворачивайте ее, промазывая клеем ПВА, доводя толщину стенки до 2–3 мм. Это заготовка основания туеска.

II. Чтобы сделать крышку, поверх основания наложите 10–14 слоев полиэтиленовой пленки и по всей длине обмотайте ниткой. Дайте высохнуть клею 4–5 часов при комнатной температуре. После высыхания снимите нитку, затем поверх пленки опять намотайте березовые полосы шириной 15 мм, промазывая их клеем и доводя толщину до 2–3 мм. Опять обмотайте заготовку сверху полиэтиленовой пленкой в 2–3 слоя и также закрепите нитками и дайте клею высохнуть. Затем удалите все нитки, пленку, снимите березовую заготовку крышки и основания.

III. Разметьте карандашом высоту основания и крышки (см. рис. 2), аккуратно обрежьте ножом лишнее. Проверьте, как садится заготовка крышки на заготовку основания, и при необходимости добавьте или убавьте слои коры. Вырежьте из коры круги диаметром 40 мм и толщиной 2–3 мм. Смажьте торцы оснований заготовок клеем ПВА, приложите к ним круги и поставьте их под гнет. Дайте высохнуть клею, обрежьте излишки коры по контуру основания и крышки. В центре крышки проткните шилом отверстие и вставьте на клею веточку-ручку.

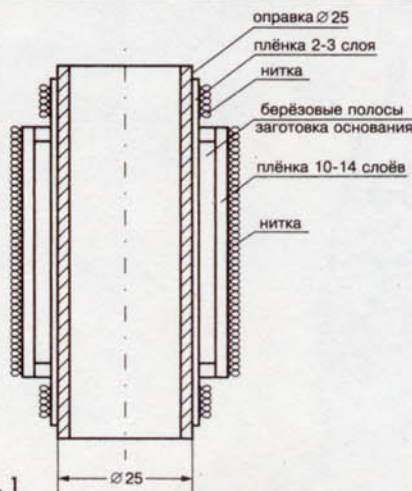

Рис. 1

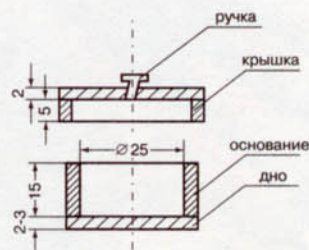

Рис. 2

Туесок (бурак) — цилиндрический сосуд из бересты с деревянным дном и отъемной крышкой.

СВЕТЕЦ

Этот светец состоит из трех частей: основания (1), стойки (2) и вилки (3).

Светец — точеная или кованая стойка для закрепления в ней лучины.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Из любой дощечки (годятся и от фруктовых ящиков) толщиной 4–5 мм сделаем основание. Для этого на дощечке циркулем наметьте окружность диаметром примерно 20 мм. Сразу выпилить аккуратный диск будет сложно, поэтому сперва по намеченному контуру выпилите многогранник. Затем напильником сгладьте углы. В центре сделайте отверстие сверлом диаметром 4 мм.

II. Нарисуйте на дощечке контур стойки. Прежде чем его выпиливать, просверлите сверлом диаметром 3–4 мм сквозные отверстия там, где это требуется. Лобзиком выпилите стойку по контуру. Отшкурите, зачистите от заусениц, используя надфили и шкурку.

III. В верхней части стойки тонким сверлом или горячим шилом сделайте отверстие-углубление под вилку. Саму вилку сделайте из трех кусочков проволоки диаметром примерно 0,5 мм, перевив их между собой у основания. Этой частью вставьте вилку в отверстие, смазав его клеем ПВА.

IV. Выполненный нами светец — маленькая копия известного северодвинского образца, поэтому и роспись ему соответствующая — пермогорская. Светец — символ солнца. Поэтому его украшают фигурки курочки и коня, крест, т. е. солярные знаки.

V. Окрасьте весь светец белой гуашью или темперой. Красной темперой сделайте все окантовочные линии.

Затем зеленым и охрой (можно использовать гуашь) дорисуйте детали орнамента.

Схемы композиций даны в разделе «Пермогорская роспись».

ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ, или

«Написано на престоце всякими колерыма»

Изучение этих росписей началось с 1959 года, когда Загорский музей-заповедник организовал экспедицию на Северную Двину. Так были установлены и классифицированы три самостоятельных вида росписей: пермогорская, ракульская и северодвинские. К последним отнесли близкие по композиционному строю борецкую, тоемскую и пучугскую росписи.

В последние годы светлые росписи русского Севера стали необыкновенно популярны. Они вновь удивили нарядностью белого фона, затейливостью композиции и простотой рисунка. Даже в музеях, где много старинной красоты, глаз сразу выхватывает те тусса и скобкари, сундуки и санки, люльки и прялки, что покрыты сплошным ковровым радостным узором вперемежку

Пермогорье — это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые по высоте горы. В 4 километрах от нее раскинулись деревни Большой Березник, именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская, Черепаново. Эти деревни, объединенные общим названием Мокрая Едома, и являлись центром пермогорской росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего времени. А с конца 60-х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике «Бело-морские узоры».

Прялка.
Начало
XX века.
Пермогорская
роспись.
Мастер
Е. М. Ярыгин

с птицами Сирином, пряхами и единорогами. Подобные предметы привлекли к себе интерес собирателей и деятелей русской культуры еще в конце прошлого века. Московские и петербургские музеи, частные коллекции П. И. Щукина, М. К. Тенишевой и И. С. Куликова (ныне его коллекция хранится в муромском музее) с удовольствием пополнялись художественно выполненными изделиями крестьянского быта. Приобретали их на ярмарках, в частности и на нижегородской, у торговцев-перекупщиков. Те хранили в тайне места промыслов, да и в любом случае не так-то просто было добратся в далекие северные края. По внешнему виду эти росписи с Северной Двины были разные, хотя все сближались по тематике, композиционному построению и графическому рисунку пером с рукописными книжными миниатюрами. До поры до времени они носили одно общее название северодвинских.

Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты — все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией. Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки — корневого типа с большой широкой лопастью. Верх завершается «маковками», «городками», низ — «серьгами», по-местному «чусками». Обычно лицевая поверхность разбивалась на две части (ставы). Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопасти к стояку был ступенчатым, широким и уравновешивал такую композицию.

Сюжеты на пермогорских прялках можно условно разделить на два чаще других встречающихся варианта. В одном из них в верхней части на лицевой стороне прялки помещали медальон с птицей Сирином в райских кущах или несколько птиц у Древа жизни. Внизу изображали сцену катания на санях, свадебный поезд, на более ранних прялках рисовали выезд купца. Вокруг одного такого купеческого выезда среди прочих занятых надписей есть и такая: *«Сей человек купеческое содержание имеет большима всякими товарами дорогами занимается»*. А в верхней части около одной из птиц дается такое пояснение: *«Сия птица отца нашего истиннаго сотворение»* (орфография сохранена).

Кстати сказать, такие сопроводительные надписи, которыми больше других росписей изобилует Пермогорка, тоже свидетельство традиции книжников-рукописцев. В Государственном музее этнографии хранится пермогорская прялка с изображением рукописной мастерской. А ведь народные художники изображали только то, что хорошо знали, с чем сталкивались в быту. Такая связь крестьян с книгами, лицевыми рукописями не должна удивлять.

В другом варианте на фасадной (лицевой) стороне прялки изображались «супрядки», как по-местному назывались посиделки. Девушки и женщины сидели, как полагается пряхам, под окошками — по-пермогорски в «шашечку». В нижнем ставе изображался свадебный поезд. Кстати сказать, «супрядки» начинали свадебную тему и в жизни, и в рисунках художников. На тыльной стороне прялок вверх изображались птицы в райских кущах как символ благополучия в доме, а внизу — счастливая семья за трапезой.

Кроме всего, само жилище, дом изображался также по традиции книжной миниатюры — в разрезе, с шатровой крышей и часто с единорогом и львом по обе стороны. А между прочим, эти звери, да в такой же позе на задних лапах, были символом московского Печатного двора и изображались на книгах. Знать, опять же книги давали темы художникам! Оттолкнувшись от них, рисовали свое, знакомое: так, единорог больше походил на коня, а шатер — на северную высокую избу в 2–3 этажа (вот где были и вправду «высокие терема»).

На одной из прялок под шатровой крышей мы видим семейное застолье, а внизу под ними свинью. Так и было: жили в верхнем этаже, а внизу держали сено и скот.

Первый вариант росписи оказался более устойчивым. Также встречаются пермогорские прялки, поверхность которых не разделена на ставы: пряжи, домашние животные и птицы, повозки, охотники и прочее находятся как бы в одном временном пространстве посреди растительных мотивов. Есть на прялках и изображения кораблей.

В этих местах не знали крепостного права и население было достаточно грамотно. До сих пор русский Север славится хранимыми по избам рукописями, старинными фолиантами.

Швейка — вертикальное деревянное приспособление для шитья.

Кустушка — головной убор женщин с Северной Двины, надевался на голову, а концы шелковой повязки завязывались на лбу и торчали, как рожки.

Пестерь — высокая заплочная корзина из лыка, с которой ходили по грибы и ягоды.

Расписывали в Пермогорье не только прялки, но и множество других обиходных вещей. Сохранились необыкновенной красоты люльки, хлебные короба, туюски (бурачки), енды. И часто роспись соответствовала назначению предмета: на хлебнице изображен обед, на колыбели — сама колыбель с младенцем и вся последующая жизнь человека в трудах, на блюде — большая рыба. Роспись несла красоту и радость, утверждая заодно и моральные устои крестьянской семьи.

Чтобы легче представить, что изображали на утвари, рассмотрите эту хлебницу. На крышке в центре — розетка в зубчатом круге, семейная трапеза, лев, единорог и птицы. На стенках — одна за одной по окружности следуют жанровые сценки: поездка в возке, бык, единорог, охотник и птицы, ткачиха за станом, пряжа за прялкой, швея за швейкой, мальчик на коне, мужчина с пестерем за плечами и кузовком в руке, мальчик с собакой на поводке. Свободное поле стенок заполнено растительным узором, а по ободкам крышка и низ расписаны геометрическим орнаментом из полу-розеток и «городков».

А еще изображали служивых солдатиков, сбор березового сока, рубку леса, доение коровы и многое другое. Современные художники могут делать свои житейские наблюдения и отражать их в рисунке, следуя примеру старых мастеров. Те были очень конкретны, насыщали изображения деталями: тут и новомодная шаль на плечах у пряжи, высокий гребень в прическе, повойники, кустушки, оконца где слюдяные, где стеклянные. Именно эти бытовые подробности помогли искусствоведам определить время изготовления многих предметов.

НАДПИСИ С ПЕРМОГОРСКИХ ПРЯЛОК И УТВАРИ

Эти и многие другие милые и поучительные надписи тут и там встречаются на предметах с пермогорской росписью. Кое-какие и теперь можно использовать или же придумывать свои пожелания, особенно если вещь, расписанная вами, назначается в подарок.

На колыбели: *«Сия колыбель для младенца малого, для усыпания и для просыпания и чтоб он рос и добрел на ум учился закону божию родителей почитать».*

На миске с двумя ручками: на одной ручке: *«Неси»*, на другой: *«Не плечи»*.

На рукомойнике: *«Люби мыться белей воды не жалеи будешь бел как снег».*

На братине: *«Господа гостите, пьяны не напивайтесь, вечера не дожидайтесь».*

На бураке (туеске): *«Сей бурачокъ очень крепок и угодъ для содержания кваску с перышкомъ»* («с перышком» — т. е. с хмелем).

На парадной чаше: *«Просим кушать деревенского кваску с перышком».*

На пивной кружке: *«Экой дуракъ выпил буракъ а еще просишь ведь пьян будешь».*

На обеденной чаше: *«Сиди при беседе разумно, не кощунами подобает упражняться»* («кощуны» — т. е. кости).

Пермогорская роспись — графического типа, так как первоначальный рисунок наводится контуром, а затем по нему накладываются цвета.

0

Братина — старинная посуда, в которой подносились питье к праздничному столу.

Основным цветом был красный, сопутствовали ему зеленый и желтый. Иногда использовали и синий кобальт, чуть «золота». На более ранних образцах краски приглушенные, желтый был ближе к охре, красный к темно-вишневому или терракотовому, глухой зеленый. На более поздних образцах мы видим белые фоны, яркие краски. Особенно наблюдается это в работах мастера Е. М. Ярыгина, его росписи и впрямь ярые, сочные, контурный рисунок чеканный. У разных мастеров были свои излюбленные сюжеты. Так, братья Мишарины рисовали поездки в санях, коней, братья Хрипуновы — птицу Сирин. Также известны фамилии других талантливых пермогорских мастеров: братьев Ярыгиных и Хвостовых.

По воспоминаниям дочери мастера А. Л. Мишарина, расписывали прялку в такой последовательности: сперва наносили грунт (мел с клеем), затем покрывали белилами, ножом и циркулем наносили контуры рисунка, раскрашивали, а поверху гусиным или сорочьим пером наводили черной краской контур, олифили.

Повойник — старинный русский головной убор для замужних женщин, в основном крестьянок.

Современная стилизация старинного сюжета «Чаепитие»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРМОГОРСКОЙ РОСПИСИ

СХЕМЫ ФРИЗОВЫХ ОРНАМЕНТОВ

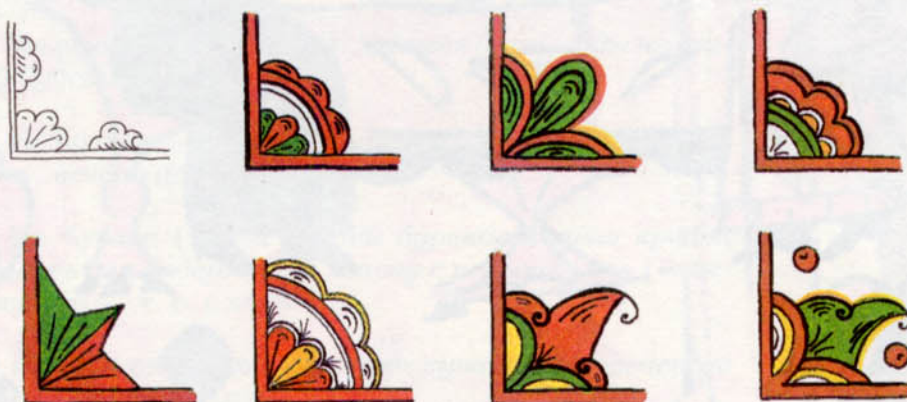
Ленточки
Бордюры

Ленточки и бордюры
строятся из треуголь-
ников, ромбов,
дуг с капельками.

УГЛЫ

Углы в пермогор-
ской росписи выде-
ляются и оформля-
ются особенно за-
тейливо.

ПРИПИСКИ

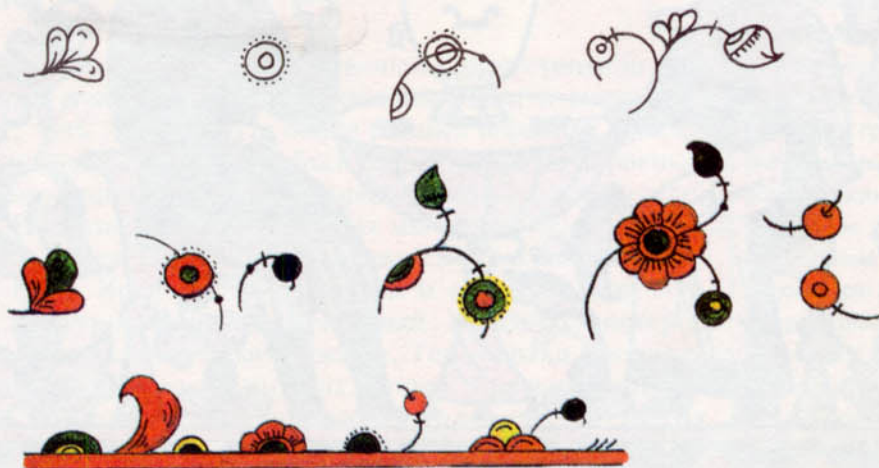
Приписки харак-
терны для ранних
образцов пермо-
горской росписи.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ

Мелкие элементы
Листочки
Ягодки-бруснички
«Огуречики»

Самые мелкие рас-
тительные
мотивы — ягодки:
бруснички и клю-
ковки с мелкими
листочками.

