

Министерство образования Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладных искусств

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
РОСПИСЬ
ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ**

Учебно-методическое пособие

Благовещенск
2002

Чавдурова Н.Ю. (составитель)

Проектирование: роспись по дереву и металлу. Учебно-методическое пособие (изд. доп. и перераб.). Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2002.

Пособие предназначено для студентов специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Рассматриваются основные виды северодвинской росписи (борецкая, нижетоемская, пучугская), три основные техники письма росписи по металлу (Жостово).

Предназначено для развития основных навыков и умений, необходимых для выполнения проекта в материале по декоративно-прикладному искусству (роспись по дереву и металлу).

Рецензенты: В.В. Кондратьев, председатель Амурского отделения Союза художников России;
В.В. Кузнецов, преподаватель I категории БПУ № 2, член Союза художников России.

Наталья Юрьевна Чавдурова,
ст. преподаватель кафедры дизайна АмГУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ.
Учебно-методическое пособие

Изд-во АмГУ. Подписано к печати 01.11.02. Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1,63,
уч.-изд. л. 1,85.
Тираж 50. Заказ 134.

ВВЕДЕНИЕ

Глубокое изучение и практическое освоение разнообразных средств и приемов изображения форм необходимы специалисту-дизайнеру. Он должен владеть изобразительными средствами – линией, цветом, тоном; а любая роспись – это работа с цветом в единстве с закономерностями построения композиции в традиционных видах декоративно-прикладного искусства.

Главная цель пособия – помочь освоению технологий росписи изделий из дерева и металла.

Работа над проектом в материале развивает у студентов, обучающихся по специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», необходимые навыки и способствует глубокому освоению технологии, что является немаловажным фактором в изучении и развитии традиционных и современных видов росписи.

Огромную роль в изучении технологии играет коллективный опыт поколений народных мастеров. Подобная творческая работа дает студенту проявить себя, развивает художественный вкус, воображение, чувство формы, цвета и колорита. К тому же универсальность навыков работы кистью позволяет применять их в любом виде изобразительной деятельности.

Создание и возрождение произведений декоративно-прикладного искусства представляется достаточно перспективным, поскольку в настоящее время традиционные виды росписи применяются в отделке мебели, посуды и других предметов быта.

РАЗДЕЛ 1. БЕРЕЦКАЯ РОСПИСЬ.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРОДВИНСКОЙ РОСПИСИ

Среди легенд и преданий, бытующих на двинской земле, живет легенда о возникновении борецкой росписи. Более 500 лет назад группа новгородских бояр во главе с властной боярыней Марфой Борецкой бежала на Северную Двину, не желая подчиняться и платить дань московскому царю Ивану III.

Они поселились на берегу реки, огородив это место высоким валом. Отсюда и название – Городок (огороженное место), а Борок – от фамилии владельцев. Их владения простирались на сотни верст.

Среди бежавших были художники-иконописцы и художники миниатюрной живописи и рукописных книг. Передавая свое мастерство из поколения в поколение, они сохранили лучшие традиции народного искусства древнего Новгорода на протяжении нескольких столетий.

Вначале существовал один центр росписи – Борок, в среднем течении Северной Двины. Впоследствии от него отпочковались еще два центра – с пучугской росписью в деревне Пучуга, в 25 километрах от Борока, и с тоемской росписью – в деревне Жерлыгинская.

Основным предметом борецкой росписи были прялки, они разнятся между собой по колориту и композиционной схеме, составляя единый вид северодвинской белофонной росписи, отличной от других видов росписей Северной Двины – пермогорской и ракульской.

Борецкая роспись сверкает белизной фона, на нем ярко горит красный, ведущий цвет растительного узора. Сусальное золото, которым любили украшать прялки, придает им праздничность и нарядность.

Художники XVII-XVIII вв., унаследовавшие традиции новгородских мастеров-иконописцев, внесли в композицию росписи форму иконостаса, разделив лопадку прялки на ярусы – ставы, заполняя их квадратами наподобие икон, а внизу рисовали дверь, похожую на царские врата алтаря. Однако от иконописи сохранились только внешние признаки, содержание росписи самобытно – из прямоугольных рамок вместо святых на нас смотрят веселые птички, лучистое солнце и остроконечные звезды.

