

Глущенко Е.С.,

студ. Гжельского государственного
университета,

Научный руководитель – Шелупенко Н.Е.

ГЖЕЛЬСКАЯ РОСПИСЬ КАК ФЕНОМЕН НАРОДНОГО ИСКУССТВА РОССИИ

Народное искусство России сочетает в себе неповторимость русских традиций, разнообразие форм и видов проявления. Наиболее распространенными видами народного искусства России являются: художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка, роспись и др.

Художественная роспись – ; родств. пёстрый; греч. роikile; др.-инд. рімсáті – «украшает, придает вид») – искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности [1]. На специфику художественная роспись влияют региональные особенности. Так, Гжельский регион, является уникальным этническим и социокультурным пространством, сохраняющим феномен гжельской росписи. Гжельская роспись является наиболее яркой, поэтичной и запоминающаяся среди остальных видов росписи. Знаменитая бело-кобальтовая роспись является таким же символом России, как балалайка, матрешка и русский балет. Гжель – прародитель большинства фарфоровых производств России, именно отсюда черпали свои ресурсы Императорский фарфоровый завод и заводы Кузнецова, известные во всем мире.

Изготовлением майолики занимались мастера, обладающие не только отменным художественным вкусом, но и твердой рукой, так как роспись проводилась по сырой глазури, нанесенной на стенки

обожженного изделия, и малейшая ошибка приводила к его порче. После росписи керамику помещали в специальные печи для обжига, где эмаль сплавлялась с красками. Сложность росписи по эмали данных изделий заключается в том, что краски, нанесенные на пористый черепок, моментально впитываются, и их уже невозможно удалить. При обжиге цвет краски меняется, именно поэтому художник должен иметь определенный опыт, основанный на методе проб и ошибок, чтобы получить желаемый результат [2].

Как правило, в центре майоликового блюда или на передней плоскости кольцевидного тулова квасника изображается гордо выступающая птица типа журавля или цапли – тонким темно-коричневым контуром с легкой подцветкой; это основное изображение дополняют и сопровождают легкие условные деревья, кустики, иногда предельно обобщенные, так же архитектурные сооружения, например храмы и соборы, иногда изображения людей, их быт и труд. Мастера подходили к росписи не стандартно, изображая все, что их окружает в жизни с юмором: смешные сцены из быта людей, оживления животного мира юмористическими репликами и многое другое. Virtuозность штриха, свобода расположения и уравновешенность всех изображений, их вписанность в круг, изящество, легкость и воздушность, подобно акварельной живописи – все это указывает на чрезвычайно высокое мастерство живописцев-расписчиков. Мелкая декоративная пластика выполнялась и вне связи с посудой. Созданная народными мастерами Гжели система решения пластической формы и декоративной росписи имеет значение целой художественной школы русской народной керамики.

Наиболее популярная в России и во всем мире традиционная кобальтовая роспись использует тридцать различных оттенков: от почти прозрачного светло-голубого до насыщенного темно-синего цвета.

Казалось бы, одноцветная роспись должна сделать изделие монотонным, однако все получилось наоборот – благодаря характерному синему цвету с его различными оттенками, фарфор смотрится необычно и оригинально. Узоры неповторимы, ведь каждое изделие расписывается вручную, в единственном экземпляре. Художественная система приемов гжельского письма закреплялась в индивидуальных почерках, своеобразных манерах исполнителей. Используя в творчестве один и тот же набор живописных элементов, мастера-художники создают свой индивидуальный, узнаваемый сюжет росписи: букет или отдельный цветок, архитектурные пейзажи, животный и растительный мир, изображения людей.

Важная особенность в гжельской росписи сине-белого фарфора – живописное начало. Данная роспись не приемлет многослойных мазков, каждый элемент выполняется единичным мазком. Если же нарушить данное правило, то после обжига на месте многослойности можно обнаружить прожженный глазурный слой, в виде металлизированного черного пятна, что является браком. Большое значение в технологии росписи придается движению кисти, способной создавать множество тончайших градаций синего цвета. В росписи применяется широкий кистевой мазок с его переходами от звучного, насыщенного синего цвета до размытого голубого. В сочетании с белым фоном рисунок создает ажурный узор на поверхности изделия: в центре – яркое, крупное пятно – изображение цветка, а вокруг легкая россыпь веточек с листьями и ягодками, завитков, усиков, едва различимых, уходящих в белизну фона. Лепестки цветка, выполненные одним закругляющимся мазком с тенями, складываются в пышную, округлую чашу. В ее белой середине рассыпаны мелкие точки-тычинки. Градация синего цвета придает лепесткам выпуклость, цветок словно вылеплен из лепестков-долек. Гирлянды цветов соседствуют с сетчатым орнаментом, выполняемым тонкой кистью. Сетки

могут сочетать в себе чередование тонких и широких линий, перемежающихся точками.