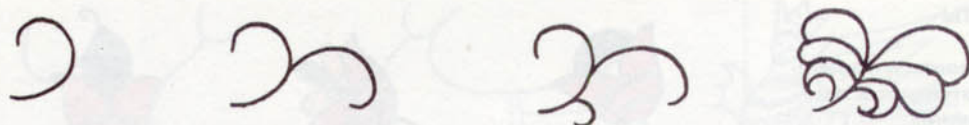

ТРИЛИСТНИК

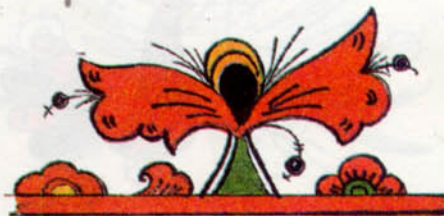
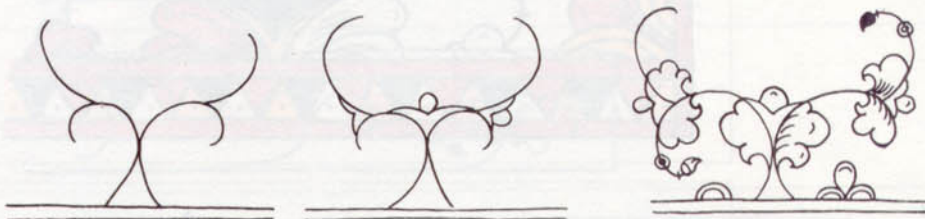
Последовательность
выполнения рисунка

Основной растительный
мотив — образ
цветка, проклюнув-
шегося зерна. Ле-
пестки его мягкие,
как бы оплывшие.
Обратите внима-
ние, что этот эле-
мент может быть
несимметричным.

ДРЕВО

Последовательность
выполнения рисунка

Пермогорское
древо состоит
из трилистников.

ЦВЕТЫ

Варианты и последовательность выполнения

Главный цветок пермогорской росписи — тюльпан.

ПТИЦЫ

Варианты и последовательность выполнения

Кутюшки, так на Северной Двине назывались курочки.

ПТИЦА СИРИН

Последовательность
выполнения рисунка

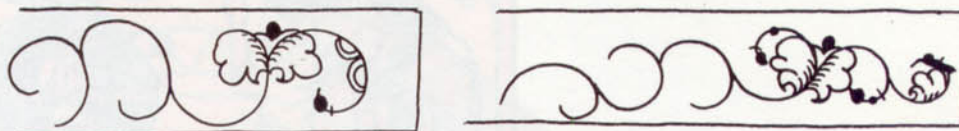
КОМПОЗИЦИЯ В КРУГЕ

«Птица Сирина»

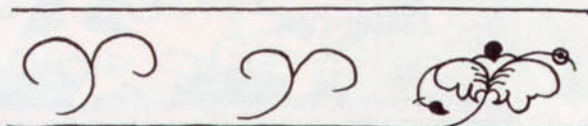

СХЕМЫ КОМПОЗИЦИЙ

«Волна»: пологая
и крутая

«Волна»:
разорванная
(«сегмент»)

Смешанная
композиция

Фрагментарная
композиция

**КОМПОЗИЦИЯ
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
(ВЕРТИКАЛЬНАЯ)**

«Супрядки»

Интересно заметить, что по канону полагалось изображать столько окошек, сколько изображено людей, живых душ...

**КОМПОЗИЦИЯ В ПОЛОСЕ
(СЕГМЕНТАРНАЯ)**

«Охота»

КОМПОЗИЦИЯ
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ)

«Сцена выезда»

Копия фрагмента
пермогорской прялки
конца XVIII —
начала XIX века.

КОМПОЗИЦИЯ
В КРУГЕ

В центре компози-
ции — соллярный
знак.

РАСЧЕСКА

Расческа хоть и небольшой предмет, но имеет затейливую форму. В таких случаях надо особенно тщательно продумывать композиционные решения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Выбранная пермогорская роспись позволяет сделать композицию как геометрической, жесткой (рис. 1), так и более свободной, произвольной (рис. 2).

Представленная расческа склеена из древесины разного цвета, что позволило это обыграть и не тонировать фон специально. Работа выполнена темперой, гуашью. Кисти № 1 и 2 белка или колонок.

III. Гибкие побеги трилистников и прочие мелкие элементы лучше делать «на глаз», так как они легко выполняются движением кисточки.

IV. Когда разложены основные цвета: красный, зеленый и охра — тонкой кистью с черной краской (в этом случае удобнее использовать гуашь), выполните окантовку всех изображений.

II. В обоих случаях прежде всего карандашом размечают арку с зубчиками, а в первом — и верхний бордюрный край, деля его на ромбы и треугольники. Во втором варианте намечают и силуэты птиц.

V. Покрывать работу можно любым лаком, но лучше всего, конечно, лаком ПФ-283 в два слоя. Каждый должен сохнуть не менее трех дней. Чтобы легко было сушить покрытую лаком расческу, захватите зажимом или прищепкой зубцы (они не покрываются лаком), а зажим подцепите и подвесьте за проволочный крючок.

БРОШКА

Такая брошка
эффектна на
толстом вязаном
свитере.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Основой для брошки может послужить большой жестяный или пластмассовый значок или деревянная круглая плашка с утопленной в небольшое углубление с тыльной стороны английской булавкой.

II. В любом случае первоначально поверхность грунтуется темперой нужного цвета.

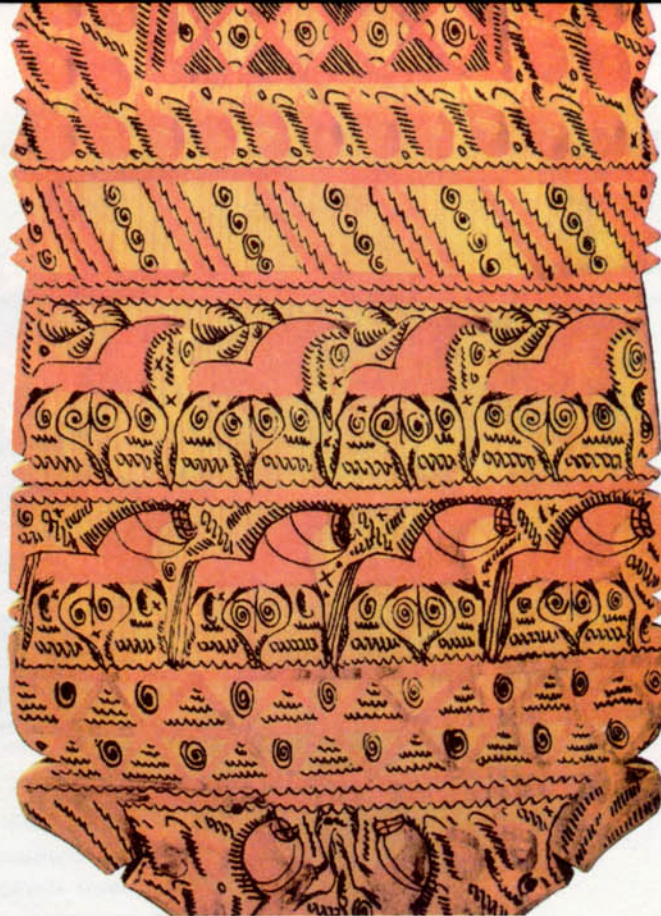
III. Циркулем намечаются окружности под ободок из зубчиков. Чтобы ножка циркуля не повредила поверхность, подложите под нее кусочек плотного картона или пластика. Придерживая его рукой, аккуратно вращайте циркуль.

IV. Карандашом намечается контур птицы Сирина. Можно работать только черной и красной гуашью. Красные участки подчеркиваются черным контуром тонкой кистью.

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ, или «Лошадки на ножках»

Фрагмент прялки.
Начало XX века.
Архангельская гу-
берния, село Пала-
щелье

Село Палаще-
лье находится
на реке Мезени
в ее среднем
течении.

Известность мезенской росписи дало село Палащелье Мезенского (Лешуконского) района Архангельской области, поэтому ее называют еще и палащельской. Происхождение росписи довольно загадочно, даже местные жители не могут вспомнить, когда и с чего она пошла. Такие известные исследователи и знатоки крестьянского искусства, как Воронов, Рыбаков, Круглова, Жегалова, Арбат, Миловский, высказывают разные версии.

Воронов говорил о ее необыкновенной схожести с великолепной орнаментальной росписью греческого стиля Дипилон VIII века до н. э., и, кто знает, может быть, попал какой образец сюда по пути из варяг в греки... Ведь и правда, эти «темновидные» прялки напоминают древнегреческие амфоры и формой, и терракотово-черным построчным орнаментом. Академик Рыбаков находил отголоски индоевропейской культуры, скифских культов (культ оленя). Жегалова отмечала поразительное сходство с открытыми в середине XX века на скальных рисунками Заонежья. Любопытно, что, несмотря на ярко выраженную абстрактность изображения животных в этой росписи, дети, даже пятилетние, воспринимают ее очень легко и всегда охотно повторяют. Может быть, и верна теория «наскальности»? Детство что человечества, что человека, видимо, мыслит и чувствует сходно...

Мотив узорного ткачества на реке Пинеге: красные геометрические орнаменты на белом полотне.

Такой прием характерен и для мезенской росписи.

Пинега — соседняя с Мезенью река.

Миловский отыскал в Пушкинском доме мезенскую рукопись, датируемую, правда, не ранее XIX века, но с очень похожим орнаментом.

И даже своя «версия» есть у автора. Образцы узорного ткачества на соседней реке Пинеге очень напоминают мезенскую роспись.

Большинство обнаруженных прялок было сделано в 1870–1930 годах, а самая ранняя из известных — 1854 года.

Письменное упоминание как о центре росписи датировано 1904 годом. Возродился мезенский промысел в 60-х годах.

Прославились из села Палащелье Новиковы, Аксеновы, Федотовы, Кузьмины и Шишовы.

Изготовлением прялок занималось все мужское население. Каждый мастер сам вырубал их и расписывал. Одним из самых самобытных был мастер Новиков. Его почерк узнают по лошадкам «на дыбках» внизу прялки. Вот как подписана им одна из прялок:

«1908 года 26 работал Прокопий Семеной господинъ Новиковъ. Цена 30 копеек. Прялка прочная. Будешь держать и поминати» (орфография сохранена). И изобразил рядом себя с трубкой — это было в обычае палащельцев — рисовать свой автопортрет.

Вообще, на обратной стороне прялки, там, где привязывалась кудель, помещали жанровые сцены: плывущий пароход, корабль под парусами, охотников с собачками, дам и кавалеров на прогулке и т. п.

Фрагмент прялки. Начало XX века. Архангельская губерния, село Палащелье

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ
или
«Уточка»

Прялка.
Фрагмент «Охота».
Вторая половина
XIX века.
Архангельская губерния,
село Палашелье

Исследователи этой росписи расшифровывают ее с точки зрения аграрной символики, угадывая в расчерченных прямоугольниках распашанные и засеянные пашни, в «уточке» и коне — знаки закатного и восходящего солнца. Кстати сказать, за этими животными в народном представлении устойчиво сохраняется связь с солнцем: утицы-солоницы (соль-солнце), конь-огонь. Фигурки как коня, так и «уточка» (по-местному «курицы») украшали крыши изб, даже и теперь бытует на Мезени поговорка: «Курицы и конь на крыше — в доме тише» (понимай: спокойнее, охраняют). Равно с ними украшали крыши и оленьими рогами. По преданию славян, олень связывался с дождем.

Мастера были разные. Так, не очень-то уважали Якова Аксенова, прозванного Якунькой. Работал он халтурно, для базара, и даже придумал среди орнамента писать цену. (Хранится в Загорском музее.)

Палашельцы расписывали короба, сундучки, лукошки, рамы в интерьере дома.

Частично эту роспись переняли коми-зыряне.

Давайте рассмотрим палашельскую прялку (по размеру она меньше, изящнее, чем другие северодвинские). По-местному она называлась прялицей-кокорицей, или «корневухой».

Начиная от «уточек» или «курочек», на главках прялки по порядку шли: узорный прямоугольник — «бёрдо», названный так по сходству с одноименной частью ткацкого станка и чаще всего окруженный теми же «курочками». Потом сплошной полосой шли геометрические узоры, напоминающие вышивку или тесьму, ряды коней и оленей, опять же чередующиеся с «уточками» или узорными полосами. На старых прялках поверхность лопаски не была окрашена по периметру, как допускается на промысле теперь при росписи плоскостных изделий. Это дополнительно подчеркивало стремительность бега тонконогих, изящных оленей и коней. Также усиливали этот эффект щедро разбросанные по пространству прялки многочисленные звездочки, стихийки, крестики.

Проявляя естественный интерес к символам, все же не стоит относиться к росписи как к иероглифическому или пиктографическому письму.

Послушайте, как современный мезенский мастер, присматриваясь к заготовке, комментирует свою работу. «Как начать?.. Это низ — земля будет, здесь будто лес, трава выросла... А вверху — небо... А тут и солнышко всходит, надо еще и звезды. А вот и охотник в лес пошел, тут елку с косачами сделаем, а тут гуси полетят».

Кстати сказать, все эти рассуждения высказаны над берестяным туесом, назначенным не под роспись, а под тиснение. И что интересно, принадлежат они одному из братьев семьи Фатьяновых, тех, что в соседнем селе расписывают лукошки, коробейки и т. д. А этот брат, значит, работает с берестой. Вот и пусть гадают искусствоведы, откуда что пошло: роспись ли натолкнула на тиснение, или тиснение задало графический стиль росписи. А может, и то и другое пошло от вышивок... Кто теперь разберет? Пожалуй, тут дело не в технике, а в образах, навеваемых близкой и знакомой природой.

Так, одна из местных жительниц пояснила членам экспедиции Текстильной академии, почему ее домотканые половики имеют именно такой цвет: «Села ткать, посмотрела — такая синь за окном, ну и заткала ее...» Чего ж тут непонятного?.. Не стоит забывать, что большей частью художник работает не от ума, а от души и от сердца.

Панно, стилизованное под старинную прялку

Прялка.
Фрагмент «Кони».
1898 год.
Архангельская губерния,
село Палащелье.
Мастер М. А. Новиков

Прялка.
Фрагмент «Катание».
Вторая половина
XIX века.
Архангельская губерния,
село Палащелье

МЕЛКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

Все эти элементы могут быть как мелкими, добавочными, так и увеличенными, самостоятельными.

Спираль

Стихийка

Звездочки

Перышко

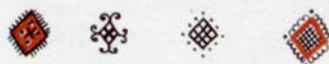
Скобочка

Волна

Ромбик

Точка

Штришок
(ресничка)

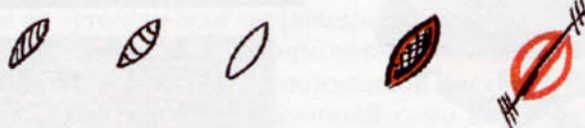
Капелька

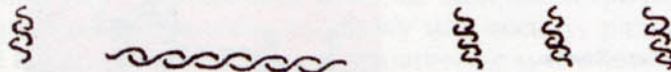
Семечко

Веретенце

Косы

Бугорки

Уточка

Олень

Цветок

Холмик, взгорочек

Когда-то краски приготавливали из красно-коричневой береговой глины и сажи, растертой на смоле лиственницы — «таючей сере», а с конца XIX века вместо глины стали употреблять сурик. Деревянную поверхность оставляли натуральной. Красно-коричневую краску мазками наносили на нее выдернутой из веника размочаленной палочкой — «тиской». А затем глухариным или тетеревиным пером наводили черный контур. Сверху покрывали олифой.

Но, видно, был еще какой-то секрет. Современный мастер Иван Фатьянов, восстанавливая старую роспись вместе с отцом и Федором Федотовым, рассказывал, что хотел раз сделать по старинке, да как стал олифить, глина и слиняла. А расписанная гуашью наружная часть дома стоит под олифой уже не один год, и ничего...

В Северодвинске, Архангельске и других местах сейчас широко развернуто производство сувениров в мезенском стиле. Роспись хороша, но характер ее уже несколько иной, уходит графичность. Такая строгая раньше, сейчас она приобретает смягченные черты. Это связано с тем, что четкий перьевой контур все больше заменяется мягким кистевым. Во многих случаях «капелька» сменила штрих, графическая скобочка превращается в мягкую дужку, фигуры коней рисуются мягкими широкими движениями кисточки. И наверное, имеет значение, что из «мужской» росписи охотников, рыболовов и оленеводов она становится все больше женским искусством.