Центральная часть лопадки – это парадная, с округлым верхом дверь, напоминающая по богатству царские врата иконостаса.

Ведущими цветами борецкой росписи на ранних прялках были яркая киноварь и голубая изумрудная зелень с белой оживкой, охрой, которая воспринималась как золото. Изумрудный конь сверкает киноварной упряжкой, кругом из красной киноварной земли подняли золотые головы царственно-прекрасные тюльпаны. На их плавных стеблях раскачиваются темно-изумрудные листья с воланчиками. Тюльпановидные цветы были характерны для иконописи XVII-XVIII вв. Растительный узор – крупный, сочный по цвету, – полон динамики.

Со временем орнамент борецкой росписи утрачивает свою крупную форму, заметно лишается пластики рисунка, теряет сочный колорит. В конце XIX в. на смену ему приходит дробный узор, лишенный общего ритмического движения, яркая, но не

всегда гармоничная многоцветковость с добавлением сусального золота и полная скованность композиции.

Хотя время изменило декор и композицию росписи, все же легко прослеживаются древние композиции. Дробным растительным узором украшаются предметы быта.

Красные, зеленые, изумрудные, золотые, охристые кони, впряженные в кареты, расписные повозки, крытые возки, сани участвовали в сценах катания. Выше в композиции появился пышный цветущий куст в окружении ярких сказочных птиц. По древней легенде, начало всех начал – это дерево, на котором поселились две птицы, свили в его ветвях гнездо, и оттуда пошла первая жизнь на земле. Данный сюжет стал одним из излюбленных в русском народном искусстве. С ним связывалось представление о могуществе сил природы, зависимости от нее благополучия и счастья человека.

Птички изображались в различных движениях: клюющая с поднятыми крыльями; с головой, повернутой назад; спокойно сидящая; с распростертыми крыльями. Они локальны по цвету, чаще красные и изумрудные. В дальнейшем птицы становились более нарядными, яркими, простой расцветки, хвосты их удлинились, появилось множество дополнительных украшений, точек, капелек, штрихов. Средняя часть лопаски получила название «став с деревом».

В композиции изображались «лев и единорог» – борьба двух миров, неземного и подземного.

Кроме прялок, мастера северодвинской росписи расписывали скобкари, ставчики, братины, миски и другие изделия домашнего

обихода. Декор каждой вещи индивидуален и подчинен форме предмета.

МАТЕРИАЛЫ

В наше время борецкая роспись выполняется плакатной или художественной гуашью. Кисти желательны беличьи и колонковые, круглые, остроконечные, № 1, 2, 3, 4, 5.

К материалам относятся: наждачная бумага со средним и мелким зерном, лак ПФ-283, ПФ-231, клей ПВА, материалы для отбеливания деревянной поверхности. В борецкой росписи много графической работы, поэтому рекомендуется строго расчерчивать поверхность, пользуясь циркулем, линейкой, калькой, трафаретом.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

ШЛИФОВКА. Выравнивание поверхности осуществляется с помощью шкурок. Необходимо обернуть небольшой брусок наждачной бумагой и шлифовать поверхность деревянного изделия вдоль волокон. Движения должны быть ровными и максимально длинными. Шлифовку следует выполнять с минимальным нажимом, до полного выравнивания поверхности. По мере продвижения работы следует постепенно уменьшать номер наждачной бумаги: от среднезернистой до мелкозернистой.

В процессе работы шкурка быстро забивается древесной пылью, чтобы избежать этого, ее необходимо чаще чистить жесткой щеткой и обтирать обрабатываемую поверхность тряпкой или кистью.

ОТБЕЛИВАНИЕ. Цель этой операции – удалить пятна на древесине после ее длительного хранения, сушки или механической обработки.

Чаще всего для этого применяют щавелевую кислоту и перекись водорода либо выпускаемые промышленностью отбеливатели для ткани. Раствор готовится из расчета 50-70 мл на 1 кв. м ткани. Отбеливание следует производить, придерживаясь техники безопасности, при условии, что глаза будут защищены очками, а руки перчатками.