Основными элементами в технологии гжельской росписи фарфора являются так называемый кистевой «светотеневой мазок» (мазок с тенями), ситчик, кистевой мазок одной кистью, а также второстепенные: сетки, штриховки, завитки, отводки, усики и т.д. Кистевой «мазок с тенями», обладает большим тональным диапазоном: от глубоких и темных тонов до очень светлых и легких. Краска наносится на поверхность изделия легким круговым разворотом. В утолщенной части кисти краски больше – кистевой мазок получается темным, насыщенным. Ближе к середине мазок включает различные оттенки синего цвета. «Мазок с тенями» образует плотную поверхность синего цвета, контрастирующего с белым фоном. В этом случае особенно важно соотношение белого и синего цветов. Белый фон становится вторым цветом, он также активен, как и сама кобальтовая роспись.

В технологии гжельской росписи существует понятие «росписи одной кистью» когда каждый последующий кистевой мазок отличается от предыдущего тональной насыщенностью. Насыщенность синего цвета меняется в зависимости от того, как расходуется краска, набранная на кисть: первые мазки получаются сочными, но по мере убывания краски светлеют. Тогда на кисть вновь набирают краску – мазки резко усиливаются, а затем вновь ослабевают. Каждый лепесток отличается насыщенностью синего цвета, а в целом одноцветное изображение получает богатое тональное звучание, что придает росписи особую мягкость. Прием использования в росписи тонкого, ювелирного орнаментального узора – «ситчик», когда в работу включается не вся кисть, а лишь ее тонкий кончик.

Традиционный мотив гжельской росписи – это, как и в Майолике, сюжеты из народной жизни прошлого, но без юмористического оттенка – катание на санях, масленица, жанровые сценки, сказочные персонажи, растительные орнаменты. Сегодня преобладают стилизованные букеты цветов, а так же птицы и петухи, трактующиеся как орнамент. Хвост может ассоциироваться с пышным цветком с лепестками различной величины и тональной насыщенности, туловище – бутон с волнистыми краями шея, грудь – каплевидные лепестки. Художники и живописцы, создавая свои произведения и украшая их росписью, берут сюжеты и сцены из окружающей природы.

Не менее значительны и второстепенные элементы, входящие в живописные композиции: легкие закручивающиеся усики, спиралевидные завитки, точечные и штриховые заполнения, различного рода росчерки, линейные отводки, узкие пояски простого геометрического орнамента, геометрические сетки. Дополнительные элементы придают живописной композиции своеобразный ритм.

Искусство создания высокохудожественных фарфоровых изделий приобрело сложный, пространственный, живописный скульптурный характер. Сегодня художники считают себя вправе не ограничиваться функциональностью изделий, а стремятся к созданию изделий эмоционально насыщенных, способных не только украсить, но и преобразить быт.

Роспись и форма составляют единое целое в образном решении каждого изделия. Подчиняясь форме, роспись дополняет ее, придавая изделию большую основательность, выделяя детали, подчеркивая форму, оживляя лепные детали, порой дополняет то, что было недосказано в пластике.

Технология гжельской росписи предполагает только одну краску – кобальт серо-черного оттенка, которая затем приобретает характерный для гжели синий цвет. Пишут узоры по поверхности изделия, по сырому черепку или так называемому бисквиту, а затем его покрывают глазурью – это подглазурная техника.

Существуют также надглазурная и смешанная техники. В смешанной технике подглазурной и надглазурной живописи кобальтовый рисунок пишется по бисквиту, а уточняющий орнамент – по глазури, с последующей позолотой, что делает живопись более глубокой, многослойной и очень декоративной. Пишут по фарфору мазками, линиями, а в орнамент входят листья и цветы. На первый взгляд кажется, что все они одного серо-черного цвета. Но после печи узор приобретает множество оттенков и тонов, придавая своеобразие изделиям [3].

Таким образом, Гжельская роспись сохраняет свою самобытность на протяжении многих лет, возрождает интерес к традициям и передает весь накопленный опыт мастеров. Это и делает гжельскую роспись феноменом народного искусства России.

1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественная_роспись.html. – Дата доступа : 3.03.2016

2. АртМайолика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://artmajolica.ru/> Дата доступа : 9.03.2016.

3. Энциклопедия технологий и методик [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/gzhel/gzhel.htm>. Дата доступа : 4.03.2016.