Волны

Бугорок и росток

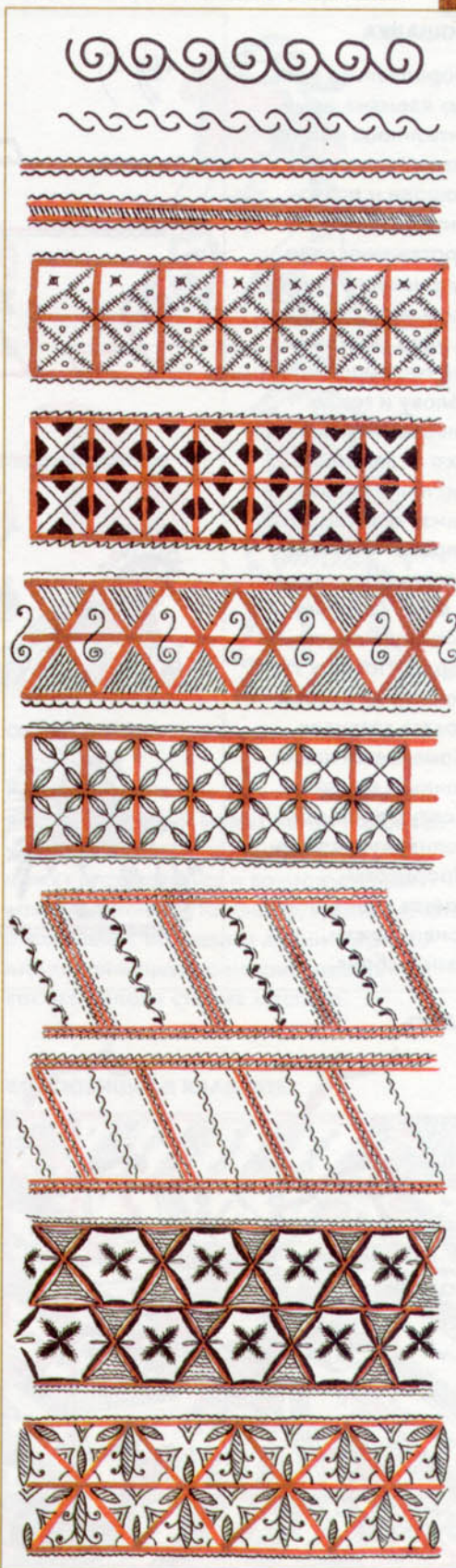

КРАЯ, ОБВОДКИ

Поля, геометрические полосы:

в сетке-квадрате,
в сетке-ромбе

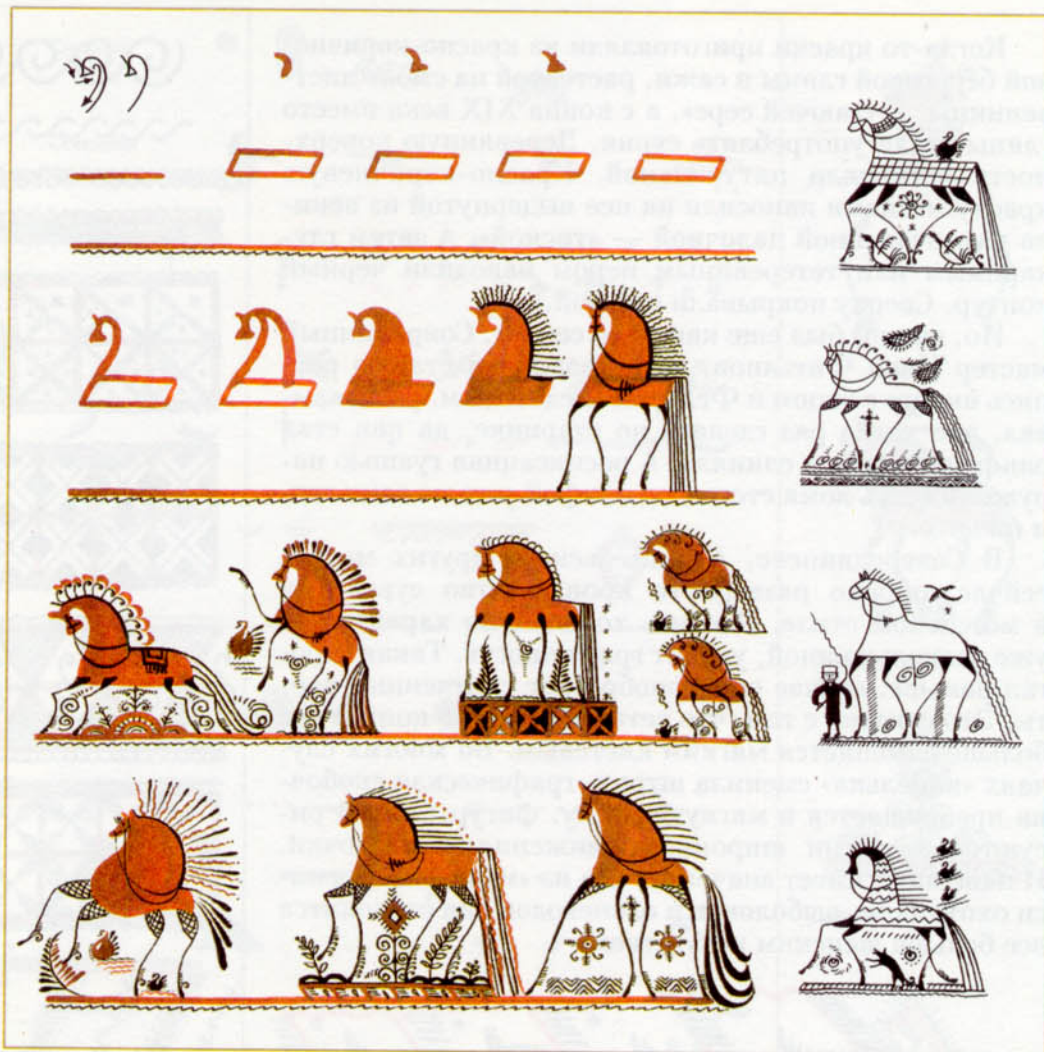
Диагональные полосы
в сетке-ромбе,
сдвоенные треугольники

ЛОШАДКА

Параллельно уровню «земли» наметить линию нижней части туловища лошади и повторить ее на всем протяжении ряда. Дорисовать туловище в виде ромба. В одно движение кистью выполнить голову и горло: сперва намечается ухо — движение кисточки сверху вниз; а затем чуть вправо — нижняя часть морды; вверх и вниз, создавая вогнутую линию горла. Потом к туловищу дорисовывается загривок. Намечается линия спины и крупа. Контур лошади заливается цветом. Прорисовывается линия спины, грива, ножки, хвост, сбруя.

ЛОСЬ

ОЛЕНИ

ОЛЕНЬ И ЛОСЬ

Рисовать оленя или лося можно по-разному: каждый может найти наиболее удобный для себя прием, а также это может определиться и возможностями вашей кисточки. Например, можно начать рисование с наведения линии заливки или капли-морды, а можно сделать так, как это делали старые мастера.

КОМПОЗИЦИЯ В КВАДРАТЕ

УТОЧКА

Кистью (белка или колонок) № 2 сверху вниз делается мазок-замалёвок. Отдельно пририсовывается клювик, а затем черным дорисовываются «реснички» на грудке, хвост, лапки, верхняя линия клюва.

ЛЕБЕДЬ

Коротким мазком вниз намечается линия шеи. Затем к нему добавляется нижняя линия туловища. Если она не получилась в один прием, то дополняется новым, еще одним подобным мазком.

«Капельки» могут стать как хвостом, так и крылом птицы.

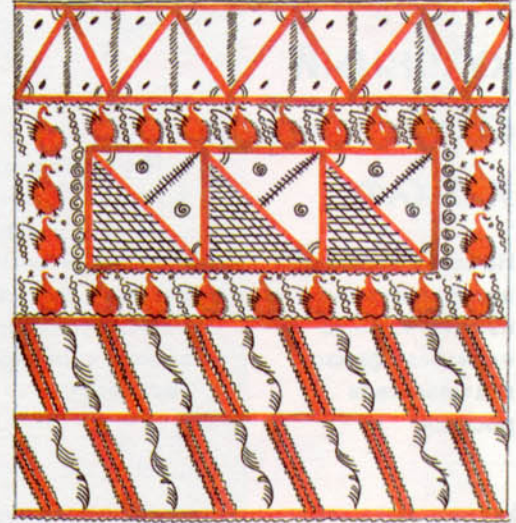
Птицы, выполненные только черным цветом, создают впечатление второго плана, дали, вносят декоративное разнообразие. Из одинаковых замалёвков могут получиться разные птицы (гусыня и лебедь).

птицы

(приемы старых мастеров и современные варианты)

БЁРДО

Это решетка, состоящая из ряда клеток (от 2 до 4) в один или два ряда, в окружении уток. Сверху и снизу от бёрдо идут геометрические ленты («поля»). Обычно одна из лент направлена вертикально, а другая — горизонтально.

КОМПОЗИЦИИ В КРУГЕ

КУХОННЫЙ СТОЛ И ШКАФ

На такой навесной шкаф, сделанный из реек, хорошо «ложится» фризозная мезенская роспись.

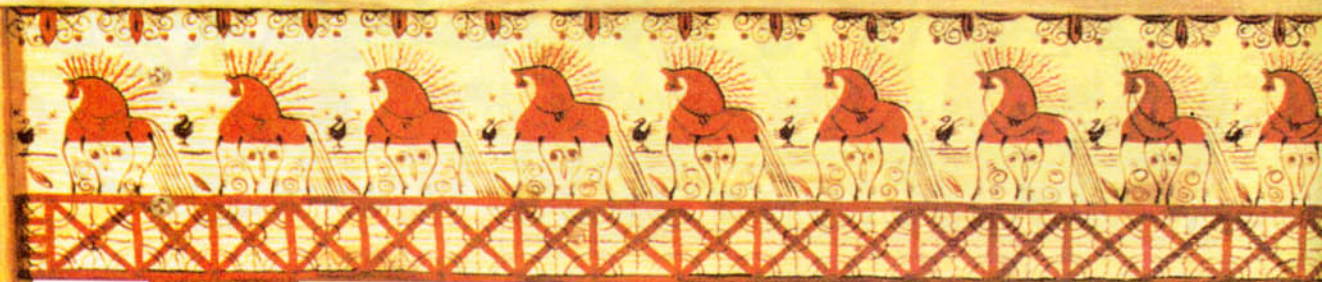
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

I. Перед работой поверхность шкафа промойте губкой с мылом, просушите, а те участки, на которые будет наноситься роспись, еще и затрите обычным ластиком. Это стоит сделать для того, чтобы краска не скатывалась с лакированной ранее поверхности.

II. Выполнять эту работу можно любым видом красок: гуашью, темперой, акрилом — и колонковыми или беличьими кистями № 1, 2.

III. Прежде чем покрывать готовую работу лаком, проверьте его на совместимость со старым на невидном участке шкафа. Скорее всего, вы сможете использовать нитролаки, но, вероятно, подойдет и масляный ПФ-283.

IV. Расписать станину стола не представляется сложным. Можно выбрать любой мезенский орнамент из представленных в разделе книги.

В нашем случае мы использовали станину от старого стола, которая была покрыта облупившимся пластиком. При помощи горячих компрессов и острого ножа деревянная основа легко освобождается от пластика, зачищается и готова к росписи, как и любая доска.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ, или «Розы и барыньки»

Моя любовь к городецкой живописи началась внезапно, в полном смысле с первого взгляда, на выставке в музее кустарных промыслов. В то время я уже знала хохломское письмо, считала его очень родным и единственно любимым. И вот сюжетная живопись, где барыньки гуляют под зонтиками и делают личики кавалерам, где цветы вырастают хоть на земле, хоть на небе и даже на снегу, где из нескольких взмахов кисточкой возникает изящный вороной конь, где...

Высказывать чувства можно бесконечно, ведь каждый открывает свой Городец. В самом названии слышатся слова «город», «гордый», как бы напоминая о своем искусстве изображать все больше городскую жизнь, одинаково гордых людей, птиц и лошадок. Действительно, чаепитие, прядение или любая другая бытовая сцена, изображенная по-пермогорски, хоть и прекрасна, но именно «бытовая», будничная, скромная. То ли дело в Городце, где каждый день — «мундирный», где акцент приходится на слово «сцена». Рассматривая городецкие «дёнца», кажется, будто ты в театре, и раздвинулся занавес, и можно наблюдать спек-

«Как у нашего соседа хороша была беседа»

Беседа — вечернее чаепитие, вид посиделок.

такль. И хотя изображения картинны, герои будто позируют перед провинциальным фотографом, но пафоса и фальши нет нисколько. От этого спасают и серьезные иконографические традиции, и мягкий народный юмор. Вот чинное застолье, все серьезные, и вдруг неожиданно улыбаешься, обнаруживая надпись: «Что вы, гости, все едите, что вы так не посидите?»

Конечно, это сделано специально для веселости, потому как городские застолья изобильные и щедрые. Даже сквозное изображение посуды с угощением как бы подчеркивает это: мы ничего не скрываем от гостей, вот все перед вами.

«Сидим рядком, говорим ладком».

Творчество одного из самых задушевных городецких мастеров — Игнатия Андреевича Мазина — насчитывает более пятидесяти разных тем. Но все же основными городецкими сюжетами стали гуляния-гостевания разодетых барышень и кавалеров. Кто знает, почему деревенские художники стали изображать сцены городской жизни, может быть, она прельщала видимой праздной нарядностью? А может быть, это связано с тем, что округа славилась не только производством прялок, но и изысканно вышитыми шальями, платками, каретным делом, и эти ремесла, назначенные для богатых горожан, подсказывали темы? Уже на ранних, инкрустированных еще донцах встречаются изображения карет с разодетыми ездоками.

Городец — старинный русский город на левом берегу Волги. Он известен с XII века, когда здесь, в глухих тогда местах, поселились староверы. Вокруг стояли леса, дававшие дешевый материал резчикам и плотникам. К тому же на заволжских землях хорошо родился лен, женщины много пряли и ткали, потому-то в больших количествах производились прялки.

Городецкие прялки гребневого типа с широким дёнцем, как называли его по-местному. В деревнях Курцево, Косково, Охлабаихе, Савино и Репино, что находились неподалеку от Городца на чистой речке Узоле, и зародилось необычное искусство. Поначалу донца покрывали резьбой и инкрустацией, используя для нее «топляк», выловленный из реки. Иногда древесину слегка подкрашивали. Твердый и нелегкий для обработки мореный дуб заставлял ограничиваться скухими линиями и «рублеными» формами. Однако талантливым масте-

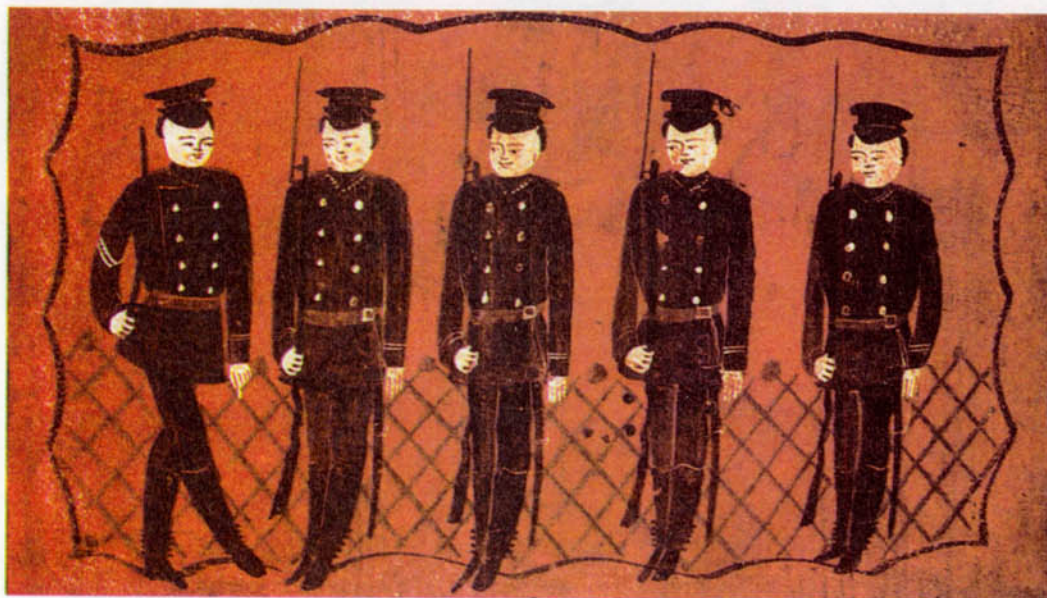

ДЕРЕВНИ
ХЛЕБАИХИ
МАСТЕР
ГАВРИИЛЪ
ЛАВРЕНТЕФЪ
ПОЛЯКОВЪ
1881-М-АПРЕЛЯ
10-ДНЯ

рам это не мешало передавать движения фигур. Именно техника инкрустации определила гордые очертания лебединых шей коней, их изящные ноги, птиц с крыльями бабочек, специфическую «городецкую» форму собачек, колоколообразные юбки барыnek, их зонтики... Особенно знамениты и хороши инкрустированные донца работы мастера XVIII века Лазаря Мельникова из деревни Охлабаиха.