Щавелевую кислоту используют в виде 5-10% раствора. Она позволяет отбелить древесину гораздо быстрее, чем перекись водорода. Кислоту наносят на поверхность вручную кистью или тампоном, а затем оставляют на 10 часов. Для отбеливания перекисью водорода применяют растворы 10-20% концентрации. Лучше всего придерживаться следующего соотношения: 10 частей 20% раствора перекиси водорода, 1 часть 20% раствора нашатырного спирта. В отличие от щавелевой кислоты этот раствор наносят 2-3 раза, с интервалом нанесения 10-20 минут. После последнего покрытия изделию необходима выдержка в течение 48 часов.

ГРУНТОВАНИЕ. Применяется, чтобы ослабить впитывание в древесину лаков и красок.

Существует несколько видов грунтовок, в их состав входят разнообразные вещества. Среди них основными являются пленкообразователи, поверхностно-активные вещества и растворители. В качестве пленкообразователей часто используют казеиновый и столярный клей, а также клей ПВА.

При прозрачной отделке применяют эмульсионные грунтовки на основе ПВТД, полиэфирные грунтовки ПЭ-021, ПЭ-0155, нитрокарбамидные грунтовки БНК, НК и другие. Кроме того, при художественной росписи по дереву в качестве грунта используют клейстер. Разведя в небольшом количестве воды картофельный крахмал (1 чайная ложка на стакан воды), заваривают его и наносят на поверхность изделия тампоном или мягкой крупной кистью, с последующей просушкой.

При желании придать изделию легкий оттенок, тонируют его поверхность тушью или акварелью.

РОСПИСЬ ИЗДЕЛИЯ

Расписывая изделие, необходимо соблюдать определенные правила. При четкой фиксации локтя и полной свободе кисти руки одним движением наносят пластичные мазки – как на гладких, так и на объемных, сферических или цилиндрических поверхностях.

Способ держания кисти необычен. Чтобы освоить его, необходимо положить кисточку черенком на концевые фаланги среднего и указательного пальцев и придерживать сверху подушечкой большого пальца; мизинец и безымянный палец при этом согнуты к ладони. При работе можно касаться изделия мизинцем, слегка опираясь на него.

При этом виде росписи кисть, взятую тремя пальцами, ставят почти вертикально – так, чтобы она едва касалась острым кончиком дощечки; ведут ее, постепенно опуская до полного

соприкосновения ее рабочей части с поверхностью. Затем кисть быстро отрывают, получается капелька.

Освоив приемы росписи, можно рассчитывать на хорошее качество работы.

Роспись производится в строгой последовательности: сначала наносится краска светлых тонов, затем – темных, после чего идет оживка, а в заключение выполняется обводка контура, украшение точками, штрихами, каплями и т.д. черным цветом (для этого используют кисти № 1, 2, 3).

ОТДЕЛКА изделия после росписи – это в первую очередь лакирование. Лаковое покрытие защищает изделие от воздействия внешней среды (влаги, перепадов температур, активных веществ и т.д.).

В состав любого лака входят два основных компонента: вещества, которые при высыхании лака образуют пленку (так называемые пленкообразователи – смолы, масла, эфиры целлюлозы и т.д.), и органические растворители, благодаря которым пленкообразователи становятся жидкими. В лак входят различные вещества для прочности и эластичности.

Для отделки расписных изделий из древесины в настоящее время широко применяются пентафталевые лаки ПФ-231 и ПФ-283. Использовать надо только бесцветный лак.

Движение кисти или тампона выполняется вдоль волокон, без остановки, равномерно. Лучше всего покрывать лаком 2-3 раза, ватным тампоном, обернутым тканью или марлей. Если лак быстро сохнет или тянется за кистью, его следует разбавить в пропорции: 3 части лака на 1 часть растворителя.

При таком соотношении лак остается блестящим и не остается следов от тампона или кисти. При нанесении лака на поверхность древесины появляются маленькие пузырьки (из пор древесины выходит воздух). По мере высыхания лака часть из них исчезает, однако некоторые остаются. Чтобы избежать этого, следует применять рекомендованные выше пропорции разбавления лака.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ОРНАМЕНТА

ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Проводим две параллельные прямые, вертикальные или горизонтальные в зависимости от назначения. Делим одну из них на равные отрезки, а на другой откладываем те же отрезки, но сдвинув их на 0,5 величины отрезка. Соединяя между собой противоположные точки на прямых, получим орнамент бордюра с последующей обводкой по контуру треугольников.

ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ. Проводим две параллельные прямые. Делим их на равные отрезки и соединяем перпендикулярными линиями. В зависимости от рисунка орнамента в прямоугольник можно включить ромбы, цветы, ягоды.

ИЗ РОМБОВ. Следует разделить две параллельные прямые на равные отрезки, а концы их соединить крест-накрест прямыми линиями.

ИЗ СКОБОК С РОМБАМИ ИЛИ КАПЕЛЬКАМИ. Проводим две линии, одна из них основная, а другая вспомогательная, ограничивающая высоту полукружности. Затем делим основную линию на одинаковые отрезки и выполняем элементы росписи.

ЛЕНТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ «ЗМЕЙКА». Проводим две параллельные линии и делим их на небольшие одинаковые отрезки, равные основанию меньшего треугольника, а затем тонкой линией под наклоном соединяем концы противоположных отрезков прямых. Далее выявляем форму «змейки», обводя получившиеся треугольники более толстой линией, и дополняем орнамент небольшими точками.

ЛЕНТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ «ЗЕРНЫШКИ». Если в орнаменте присутствуют элементы круглой формы, то центры их располагают на вспомогательной прямой, проходящей между двумя параллельными линиями, на одинаковом расстоянии. Для получения кругов можно пользоваться циркулем или тычком.

ЛЕНТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПОЛУКРУЖИЙ, ТОЧЕК, ОБРАЗУЮЩИХ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЦВЕТОК. Между двумя параллельными прямыми размещают половинки декоративных цветов, а в середине, чуть выше, – маленькие, состоящие из точек. Точки-лепестки можно выполнять тычками различных размеров. Тычок выполняется из корпуса шариковой ручки, в один конец которого вставляется кусочек поролона. Тычки изготавливают различных размеров.

ЛЕНТОЧНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ. Его можно увидеть на столбиках и бордюрах расписных прялок. Повторяющийся элемент (раппорт), будь то цветок, гроздь винограда или ягодка, располагается в орнаменте в определенной последовательности.

ОРНАМЕНТ В КВАДРАТЕ

При помощи линейки строим квадрат, находим центр для двух концентрических окружностей, вычерчиваем их с помощью циркуля. Затем, используя диагонали квадрата, строим малый квадрат внутри большого. При построении необходимо учесть толщину линейки квадрата. Из вершины малого квадрата проводим четыре дуги, которые должны касаться окружности, не забывая о толщине этих дуг. Далее прорисовываем остальные элементы росписи.

ПОСТРОЕНИЕ РОЗЕТОК

Вначале следует определить центр, затем вычертить циркулем необходимое количество концентрических кругов-окружностей. Внутреннюю окружность необходимо делить на 4, 6, 8, 12 частей, с тем чтобы выполнить элементы в круге.

В первом случае получим 4-лепестковый крестик-цветок. Из точек, делящих окружность на четыре части, проводим четыре дуги радиусом, равным радиусу внутренней окружности. Далее прорисовываем все остальные элементы (зубчики, скобочки, капельки, ромбики).

Во втором и третьем случае делим окружность на шесть равных частей, проводя дуги из точек их пересечения с окружностью. При этом радиус дуги будет равен радиусу окружности. Остается закончить построение розетки (зубчики, лепестки, точки). Для третьей розетки следует продолжить построение, разделив дугу между лучами звездочек пополам, и

нарисовать остроконечный контурный лепесток. Розетка окаймлена зубчиками.

Четвертая розетка – восьмиконечный крест. Окружность делится сначала на четыре, затем на восемь частей. Заканчиваем работу выполнением элементов росписи – зубчиков, точек, фигурных лучиков-лепестков.