Во второй половине XIX века (история даже помнит точную дату — 1870 год) в Курцево приехал иконописец подновить роспись церкви. Он и показал местным мастерам темперную технику наложения красок в несколько слоев, оживки белилами, эффект светотени, возникающий при встрече темных и светлых штрихов. Им же был написан первый городецкий конь со всадником на манер Георгия Победоносца, но в то же время и на городецкий манер. Ко времени, о котором идет речь, как раз возрос спрос на прялки и уже не удовлетворялся трудоемкой техникой инкрустации. Поэтому новое яркое, живописное искусство пришлось по душе и художникам, и покупателям. Особенно преуспели в нем такие мастера, как Г. Л. Поляков, умевший на донце «полки ставить» и подписывавший батальные сцены стихами:

«Стоит ротика
солдатов
Перед ротой
капитан
Хорошо марши-
ровал,
Слово ласково
сказал».

Подлинной легендой и славой Городца стали мастера Ф. С. Краснояров, И. К. Лебедев и И. А. Мазин. Игнатий Клементьевич Лебедев — опытный художник, владевший техникой иконописи. Был разумным и строгим, знал наизусть множество стихов и былин.

А Федор Семенович Краснояров, много лет подряд избиравшийся косковским старостой. Он один по всей Узле выписывал нижегородскую газету, а потом

пересказывал ее односельчанам. Красил донца с большой фантазией, с чувством, в чем-то по-детски. Знаменита его работа «Чаепитие с хозяйством», где изображено семейное застолье то ли на природе среди цветов и живности, то ли эти курочки и гуси внутри дома ходят, что вполне по-городецки.

Но особенно волнуют художества и судьба Игнатия Андреевича Мазина. У него *«была внешность и осанка сурового пророка, а душа — восторженного ребенка»*, — писал А. Рогов. Рисовал он быстро, без предварительных набросков, и с особенным вдохновением сделал работу для выставки народных промыслов, что проходила в 1937 году в Третьяковской галерее. На длинной доске изобразил он всю свою жизнь: и как у священника учился, и как дедушке на пасеке помогал (говорят, ни одна пчела за всю жизнь Мазина не укусила), и как «работал с присидливостью» над донцами всей семьей. Нарисовал и детей своих, а было их у него 12: шесть мальчиков и шесть девочек, и рождались они по очереди через раз. Знал он какие-то волшебные слова, что помогали боль заговаривать, — тем и пользовал односельчан. Но главное (и может быть, как раз из-за всей своей необычности), был он необыкновенный художник, чувст-

Он любил рассказывать легенду о купавке — символе таинственного цветка папоротника, что цветет раз в году в Купальскую ночь и показывается только самым бесстрашным, делая их богатыми и счастливыми. Говорят, что слово «красивое» было главным в речах Игнатия Андреевича.

Панно «Детские игры в старое время». 30-е годы XX века. И. А. Мазин

Панно «Игра в городки». 30-е годы XX века. И. А. Мазин

вовал ответственность за свой дар и, не стесняясь, ставил себя других выше. Даже фамилия Мазин подходила ему в самый раз, ведь в старые времена говорили про занятия художеством «мазать», «красить», а не «рисовать» или «писать».

Но вернемся к истории промысла. Во второй половине XIX века он процветал, занимались им тридцать четыре семьи в городецкой округе. Осенью и зимой свободные от хозяйства мастера успевали расписывать за неделю по 15–20 донец, что лишний раз напоминает, насколько рациональна и быстра эта техника.

Однако в конце 20-х годов нашего века спрос на прялки упал: на смену домашнему ткачеству пришла государственная мануфактура. Мастера остались не у дел. Бросились они было игрушки вырезать да раскрашивать, но и тут фабричная их забивала. Наступили тяжелые времена. Мазин два года к краскам не притрагивался: пришлось делать кирпичи, чтобы как-то прокормиться.

Тогда же Лебедев с Краснояровым стали собирать артель по производству тумбочек да детских качалок, игрушек, вошел в нее и Мазин, тем и перебивались. В 1933 году приехал на Узолу из Москвы Иван Овешков (сам чудесный художник и резчик) из Института художественной промышленности и предложил мастерам написать на досках картины для институтского музея. А потом и самих мастеров пригласили в Москву принять участие в выставке, а Мазин расписал еще и магазин в Городце, говорят, весь город ходил смотреть на ту красоту.

К началу Отечественной войны старых мастеров почти не осталось в живых, а те, что были, ушли воевать и не вернулись, вместе с ними погиб и промысел. Есть такая работа Беспаловой — «Старый и новый Городец». В старом Городце все мастера мужчины, в новом — женщины... Новый Городец обязан своим возрождением в 1950 году замечательному мастеру и энтузиасту Аристарху Евстафьевичу Коновалову. Вот его слова:

«Начинать было трудно. Я поставил стол в конторе рядом с бухгалтером и говорю: «Здесь я буду расписывать, если помешаю — найдите другое место. И нашли». Набрал он группу девушек, учил их строго: если не правилась чья работа, то прямо пальцем крест на ней ставил (писали-то маслом).

«Покупала Дарья товар у Макария»

Зато теперь на фабрике «Городецкая роспись» творят его бывшие ученицы, талантливые мастера, лауреаты Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина Л. Ф. Беспалова, Ф. Н. Касатова, А. В. Соколова и другие. Они и сами давно имеют своих учеников, так и продолжается традиция.

ТРАДИЦИИ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Итак, городецкая живопись сюжетна. Сцены ее происходят в интерьере и на природе. В основном это застолья, посиделки, катания в тарантасах, пешие и конные прогулки под кудрявыми деревьями. Эти темы используют и Палех, и лубок, а Городец нашел свою золотую середину между высокопоэтичностью первого и зубо-скальством второго: веселие здесь сдержанное. Но за

«Франт Игнашка — что ни год, то рубашка»

«Любит — не любит»

внешней бесстрастностью персонажей угадывается много разнообразных чувств. И передаются они часто всего лишь одним движением кисточки по белым замалевкам лиц. Вот легла горизонтально «капелька», и кажется, что мужчина искоса наблюдает за своей избранницей, а та застенчиво потупила взгляд — две дужки с точкой так полны выразительности! Или вот карета, пролетка ли, тарантас: хочешь, рисуешь все четыре колеса, а можно

только два — городецкие повозки не падают, как не падает и знаменитый городецкий конь, хотя «по науке» ему не удержаться с опорой только на одну сторону. Но тут не наука, а подлинное народное искусство, и правда у него своя: минимальными средствами добиться выразительности, а ее вполне хватает при таком условном изображении. А как умно придумано изображать всадника на коне: одна линия — и вот уже и грудь колесом, и рубашка, и порты, и сапожок! Или вот изображение мебели: опять же — одно движение (прием «примакивание»), и готов стул, подрисовал к ножке

«Вечерняя прогулка»

«Светит месяц»

подлокотник с обивкой — уже кресло. А эти столики, как бы парящие в воздухе! Как хорошо они передают возвышенность чувств и помыслов персонажей. Рассматривая городецкие картины, только и успеваешь примечать с восхищением: «Вот «серпик наведен», вот «витушка с нажимом», вот «капелька» — и как здорово получились из этого и кружева на платье, и крылья у птицы, и ажурная ограда!»

А сколько поэзии и смысла у знаменитой «купавки», ее еще называют «розан», «яблоко». Она везде уместна: то солнышком в зимнем небе засияет, то знаком любви рядом с парочкой расцветет прямо на паркете бальной залы, то гордым Древом жизни произрастет, охраняемая птицами. Городецкие цветы в гирляндах, букетах и поодиночке вносят дополнительный то грустный, то веселый эмоциональный настрой. Также «помогают» и собачки, и птицы, и коты. Особенно их во множестве рисовал Мазин. Например, котов Ваську и Мульку, которые вносили нотку иронии в ситуации. Там, где они, — понимай, что рядом неискренность чувств: любовь, скорее всего, окажется обманом. А вот собачка — другое дело — находится рядом с тем персонажем, кто вызывает симпатию, сочувствие.

«Ох, люблю военных...»

«Мне жаль своих надежд, желаний и себя...»

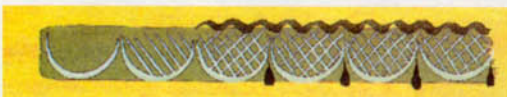

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

УКРАЕШКИ, РАМКИ, ОТВОДКИ

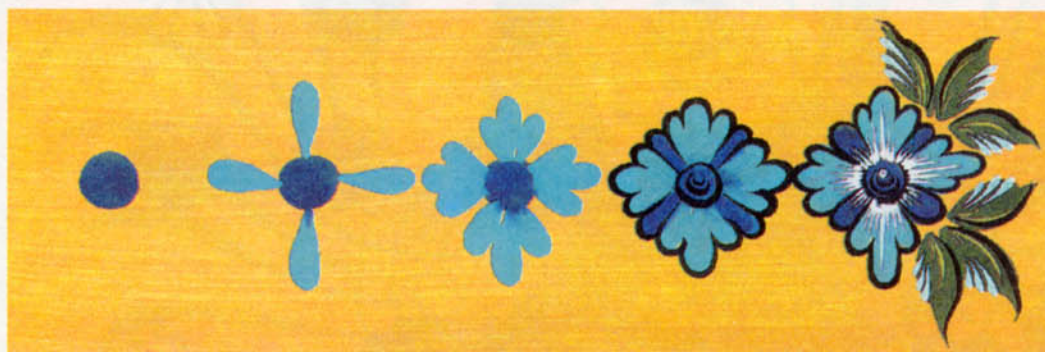
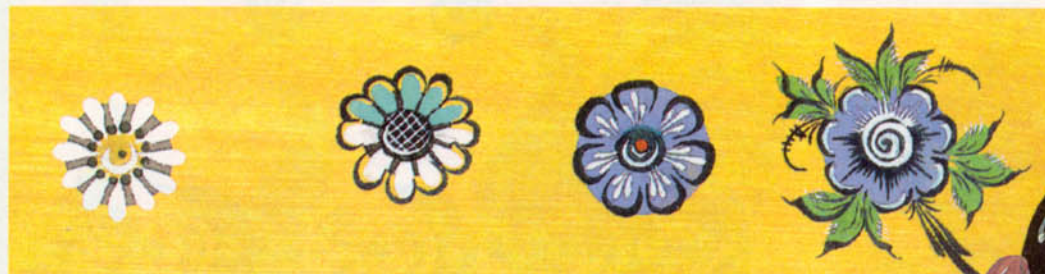
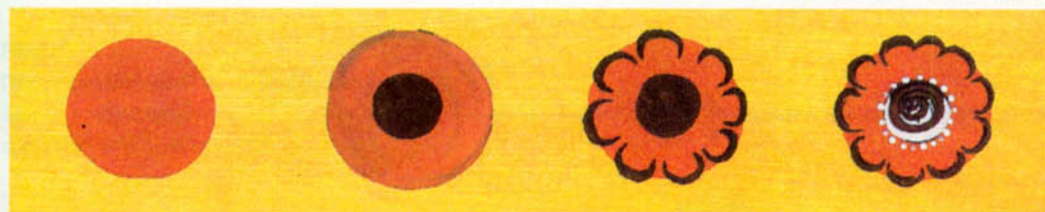

ЛИСТЬЯ
Варианты листьев (кустиков)

ЦВЕТЫ-РОЗЕТКИ

БУТОНЫ
С ЯГОДКАМИ

КУПАВКА (РОЗАН, «ЯБЛОКО»)

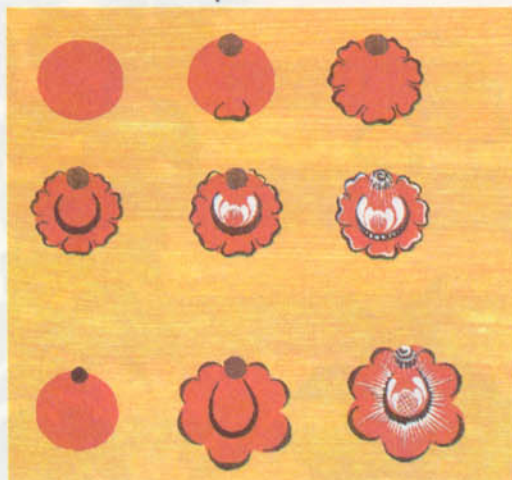
Купавка — главный цветок городецкого букета.

Ягодка — самый мелкий элемент городецкого букета.

Бутоны (или малый розан). Обратите внимание, как меняется форма бутона от расположения «центра». Сердцевинка может не выходить за контур замалевка, частично выходить или быть почти вне контура.

ягодки и бутоны

ПТИЦА

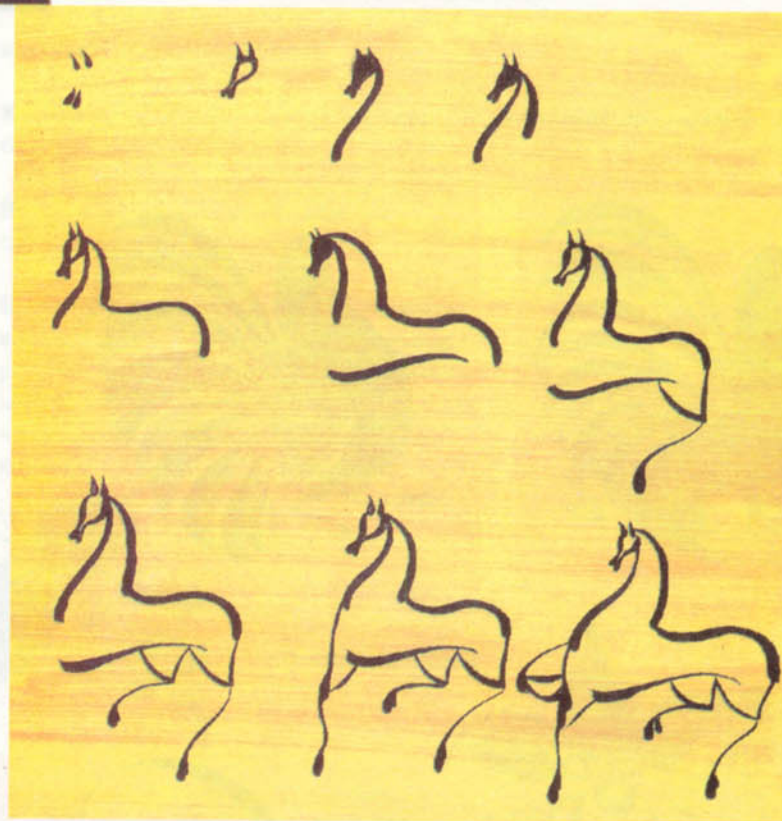
Последовательность выполнения рисунка

Хвост у городецких птиц может быть выполнен оживками по замалевку, а может стать «сквозным».

ПЕТУХИ

ГОРОДЕЦКАЯ ЛОШАДКА

Городецкая лошадка выполняется в свободной кистевой манере. От того, как лягут первые четыре «капельки», намечающие морду и уши, будет зависеть наклон головы.

Поставьте две капельки для ушек и еще две для мордочки.

Соедините их между собой, как показано на рисунке.

От ушек вниз проведите как бы лебединую шею.

Наметьте линию загривка.

Наметьте линию спины и крупа.

От крупа к груди проведите пологую линию. Далее, следуя по рисунку, намечайте как бы треугольные ляжки, а от них выводите линии ног.

Залейте внутреннюю часть контуров цветом, пририсуйте гриву и хвост, подправьте, если требуется, линии ног.

Приступайте к разживке: прорисуйте глаза, «разделайте» гриву, хвост, нарисуйте сбрую.

ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Последовательность выполнения фигур в городецкой росписи

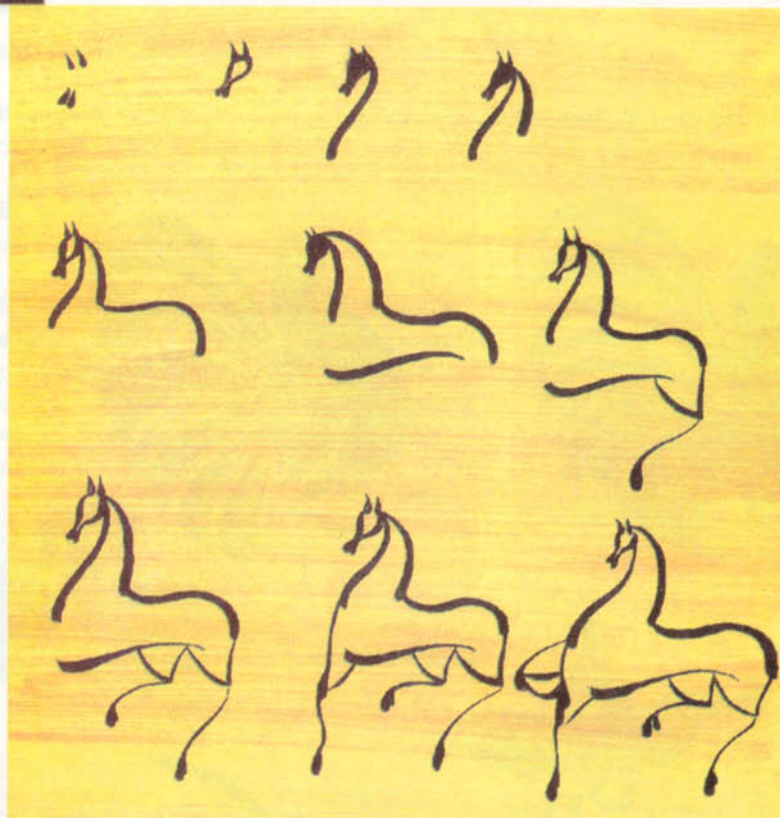
Фигуру человека начинают рисовать с белого пятна головы, к которому пририсовывается шея: у барышни более длинная в виде острого клина или большой капли с изгибом, а у кавалера — трапециевидная. Прически у кавалеров и барышень часто похожи, наводятся быстрым волнообразным движением кисточки. Затем у обеих фигур от шеи пририсовываются руки. Обычно правая согнута в локте, а левая — прямая. Затем барышне пририсовывают лиф платья, а кавалеру — сюртук. Остается нарисовать в первом случае колокол, а во втором — брюки. У стоящей фигуры, кавалера, как правило, правая нога согнута в колене, ботинок на ней изображается в профиль, а на левой, показанной прямо, будет виден только носок ботинка. Руки изображаются белой «варежкой», часто без наведения пальцев. Глаза, нос, рот обычно рисуют только черными штришками. Но изредка можно встретить и красный ротик, и даже наведенные розовые щечки. В черно-белом варианте лица более бесстрастны, спокойны.

Донце прялки.
Инкрустация и
резьба с подкрас-
кой. 1866 год.
Деревня Охлабаиха.
Мастер Л. Мельников

ГОРОДЕЦКАЯ ЛОШАДКА

Городецкая лошадка выполняется в свободной кистевой манере. От того, как лягут первые четыре «капельки», намечающие морду и уши, будет зависеть наклон головы.

Поставьте две капельки для ушек и еще две для мордочки.

Соедините их между собой, как показано на рисунке.

От ушек вниз проведите как бы лебединую шею.

Наметьте линию загривка.

Наметьте линию спины и крупа.

От крупа к груди проведите пологую линию. Далее, следуя по рисунку, намечайте как бы треугольные ляжки, а от них выводите линии ног.

Залейте внутреннюю часть контуров цветом, пририсуйте гриву и хвост, подправьте, если требуется, линии ног.

Приступайте к разживке: прорисуйте глаза, «разделайте» гриву, хвост, нарисуйте сбрую.

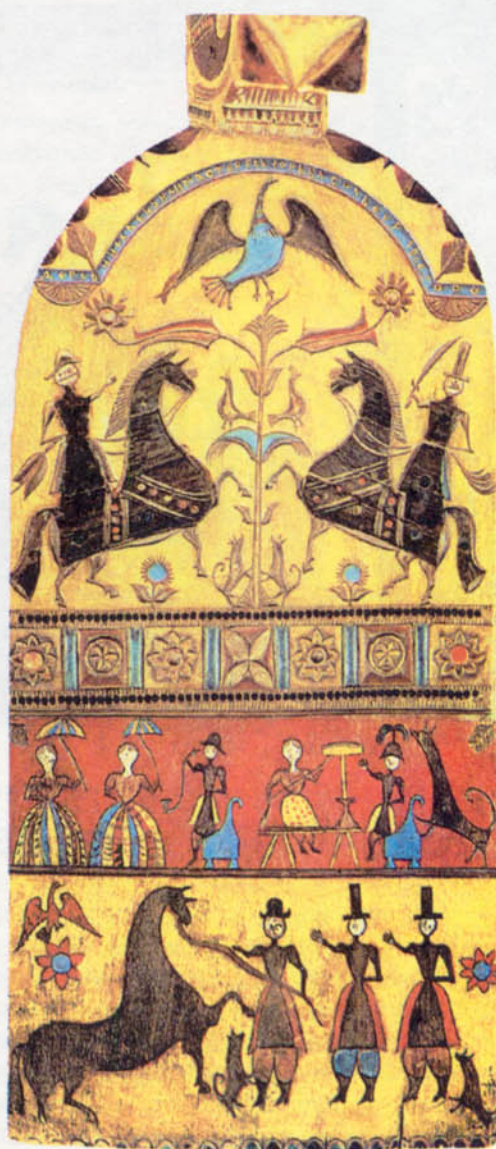

ЖАНРОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Последовательность выполнения фигур в городецкой росписи

Фигуру человека начинают рисовать с белого пятна головы, к которому пририсовывается шея: у барышни более длинная в виде острого клина или большой капли с изгибом, а у кавалера — трапециевидная. Прически у кавалеров и барышень часто похожи, наводятся быстрым волнообразным движением кисточки. Затем у обеих фигур от шеи пририсовываются руки. Обычно правая согнута в локте, а левая — прямая.

Затем барышне пририсовывают лиф платья, а кавалеру — сюртук. Остается нарисовать в первом случае колокол, а во втором — брюки. У стоящей фигуры, кавалера, как правило, правая нога согнута в колене, ботинок на ней изображается в профиль, а на левой, показанной прямо, будет виден только носок ботинка. Руки изображаются белой «варежкой», часто без наведения пальцев. Глаза, нос, рот обычно рисуют только черными штрихами. Но изредка можно встретить и красный ротик, и даже наведенные розовые щеки. В черно-белом варианте лица более бесстрастны, спокойны.

Донце прялки.
Инкрустация и
резьба с подкрас-
кой. 1866 год.
Деревня Охлабайха.
Мастер Л. Мельников

ШКАФЧИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Расписывать мебель совсем не страшно: дверцы, торцы, стулья — это ведь те же доски, только чуть большего размера. Гораздо важнее другое: среди расписанной мебели предстоит жить, она часть интерьера, а значит, задача усложнена только тем, что роспись, с одной стороны, должна украшать, а с другой — быть не очень назойливой. Поэтому прежде всего нужно хорошо продумать композиционное и цветовое решения. Если же вы хотите сделать сюжетную роспись, то постарайтесь следовать старинным законам соответствия. Например, если надо охранить шкаф, дверь, сундук, передать через предмет силу и храбрость (мебель у мальчика в детской), выделить хозяйский стул, то рисуйте льва, грифона, всадника со щитом и т. п. То есть всегда помните, что прикладное искусство на то и прикладное, что оно призвано украшать что-то конкретное, быть уместным (у места) в определенном интерьере определенного человека.

Например, в нашем доме все уважают инструменты, и когда-то для них отец смастерил шкафчик. Поэтому при выборе сюжета показалось логичным изобразить мастеровых. Идея моста, даже как бы разводного, была подсказана равными по размеру створками. Вертикальная планка удачно превратилась в ствол дерева. Мужчина держит молоток, женщина — гвоздь. Они гордятся своим мастерством и инструментом. Решение изобразить изящную барышню «работягой» подсказал сам Городец. На одном из донец XIX века была изображена милая девушка в бальном платье и с... коромыслами на хрупких плечах. Гимн ли это русской женщине, плач ли по ее доле?.. В словаре Даля отыскалась поговорка: «Гвоздь от молотка визжить, от гвоздя стена трещить».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Обезжирьте поверхность моющим средством, протрите насухо.

II. Если поверхность полированная, затрите ее еще и шкуркой. Для удобства сделайте «щетку» из шкурки и ровного бруска. Движения выполняйте не хаотично, а в одном направлении. Если поверхность чисто деревянная, обрабатывайте ее любым способом, предложенным в разделе «Обработка деревянной поверхности. Грунты».

III. При помощи металлической линейки и шила расчертите поверхность, как этого требует рисунок. В данном случае были намечены стороны прямоугольников. Можно также, не процарапывая поверхности, очертить линии простым карандашом.

IV. По намеченному контуру проложите скотч.

V. Поролоновым валиком или плоской кистью завохрите поверхность темперой или темперой с гуашью. В данном случае мы использовали только отечественную гуашь с небольшим добавлением белой темперы.

VI. На подсохший грунт наложите кальку с рисунком и аккуратно передайте его (подробнее см. раздел «Перенос рисунка на рабочую поверхность»). Чтобы было удобнее работать на весу, прикрепите кальку по углам кусочками скотча. Проложите цвета, сделайте разделку и оживки сообразно виду росписи. Когда рисунок будет завершен и подсохнет, аккуратно снимите скотч — картина будет как припечатанная, с ровными краями.

VII. Прежде чем покрывать поверхность лаком, проверьте на незаметном участке рабочей поверхности их соответствие: ведь неизвестно, масляным или нитро был «родной» лак. Соблюдайте это правило нужно, даже если лакированная поверхность и была зашкурена.

Если вы использовали для работы темперу или акрил, то достаточно обработать поверхность мастикой.

VIII. Если дверцы с мебели легко снимаются, то это стоит сделать, чтобы облегчить работу.

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ, или

«Мудрить мудри, а от Хохломы не отходи»

Кому не знакомо яркое, нарядное и поистине народное искусство Хохломы! Ложки и миски, солонки и чаши, карандашницы и стульчики — что-нибудь да обязательно найдется в каждом доме. Искусству этому уже более 300 лет, а оно, как и раньше, остается самым известным, доступным и любимым народным промыслом России.

Родилось искусство Хохломы в середине XVII века в крестьянском быту заволжских деревень Семино, Новопокровское, Хрящи, Кулигино, а к концу XIX века им занимались уже почти что в 150 окрестных деревнях.

История рассказывает, что первыми поселенцами заволжских лесов стали «утеклецы» — гонимые за старую веру раскольники. Среди них были и иконописцы, применившие технику золочения и травного письма в росписи утвари.

Обильные леса кормили хорошо: в больших количествах производилась для себя и на продажу деревянная посуда. Особенно широкий размах ее изготовление получило в XIX веке, когда оно приобрело характер мануфактурного производства. Хохломские изделия через ближнюю Нижегородскую ярмарку расходились не только по России, но везли их и в Азию, и в Европу, говорят, даже в Австралию.

Поначалу все больше «ложкарили», но ассортимент расширялся, к середине XIX века стали делать не толь-

Название промысла связано со старинным торговым селом Хохлома, куда из окрестных деревень свозили на продажу расписную посуду. Местные жители говорят по-волжски — Хóхлома, ударяя на первый слог.

ко токарные изделия, но и столярные. Но к началу XX века промысел пришел в упадок, так как купцы скупали товар совсем за копейки. К примеру, если раньше за тысячу расписных ложек платили 25 рублей, то потом цену снизили до рубля с полтиной. Чтобы заработать, трудились всей семьей, часто обжигали-лачили там же, где и жили. От этого утарали, бывало, по два дня лежали без движения. Имея свой опыт работы на фабрике, могу сказать, что хохломская красота может стоить здоровья, если не соблюдать правила техники безопасности. Но даже если и работают мастерицы под вытяжкой, все равно нет-нет, а и настигнет едучий лак, пробирая до слез. Да и киноварь не способствует здоровью, при работе во рту появляется металлический вкус: краска-то ртутная, один стакан ее целый килограмм весит.

Старейший хохломской мастер Степан Павлович Веселов сочинил такое четверостишие:

*Расскажу я вам, ребята,
Как в Мокушино живем:
Целый день вапим и лачим,
Но зато и устаем.*

Это звучит как бы ответом тем, кто одну из деревень, занятую исключительно «крашением», назвал Бездели. Мол, разве ж это работа...

Вап, вапа — жидкая глина для обмазки деревянной поверхности, чтобы перекрыть поры.

Вапить — обмазывать вапой.

Ковш «Ворона и Лисица».
30-е годы XX века.
Мастер С. Юзиков

О Хохломе написано, пожалуй, больше, чем о других народных росписях. Наверное, это не случайно — она настолько самобытна, приемы так универсальны, что если хорошо изучить основные элементы и строй орнамента, то легко удастся освоить и другие росписи свободного письма. Хохлома приучает к виртуозному владению кисточкой, лишает страха перед формой, белой поверхностью. Культура этой росписи так высока, что можно обидеть мастера вопросом: «Это по трафарету делается?» Трудно поверить, что все сделано только «на глаз». Чтобы приобрести такое мастерство, необходимы каждодневные упражнения, как гаммы музыканту. Хохломской мазок очень артистичен, выполняется быстро, кисточка «пляшет» по поверхности, словно балерина. Конечно, лучше один раз увидеть, как это происходит. И, нам кажется, такую возможность дают «Города мастеров», различные выставки, где можно наблюдать демонстрацию работы. Но прежде чем запоет ваша душа, непринужденно создавая собственный орнамент, нужно иметь достаточно терпения, чтобы стать с кисточкой на «ты».

Иногда случается слышать от девочек-учениц, как они в школе «изучали» Хохлому: делали черный фон, а по нему рисовали желтые или золотые листья, красные ягоды, зеленые травки. Работа с кисточкой и краской, конечно, всегда полезна, но никакого касательства к хохломской такая технология не имеет. И дело не в том, что на промысле изделия проходят температурный режим, а в способе создания золотого орнамента: он постепенно проявляется, под рисунок как бы подкладывается фон.

Выточенные деревянные изделия («белье») грунтуют жидко разведенной глиной, по-местному вапой, чтобы закрыть все поры, сушат в печи, покрывают олифой. Так делают несколько раз. В последний же раз олифу недосушивают, доводят до «слабого отлипа», чтобы к ней легко пристал серебряный порошок — полуда. Когда-то это и впрямь был серебряный порошок, потом его сменил дешевый оловянный, сейчас пользуются алюминиевым порошком. Когда слой полуды просохнет окончательно, тогда и поступят на роспись «под фон» серебряные заготовки. Нанесут мастера красный или черный контур рисунка по ним, просушат в печи, покроют лаком, поставят снова в печь — тут-то и произойдет чудо: под температурой до 180 градусов лак потемнеет и будет казаться медово-золотым на посеребренной поверхности. А потом опять возьмется художник за работу: раскрасит ягоды — заиграет киноварь, положенная на «золото», напишет «травку». После обжига под лаковой пленкой краски смягчатся, черный из «траурного» превратится в бархатистый, получит теплый коричневый отблеск. И опять сушка, лак, шкурка, лак, сушка... Мастера «нянчат» каждое изделие до 55 раз!

Разнообразие хохломской росписи делится на «верховое» и «фоновое» письмо.

Верховым письмо называется потому, что золоченая поверхность не закрашивается, а по ней, по верху, сочными мазками наносится рисунок. И называются варианты такой росписи — «под листок», «под ягодку». Эти поэтичные названия объясняют технологию рисунка: нарисовал художник листья или ягодные гроздья, сделав их главными, а потом соединил между собой веточками и травками. Верховое письмо наиболее живописное, допускает большее количество цветов.

Верховое письмо

Фоновое письмо

Разновидность
фонового письма —
«кудрина»

Роспись «под фон», или фоновое письмо, — это уникальная техника росписи. Всякий, кто хоть раз наблюдал, как она выполняется, имел большое удовольствие, а уж те, кто еще и попробовал работать в ней самостоятельно, влюблялись навсегда — такое удовлетворение дает этот процесс. Как же творится это чудо?

На полуду (серебряный фон) наносятся контуры будущих листьев, цветов, ягод, птичек и других элементов росписи. Мастер, прочувствовав форму предмета, обдумал рисунок и уже безошибочно знает, в каком месте что разместить. Пространство по наружной стороне контурных линий закрашивается черной или красной краской — происходит «заливка» фона. После сушки и покрытия лаком, в результате чего «серебро» превратится в «золото», художник начнет расцвечивать ягоды, другие элементы рисунка, оживки. А на свободном пространстве фона, где требуется, нарисует травку.

В фоновой росписи выделяются собственно роспись «под фон» и «кудрина». Принцип нанесения рисунка и тут, и там одинаков. Разнятся росписи по структуре рисунка, который и определяет внешний вид.

Роспись «под фон» более напоминает «картинку» с красными ягодками, белыми ромашками, зеленой травкой. Изображения хоть стилизованы, но близки к реальным, узнаваемы: вот лист крыжовника, а вот и он сам. Фон в этой росписи заливается черным.

Нанесение основных орнаментальных форм, разживка черным. Кисть № 1, контурная. Рисунок предварительно продавлен пустым стержнем.

Последовательность выполнения росписи «под фон»

Варианты оживки круглых ягод (смородина, рябина, черника)

«Кудрина» же более абстрактна, фантазийна, затейлива. Из птичьих хвостов тут вырастают диковинные растения, листья напоминают перья, а из крупного сказочного цветка высыпаются каскадом ягоды. Любая поверхность под «кудриной», особенно на черном фоне, напоминает гравированную или покрытую сканью — так графичен рисунок, так плотно ложится завиток к завитку. По-царски нарядно выглядит роспись и на красном фоне. Пожалуй, своим названием «Золотая Хохлома» промысел больше обязан «кудрине» и верховому письму, чем росписи «под фон», так как именно в них особенно торжественно открывается и сверкает хохломское «золото». Выполнение «кудрины» более трудоемко, ответственно — кисточка «работает» подобно резцу или штихелю (инструмент для гравировки), неверное движение опасно, так как может «разрезать» рисунок, изломать линию, нарушить композицию. С. П. Веселов вспоминал, как купец-скупщик говаривал его отцу: *«Пашуха, «кудринки» мало написал, я скошу»*. Посуду-то с нарядной кудриной покупали лучше. «Золото не говорит, а чудеса творит» — будто бы про Хохлому сказано.

Элементы «кудрины»

Очертания элементов «кудрины» напоминают травяные кустики.

Последовательность
выполнения цветка

Вначале рисуются
внутренние эле-
менты цветка —
его сердцевинка,
а к ней пририсовы-
ваются лепестки и
другие элементы.

Последовательность выполнения «кудрины»

Навести ведущую. Вдоль внутреннего пространства навести эле-
менты «кудрины». Элементы «кудрины» навести по наружной ча-
сти. В первую очередь располагают в определенных местах наи-
более крупные элементы: цветы, листья, ягоды и т. д.

Торговые знаки фабрик «Хохломская роспись» и «Хохломской художник» выполнены знаменитой «травкой».

В 1916 году, чтобы не дать промыслу погибнуть, была создана школа. Потом в 1925 году успех на Международной выставке в Париже дал возможность промыслу работать на экспорт. Этапными стали московские выставки 1936 и 1937 годов: орнаментальные мотивы и цветовая гамма стали разнообразнее. Промысел жил, искал новые творческие решения. После Великой Отечественной войны хохломская роспись стала почти женским делом, хотя в прежние времена ею занимались только мужчины. В 60-е годы начали выпускать праздничные комплекты для кваса, ухи, даже кофейные сервизы.

В настоящее время хохломские изделия производятся более чем на тридцати разных предприятиях России, что говорит о беспредельных возможностях этого искусства. Но подлинных хохломских центра два: «Хохломской художник» в селе Семино и «Хохломская роспись» в Семенове.

Но и им присуща некоторая состязательность. Семинанская роспись более традиционна своими свободными травными композициями, многоцветнее. Токарные формы проще, мягче, ближе к крестьянской посуде. Условно семеновский стиль можно назвать деревенским, в то время как семеновский — городским. Последний больше строится на изысканной каллиграфии. Семеновская «кудрина» очень фантазийна: птицы напоминают сказочных жар-птиц, цветы — расцветающий раз в году цветок напоротника.

«... ты, Степашка, пиши лучше травку пузатенькую, нажмим на середке делай. Худая осочка не баско смотрит-ся». Семен Степанович Юзков, учитель С. Веселова

Начинающим изучать хохломскую роспись стоит ориентироваться прежде всего на традиционный семеновский стиль «травного» письма, виртуозом которого считается старейший и заслуженный мастер «Хохломского художника» Ольга Павловна Лушина. Вот как оценивают ее заслуги коллеги:

«В должности главного художника предприятия О. П. Лушина совершила свой творческий и даже апостольский подвиг — определила раз и навсегда художественный метод, стиль и направление знаменитой семеновской хохломы, доказав своим творчеством, что именно «травка» — первооснова росписи, в то время как семеновских художников прельщала «кудрина» и фантастический декор. Время доказало правоту и прозорливость главного художника: травяные композиции ковернинцев, наполненные глубокой поэзией, живым чувством родной природы, на всех престижных выставках выходили победителями в творческом поединке с семеновцами, хотя их работы отличались превосходным ювелирным мастерством, тонкостью причудливых узоров и фантастических цветов».

Село Семино находится в Ковернинском районе Нижегородской области.

«Царицей» же этой росписи, конечно, является травка: эти беспредельно разнообразные и полные изящества черные и красные «кустики» на золотой поверхности.

ТРАВНЫЕ КУСТИКИ

Последовательность выполнения «травки»

Как бы оттягиваем капельки от стебля — ведущей. Чем перпендикулярнее капельки, тем изящнее, разнообразнее и лучше получится рисунок.

В фоновой росписи «травка» заполняет прежде всего треугольные пространства, куда органично вписывается травный кустик. Начинать его можно с длинного усика, вокруг которого потом припишутся капельки. А можно и с жирного листочка. Лучше не «загонять» его глубоко в угол, а то затем будет трудно приписывать вокруг капельки.

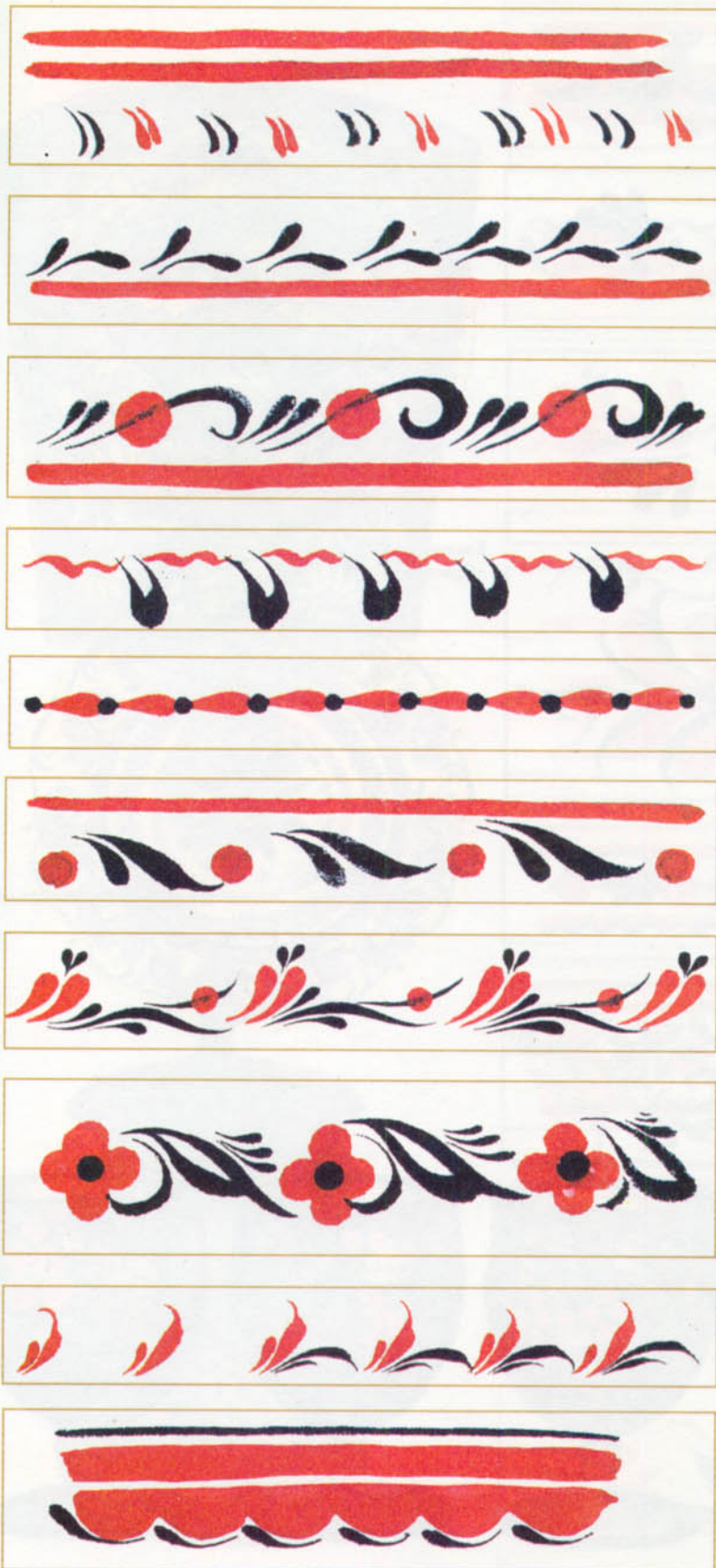

ЭЛЕМЕНТЫ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОЛОСЫ

Обводки
Бордюры
Украешки

Верховое письмо

Пояски
Верховое письмо

Композиция
«Пряник»

Соляный знак
в Хохломе

ВАРИАНТЫ РОМАШЕК

Плоды и листья

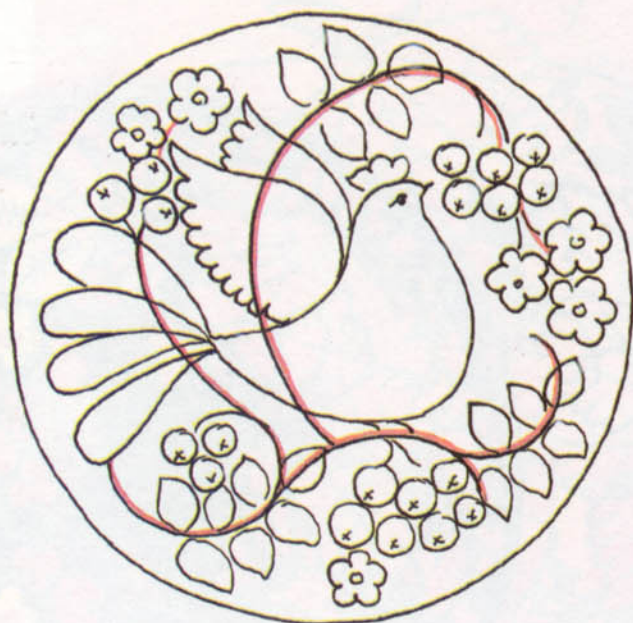

Клубничка
Варианты
разживки листьев
и ягод

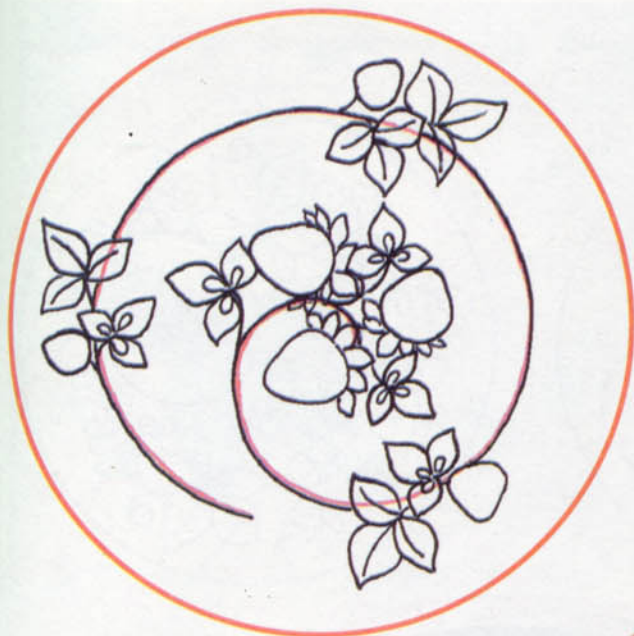

КОМПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ «ВЕТВЬ»
Роспись «под фон»

КОМПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ «СПИРАЛЬ»
Вид верховой росписи «травка» или «под
листок»

Все пустое пространство заполняется
травным орнаментом.

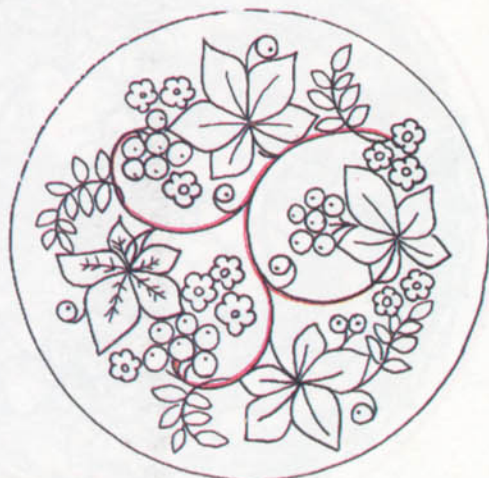
Варианты условных обозначений гроздьев рябины и винограда

ЦЕНТРИЧЕСКО-РАДИАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ с элементами схемы «ветвь»

КОМПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ «ВЕТВЬ»

Композиция «Древо». —>

Вот какая непривычная Хохлома в работе А. Подогова «Весна» (1937 год).

ЯЙЦО

(Верховая роспись
«под листок»)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Насадив заготовку на шило, покройте ее золотым акрилом (лучше предварительно обработать ее еще крахмалом, но это не обязательно). Сперва наносите «золото» в вертикальном направлении, а через час — в горизонтальном, чтобы создавалось ровное золотое покрытие.

II. На беличью кисть № 2 наберите зеленую краску и нарисуйте по листку по схеме «север—юг» с двух противоположных сторон яйца.

III. Красной краской (белка № 2) близко к листку пририсуйте по три клубнички с одной стороны листа и одну-две — с другой (тут можно клубнички заменить на другие ягоды).

IV. Теперь кисточкой № 1 сделайте «оживки» — это желтые или черные зернышки на клубничке, поверх которых ляжет «челочка», а также прожилки внутри листьев и снаружи их. Поставьте белые цветы — тычки, по 2–3 рядом.

V. Затем, смешав зеленую краску с желтой, чтобы получить новый оттенок зелени, кистью № 2 нанесите травку, соединяя листья с ягодами и делая травные кустики в пустых местах.

Вариантов росписи яиц множество. Особое внимание стоит обратить на технические приемы нанесения росписи на округлую поверхность яйца.

Изучите форму яйца.

Подумайте над композиционным решением: будет ли деление между рядами «мягким» или «жестким».

«Жесткое» деление предполагает нанесение разделительных полос, «тесемок». Чтобы выполнить их ровно, следуйте правилам.

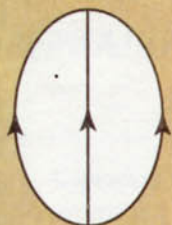
Для горизонтального деления зафиксируйте карандаш на нужном уровне (например, положив его на книгу и т. п.), левой рукой прокрутите яйцо вдоль оси — получится ровный карандашный след.

Для вертикального деления можно использовать полосочку бумаги нужной ширины или сшитый в кольцо кусок бельевой резинки, который легко натягивается на яйцо.

В первом случае полоска бумаги прикладывается к поверхности и очерчивается по краям.

Нанося рисунок, все время его подкручивайте, чтобы рисунок не «завалился» набок.

При нанесении рисунка соблюдайте правило «север—юг—запад—восток», чтобы легко было работать «на глаз».

Чтобы в домашних условиях сделать такую солонку, яичко или что-либо другое в хохломском стиле, вам понадобится акриловая краска золотого цвета из серии «Деколор», например «золото ройял».