ВЫБОР ДЕРЕВА

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

Древесина липы очень легкая, мягкая и белая. Структура рыхлая, поэтому обязательно требует грунтовки. Береза и клен плотнее, приятны в работе. По возможности избегайте буковых заготовок, они часто коробятся, дают трещины. Структура тяжелого и плотного дуба неоднородна, со щербинками, для росписи не подходит.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

выполнять роспись по дереву, как и по металлу, следует только в проветриваемом помещении или при наличии исправной вентиляции. Необходимо хорошее освещение и соблюдение норм пожарной безопасности.

При ручной шлифовке древесины оберните наждачной бумагой деревянный брусок. Очистка зашкуренной поверхности от пыли производится в направлении от себя, мягкой, плотной кистью. При необходимости рот и нос следует защитить влажной повязкой.

Работая с отбеливателями, глаза необходимо защитить очками, а руки – резиновыми перчатками. Припорошивание алюминиевым или бронзовым порошком проводится путем легкого сдувания его с листа бумаги, на небольшом расстоянии, защитив глаза.

Все лакокрасочные материалы и растворители храните в прохладном, но не холодном месте, очень плотно закрытыми. Работая с масляными красками, соблюдайте чистоту рабочего места и рационально используйте палитру. Краски нельзя хранить вместе с лаками и отбеливателями. Не следует сливать остатки использованных материалов в раковину, необходимо обезопасить себя от испарения химикатов.

При аллергии на скипидар пользуйтесь только льняным маслом. При необходимости рот и нос лучше защитить влажной повязкой.

РАЗДЕЛ 2. ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖОСТОВО

Есть в Подмоскowie деревня Жостово, жители которой уже более полутора веков владеют мастерством украшения всего одной вещи – подноса.

Первые известные в России подносы были в виде больших расписных деревянных блюд или металлических досок с бортами, главным образом из олова, меди и латуни. Они были круглыми, овальными, квадратными или прямоугольными, с фигурными краями. Но постепенно подносы из меди и латуни перестали

привлекать покупателей, и в XIX в. медные подносы все чаще заменяются сделанными из папье-маше и железа.

Железо имеет неприятную особенность: оно ржавеет и быстро выходит из употребления. Краски росписи со временем тускнеют, растрескиваются и стираются. Для придания железным подносам прочности и привлекательности их покрывают лаком.

Роспись, ранее выполнявшаяся в Нижнем Тагиле, со временем была вытеснена жостовской. Жостовская роспись сформировалась во второй половине XIX в. и испытала влияние Нижнего Тагила, Федоскина, а также росписи по фарфору. От уральской росписи была воспринята декоративность цветовых решений, от Федоскина и росписи по фарфору – тщательность проработки объема и силуэта.

В 1924 г. в Жостово была открыта фабрика по производству изделий из папье-маше и металла. Купец Филипп Никитьевич Вишняков, основавший ее, и не подозревал, что положил начало новому промыслу, которому суждено было со временем войти в число уникальных очагов русской народной культуры. Здесь сложилось самобытное искусство декоративной живописи, вобравшее в себя традиции народных росписей на бытовых предметах и станкового живописного натюрморта, по-своему переработанного народными мастерами.

Первые подносы изготавливались из папье-маше, как и выпускавшиеся вместе с ними коробочки, табакерки, марочницы, шкатулки. Поначалу украшавшая их живопись была одинаковой – пейзажи, писанные с гравюр и картин, летние и зимние тройки

коней, чаепития за столом. В центре поля на черном фоне размещались силуэты фигур, локальные цветовые пятна.

В 30-е гг. XIX в. подносы в Жостове стали делать из металла, по примеру мастеров из Нижнего Тагила, знаменитого еще в XVIII в. центра их производства. В XIX в. в Нижнем Тагиле делали подносы, украшенные растительным орнаментом, характерным для предметов уральской народной расписной утвари.

Сперва жостовские мастера увлекались сюжетной тематикой – это была традиция артелей Вишняковых и Лукиных, откуда вышли первые художники Жостова, использовавшие популярные сюжеты – «тройка», «чаепития», «гуляния» и другие сцены народной жизни.

Со временем жостовские мастера не просто освоили понравившиеся стили и приемы живописцев Нижнего Тагила и Петербурга, а создали на их основе собственный неповторимый стиль и характер украшения подносов.