А также темперные краски:

- сажа газовая;
- имитация кино-вари;
- травяная зелень;
- кадмий желтый средний;
- белила титановые.

Кисти беличьи № 1 и 2, плоская колонковая кисть для нанесения грунта — золота. Тычок (см. с. 51).

Лак масляный ПФ-283.

Разбавитель лака — скипидар.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТИЦА-СОЛОНКА

(Роспись «под фон»)

Работа над утицей-солонкой займет много времени, так как сперва нужно будет окрасить и просушить внутреннюю часть утицы, а затем наружную.

I. Держа утку за клювик, покрасьте ее всю золотым акрилом. Через час повторите операцию, так как с первого раза ровного покрытия не получается.

II. Внутри утицы можно ничего не рисовать, а можно изобразить солярный знак, «пряник» и т. п. Распишите верхнюю часть хвоста, окрасьте клювик. Просушите и покройте лаком. Через три дня приступайте к росписи наружной части утицы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗЕРКАЛО (Роспись «под фон»)

Для работы лучше использовать темперные или акриловые краски.

I. Окрасьте всю поверхность зеркала акрилом золотого цвета. Дайте просохнуть и повторите процедуру, чтобы не оставалось просветов.

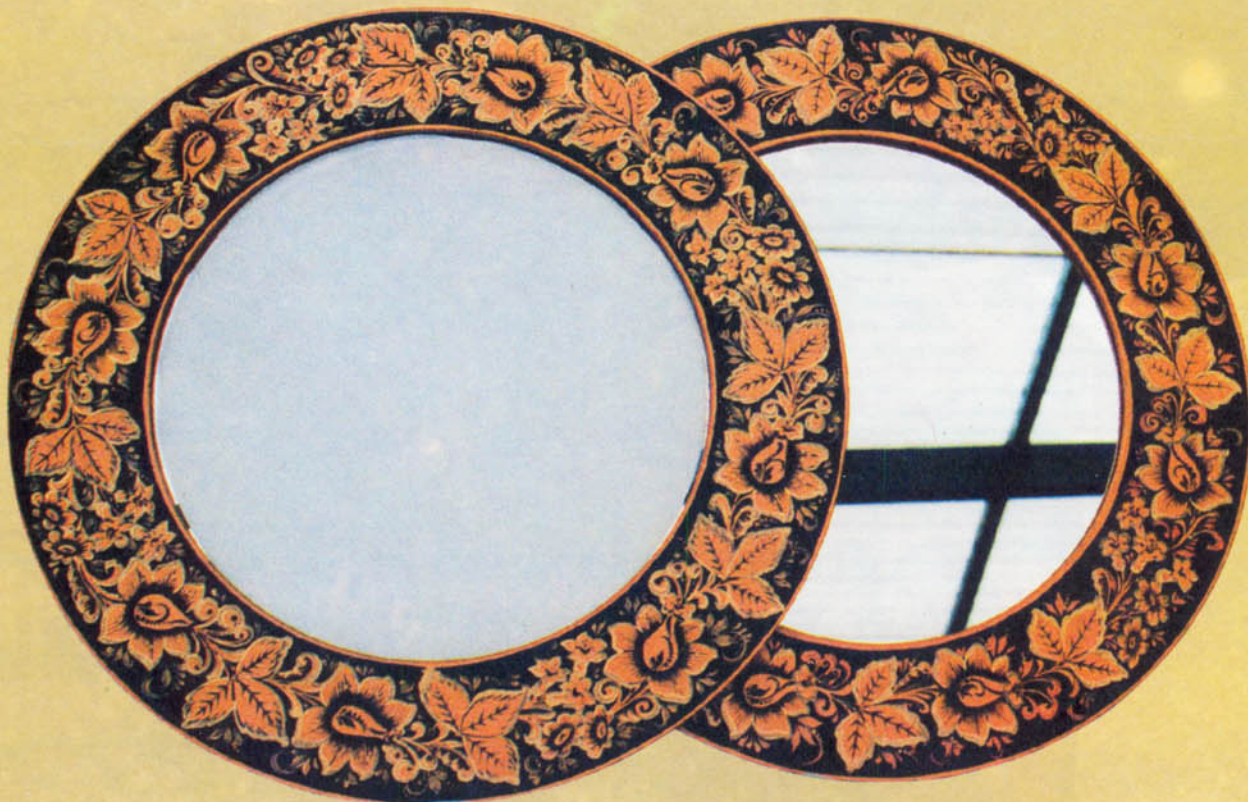
II. Вырежьте шаблон из бумаги, составляющий $\frac{1}{4}$ часть круглой рамы.

Подберите к нему (составьте сами) подходящую композицию. Например, один крупный цветок, два листа, три бутона. Если вы боитесь рисовать «живьем», как это и положено, то переведите этот сегмент на кальку, смажьте тыльную ее сторону графитом и ручкой с пустым стержнем переведите рисунок на позолоченную раму.

III. Обведите контуры и залейте фон краской, как это положено в фоновой росписи.

Совет: не используйте черную краску в чистом виде.

Добавьте к ней зеленую или коричневую, тогда цвет фона будет бархатистым, более богатым. Когда работа высохнет, обведите по контуру рисунок акрилом другого оттенка золота или даже медной металлизированной краской. И роспись от этого выиграет, и вы без труда скроете неправильности в рисунке. Если вы использовали только акриловые краски, то можно зеркало даже не покрывать лаком или же покрыть его мастикой, так будет эффектнее. О покрытии лаками см. с. 35.

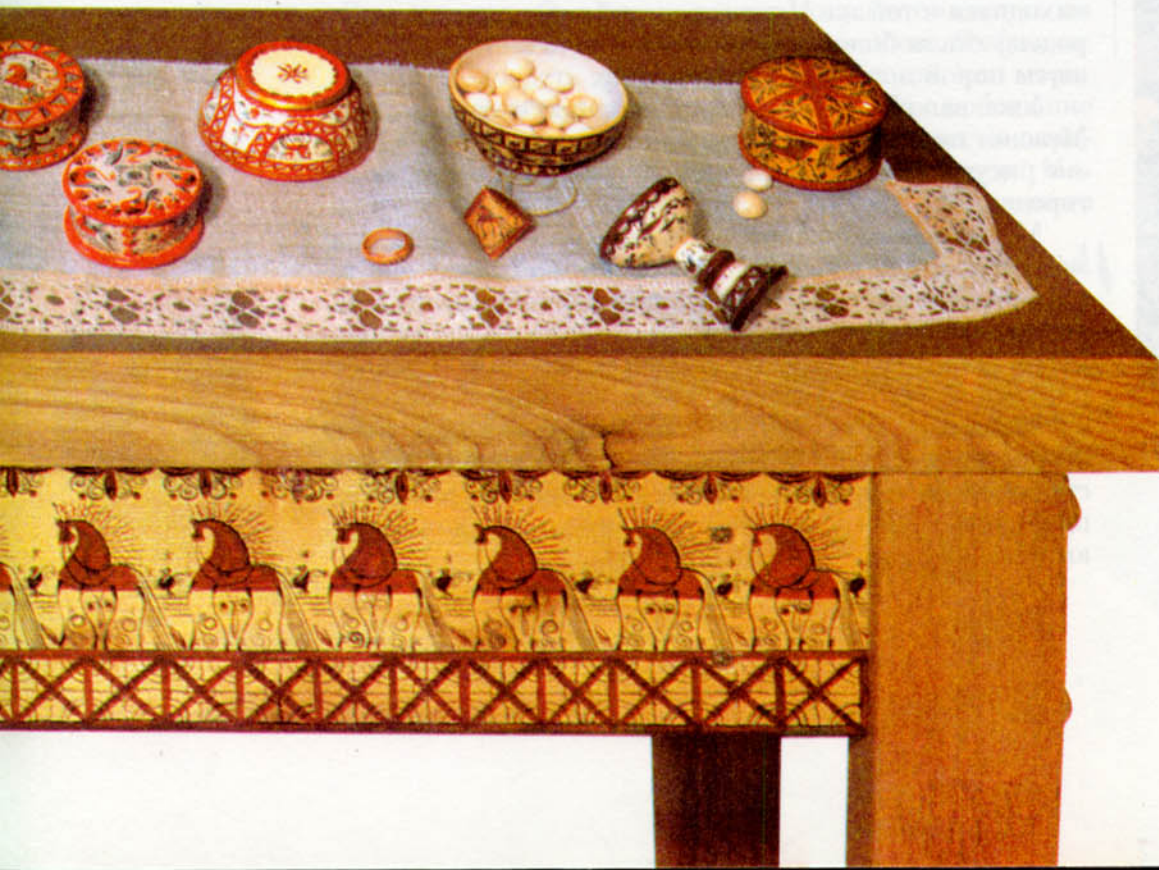

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

8

Всякий промысел — живой организм, настоящие мастера не боятся новаторства. Если смекнули, что чей-то «чужой» прием может обогатить и пригодиться, то заимствуют (так поступили когда-то городецкие мастера, перейдя от резьбы к краскам). К тому же природное чувство гармонии, свойственное всем настоящим народным художникам, не позволяет прижиться чуждому. Очень показательны такие факты. В начале века во времена официальной «народности» профессиональный художник по фамилии Дурново был призван «исправить» народный вкус. И Хохлома получила в «подарок» орна-

мент, вошедший в ее историю как «кишечный», — не прижилась попытка привнести русскую вязь в уже сложившийся строй орнамента. Также не удался в 30-е годы опыт перенесения писанных станковистами на холстах букетов на жостовские подносы: свои, фантазийные, оказались живее писанных с натуры!

Известный искусствовед В. Воронов писал об «иммунитете народного искусства против воздействия чужеродных влияний».

Еще недавно во времена застоя незадолго до какого-нибудь официального праздника в сувенирный цех прибегал начальник и требовал: «Ввести символику в орнамент!» И хотя за такие «художества» платили вдвойне, настоящие мастера не хотели делать то, к чему не лежала душа. А некоторые брались — и появлялись к 23 февраля советские танки в окружении хохломской «кудрины».

Вы уже знаете, как иконное дело дало жизнь Хохломе, книжная миниатюра обогатила северодвинские и устюжские росписи (техника перегородчатых эмалей Великого Устюга явно прослеживается в борецкой и пермогорских росписях: и тут, и там сперва прокладывается контур, а потом в него «заливается» цвет).

Семеновская Хохлома в своих изысканнейших образцах напоминает черненное серебро. Сам же промысел дал жизнь липецким, касимовским, владимирским росписям и даже породил башкирскую «хохлому» на основе местных орнаментов. Городецкие оживки под влиянием соседки (Семеново и Семино — хохломские центры — находятся в той же Нижегородской губернии, что и Городец) стали более изысканными, отточенными. А сюжеты порой приближаются к лубку.

Уже заявила о себе подмосковная «красногорская Мезень» на золотом хохломском фоне. А в Северодвинске рисуют барышень и гусаров, чем-то напоминающих городецких.

Можно еще и еще находить подобные примеры и самому пускаться в творческие поиски. Главное — не терять стиль и вкус. Как раз для примера обратного можно вспомнить Полх-Майдан на паленом грязно-коричневом фоне. Это какой-то образец безвкусицы, демонстрирующий, что случается, когда от родного отходят, а к чужому не пристають. Именно так происходит, когда неестественно пытаются связать город с деревней. Вместо радостных, ярких и светлых крестьянских матрешек появились грибы и копилки «под мебель», как объясняют незадачливые сельские новаторы.

Теперь, когда вы познакомились с основными народными росписями и, надемся, попробовали свои силы в украшении небольших деревянных предметов: коробочек, сундучков, досок, — самое время перейти на другую творческую ступень и проявить себя как дизайнер. Попробуйте расписать комплекты украшений, часы (настенные и наручные), изделия из стекла, кожи, металла. Это могут быть записные книжки, елочные игрушки, кошельки и сумки, обувь и одежда.

В художественных салонах вы найдете для каждого материала соответствующие ему краски, но и уже известного вам акрила вполне будет достаточно на первых порах.

И наконец, чтобы всем стало ясно, что в доме живет художник, попробуйте расписать мебель. Если не всю сразу (это большая работа), то хотя бы дверь, старый стул или полочку. Стоит начать это увлекательнейшее занятие — и вас уже не остановить!

К росписи мебели подходите как дизайнер, чтобы ваш замысел был увязан с общим интерьером. В дополнение к мебели могут быть расписаны акрилом или специальным, не боящимся воды фломастером декоративные чехлы для подушек, края портьер, подсвечники, миски и прочая утварь, что придаст определенный стиль вашему жилью.

Под словами «расписная мебель» понимайте не полностью покрытую узором поверхность, а ее декоративное оформление при помощи красок. Часто достаточно небольшого фрагмента где-нибудь на спинке стула, а сам стул (сиденье и ножки) окрасьте основными цветами, используемыми в вашей росписи. Очень полезно рассмотреть такие музейные образцы, как коромысла, дуги, светцы и даже веретена. Их небольшие и не очень-то удобные для росписи поверхности окрашивались народными мастерами лучшим образом. Может быть, это натолкнет вас на роспись деревянного карниза, потертых ножек у мебели, торшера...

Сейчас многие люди стали покупать старинные предметы крестьянской утвари, понимая, что именно они могут сделать дом, дачу красивее, уютнее. Но не всем это могут позволить жилищные и материальные условия. А вот сделать макет, угол крестьянского дома, посылить многим. И радость от этого получают, кстати сказать, не только дети, но и взрослые. Макеты — прекрасное украшение современного интерьера.

СУНДУЧОК

Для изготовления сундучка вам потребуются: деревянные планки от фруктовых ящиков толщиной 4 и 8 мм; портняжные булавки — 6 штук; стальная или латунная полоса толщиной 0,3–0,5 мм для завеса; клей ПВА. Из инструментов понадобятся: линейка, карандаш, ножовка с мелкими зубцами, плоскогубцы, кусачки, нож, шило, надфил, мелкая шкурка.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Разметьте карандашом деревянные заготовки (рис. 1) и отпилите их ножовкой. Удалите шкуркой заусеницы. На заготовке для крышки сундучка снимите радиусы, т. е. закруглите напильником ту сторону, которая будет верхней лицевой. Стенки и дно сундучка склейте между собой клеем и дайте ему высохнуть в течение 4–5 часов. Затем излишки клея удалите ножом и окончательно отшкурьте заготовку.

II. Петлями сундучка будут служить портняжные булавки, которые необходимо обжечь. Для этого надо, захватив булавку плоскогубцами, нагреть ее на огне (газ, свечка, спиртовка) до ярко-вишневого цвета, а затем охладить водой. Откусите у четырех булавок головки и согните две из них в виде скобки (рис. 2). Наметьте шилом отверстия под петли-булавки на передних и задних сторонах крышки и корпуса сундучка. Вгоните петли в отверстия с помощью плоскогубцев. Затем загните конец петли (рис. 2) и утопите его в заднюю стенку. Вгоните в заднюю сторону крышки булавку № 1, пропустите свободный конец в петлю, обогните ее вокруг петли, а излишки откусите кусачками.

III. Разметьте на стальной или латунной полосе завес по рисунку 3. Указанные отверстия (диаметр 1 мм) просверлите или проткните шилом. Надфилем пропилите паз (длина 6 мм), загните конец завеса (рис. 3). Насадите завес на головку булавки № 2 и вгоните в крышку. В передней стенке сундучка проткните шилом отверстие по центру паза завеса и вгоните туда булавку № 3. С помощью плоскогубцев загните выступающий изнутри конец булавки.

IV. Раскрасьте сундучок и наполните его «драгоценностями».

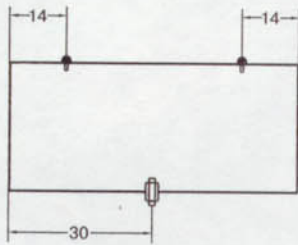
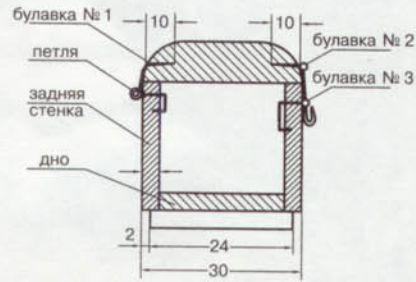
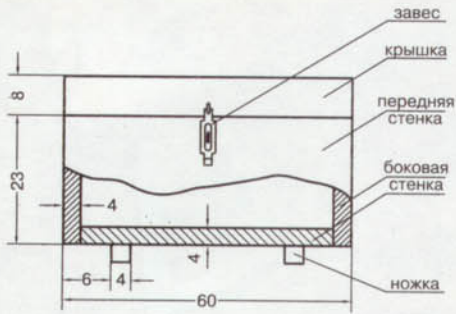

Рис. 1

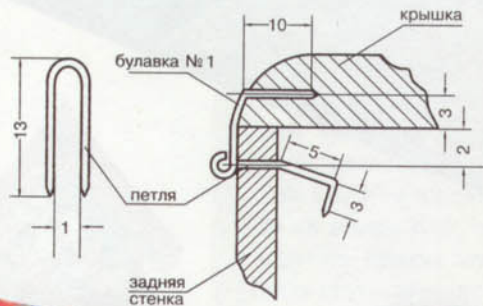

Рис. 2

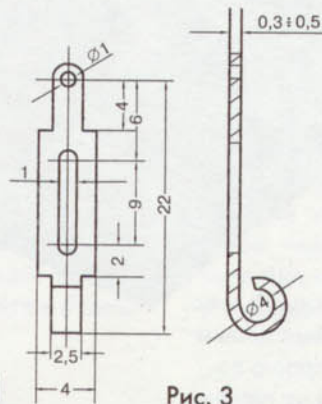

Рис. 3

Это угол купеческого дома конца XIX века. Половики и настенный коврик выполнены с помощью акрила, который хорошо ложится как на полотняную, так и на плюшевую ткань. Барышня сделана из заготовки под колокольчик.

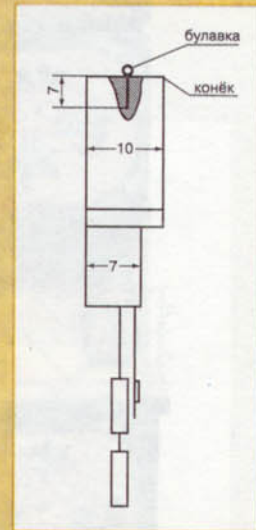
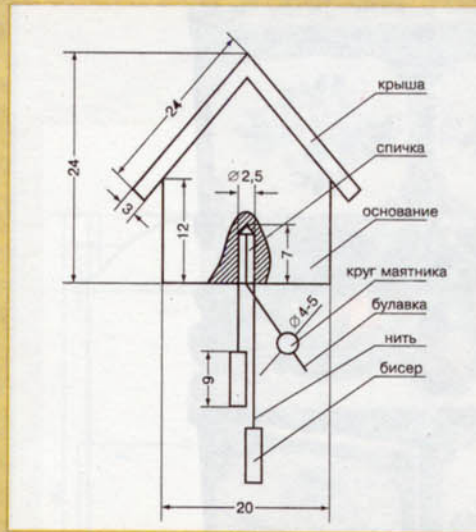

ХОДИКИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Такие часики-ходики могут быть не только деталью кукольного интерьера, но и самостоятельным предметом, таким, как брелок или елочная игрушка.

Для изготовления ходиков вам потребуются:

- деревянные дощечки (ими могут стать ученические линейки, детали детских конструкторов, лото, дощечки от фруктовых ящиков);
- несколько бисерин или пара бусин для гирек;
- кружочек плотной золотистой бумаги для маятника, вырезанный или выбитый пробойником из коробки сигарет «Ява»;
- упаковки коржей для тортов и т. п.;
- две булавки для шитья;
- кусочек золотистой нити, имитирующей цепь;
- клей ПВА; спичка.

Из инструментов потребуются: линейка, карандаш, ножницы, ножовка с мелким зубом, шило, кусачки, мелкая шкурка.

I. Выпилите из дощечек детали корпуса и крыши часов согласно рисунку. Для этого лучше пользоваться ножовкой по металлу, так как ее мелкие зубья не повредят поверхность, не оставят сколов на маленьких дощечках. Склейте их клеем ПВА и просушите не менее 4–5 часов. Наплывы клея удалите ножом или шкуркой. «Золотой» круг маятника приклейте к булавке клеем ПВА.

II. Наберите на нить бисер, имитирующий гирьки, и для фиксации смажьте концы нити клеем ПВА. Сложите нить с гирьками так, чтобы они оказались на разном уровне, и при помощи спички протолкните нить со спичкой до упора в отверстие основания ходиков. В ту же спичку воткните булавку с маятником и отогните в сторону.

III. Подвесной петлей служит булавка, воткнутая в центр конька крыши. Для удобства отверстие первоначально аккуратно прокалывается шилом.

Расписывают такие часики в любом понравившемся стиле.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КУКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

(шкаф и кроватка)

Такую мебель можно сделать из досок от фруктовых ящиков, предварительно зачистив их и зашкулив.

I. По размерам, указанным на чертеже, выпилите детали. Все они собираются на клей ПВА. Только дверцы шкафа сажаются на оси, сделанные из булавок. Для этого в верхней крышке шкафа (см. рис. 1) и в торцах дверок просверливаются отверстия диаметром 0,5 мм, в которые вставляются булавки с «откусанными» шляпками.

II. Расписана мебель самым простым способом, гуашевыми красками и покрыта нитролаком.

Центр композиции — цветок, выполненный тычком. Рядом с ним наносятся другие цветочки помельче и другого цвета. Пространство между цветами заполняется травными кустиками, кустиками из листьев на манер городецких. Крупные листья выполняются зеленой краской, те, что поменьше, — коричневой.

Для большей затейливости окантовку мебели можно сделать фигурной.

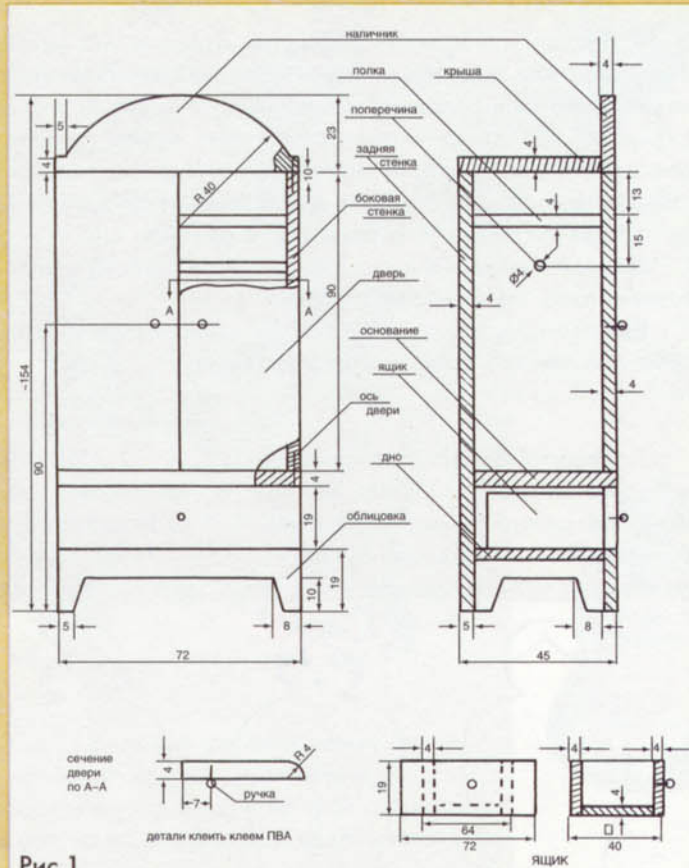

Рис. 1

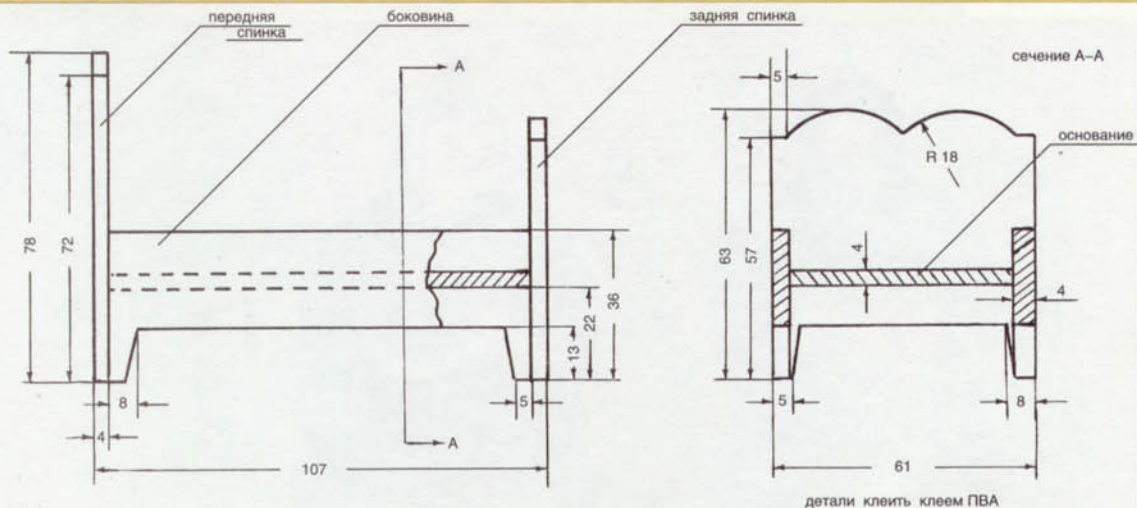

Рис. 2

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КОЛОКОЛЬЧИКИ

КОЛОКОЛЬЧИК-АНГЕЛ

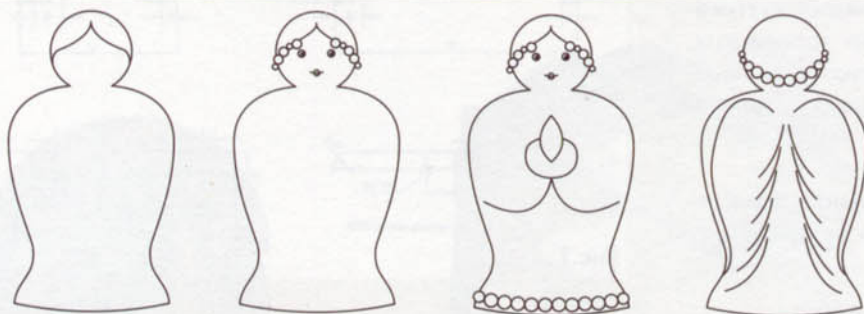
I. Окрасьте гуашью, темперой или акрилом пастельных цветов (розовым, голубым, кремовым, сиреневым) основную поверхность колокольчика. Акрилом золотого цвета окрасьте половину «головки» колокольчика: это волосы ангела. Объемным акрилом того же цвета нанесите «локоны», то есть пройдите им по нижнему краю волос. Если у вас нет объемного акрила, этого же эффекта можно добиться и простым, но потребуется наносить его на одно место погуще несколько раз, предварительно дав высохнуть предыдущему покрытию.

Деревянным концом кисточки (если он острый) или спичкой нанесите голубые точки-глаза и красную точку-ротик.

Беличьей кисточкой №2 нанесите сзади мазки-перышки так, чтобы получились крылья, а спереди условно обозначьте руки.

II. Укоротите кусачками булавку, насадите на нее бисеринку. Шилом наметьте центр в «головке» колокольчика и загоните в него булавку.

III. Объемным акрилом или просто волнистой линией украсьте нижний край колокольчика.

Те, кто владеет приемами кистевой росписи, могут расписать колокольчик в городецкой манере по схеме «волна».

Колокольчик будет выглядеть наряднее, если фон окрасить полосами в два-три цвета и на их стыках рисовать цветы и листья.

Бот такне
расинчыя зяркаля
моўт укрэснц
и раш юм...

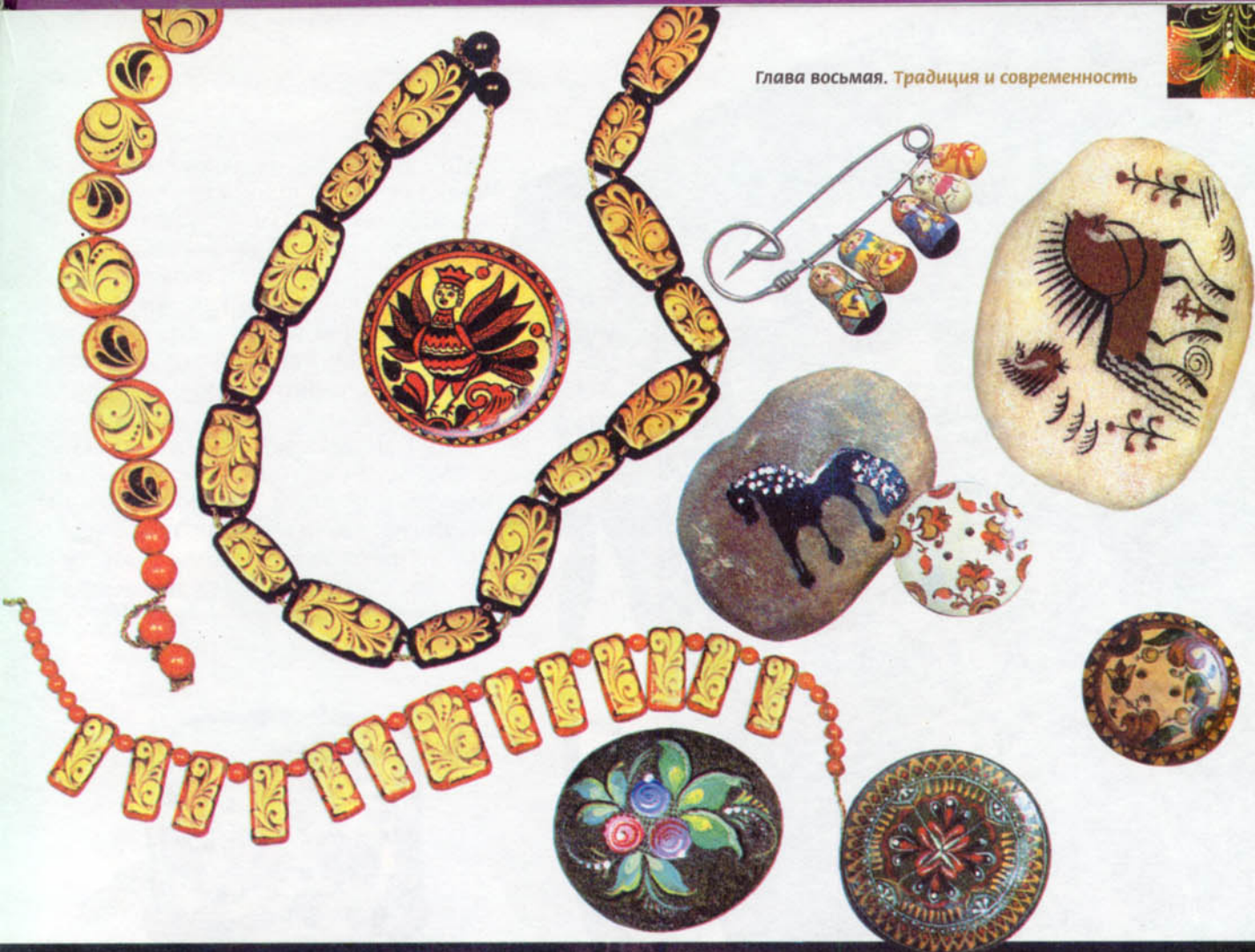

Работы австралийской художницы Джун Варей (June Varey)

Австралийская художница не успела освоить хохломскую роспись, как тут же покрыла ею шкафчик и даже нарисовала коалу в австралийских зарослях. Вот какой получился коала «по-хохлому»!

Рамы для зеркал,
расписанные
художницами
из Австралии
Ингрид Борхардт
(Ingrid Borchardt) и
Джой Виллс (Joy Wills)

Роспись одного стиля может быть положена на кожаный ремешок для часов, край жилета, сумочку и даже на туфли (сапоги) — и вот уже готов необычный комплект. И это вовсе не означает, что вы будете выглядеть как артист ансамбля «Березка». Можно взять за основу хохломской бордюричек из травок, городецкую ягодку с изящно выполненными листиками, мезенские и пермогорские мотивы. Используйте при этом цвета, не сильно контрастирующие с фоном. Можно расписать деревянные пуговицы, к ним браслет, колечко — такие заготовки продаются в тех же местах, где прочее «белье».

При помощи масляных красок и
теплого хохломского орнамента и
простая алюминиевая посуда легко
превращается в нарядный кухонный
набор!