В 70-80-х гг. XIX в. основным сюжетом в Жостове стала цветочная и орнаментальная роспись. Сама техника располагала к изображению букетов, гирлянд цветов, своеобразных декоративных натюрмортов. В то время увеличивается спрос на подносы в городах. В трактирах, в питейных заведениях, в гостиницах подносы использовали и по прямому назначению, и для украшения интерьеров. Производство подносов в Жостове постепенно отделилось от лаковой миниатюры на папье-маше. Возникло немало мастерских, производивших подносы на продажу в Москве, в Петербурге и других местностях. С тех пор и поныне Жостово и

окрестные деревни являются своего рода заповедниками этого уникального искусства.

МАТЕРИАЛЫ

Жостовская роспись осуществляется масляными красками, причем можно использовать не только краски в тубиках, но и баночные. Разбавляют их льняным маслом и скипидаром до жидкой консистенции, чтобы краска не выступала на поверхность после лакирования, а сама поверхность была достаточно ровной.

Применяют в основном мягкие беличьи кисти, которые способны вбирать большое количество краски. Это необходимо, чтобы накладываемый мазок был долгим.

В качестве палитры применяют стеклянную форму или керамическую плитку с гладкой поверхностью, часто используют фабричные каменные палитры.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

Жостовская роспись предполагает три основных этапа – подготовку изделия, роспись и отделку изделия.

Подготовка заключается в обработке замазкой, грунтовании, окрашивании и лакировании. Обработка замазкой – это обмазывание изделия смесью мела и олифы. (Данная операция должна включать обмазывание изделия с двух сторон). После этого поднос сушат, затем шлифуют.

Для грунтования в Жостово раньше применяли черный грунт, теперь его используют редко, так как стали применять иные виды цветных грунтовок. В состав грунта входят компоненты (в

процентах): каолин – 50, керосин – 10, льняное масло – 30, сажа голландская – 10. Прошпаклеванный поднос сушат и шлифуют.

Шлифование производят вручную, куском пемзы, т.к. при механическом шлифовании легко повредить поднос. После этого поднос окрашивают краской, в состав которой входят (в процентах): растительное масло – 20, сажа голландская – 25, скипидар – 55.

Сушат подносы почти после каждой операции, при этом необходима защита от пыли.

Затем поднос покрывают в 2-3 слоя темным лаком (на масляной основе). После росписи подносы также покрывают лаком, а затем по этому слегка подсохшему, липкому слою рисуют уборки, чаще всего золотистой бронзовой краской (уборки – это орнаменты на бортах подносов).

Орнаментальные рамки бывают довольно затейливыми по узору и должны сочетаться с характером росписи подноса. Чаще всего их выполняют изящной прихотливой линией, но есть и силуэтные, сделанные по трафарету. Огибая поднос, уборки подчеркивают его форму, обращают внимание на выступающие края и ручки, придают ему большую нарядность и привлекательность, усиливая декоративный характер росписи.

Помимо черного фона, в Жостово используют цветные – зеленые и синие, под «слоновую кость», разнообразные красные и «золотые». Интересны металлизированные фоны: когда поднос немного подсохнет после лака, его припорошивают алюминиевым или бронзовым порошком, затем фон окрашивают в нужный цвет.

Иногда порошком присыпают не весь поднос, а отдельные части будущей росписи. Припорошивание необходимо для того, чтобы поднос приобрел легкое мерцание.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПИСЬМА

Роспись ведется свободными кистевыми мазками, без предварительного рисунка. Жостовскую роспись представляют три основные техники – а-ля прим, пастозное письмо, сквозное письмо.

А-ЛЯ ПРИМ – это роспись по невысохшему подмалевку. Работа начинается с цветного темного пятна под цветок или листика-подмалевка, затем замешивают цвет прописки и бликовок и сразу начинают создавать цветок от начала до конца. А-ля прим – сложная техника, требующая виртуозного владения всеми навыками письма. Нужно точно, без предварительного рисунка, изобразить нужный цветок, а также чувствовать его объем и форму.

ПАСТОЗНОЕ ПИСЬМО – это роспись по высохшему подмалевку. Наносятся очень светлые пятновые подмалевки под все элементы росписи. Пастозное письмо в отличие от а-ля прим позволяет исправить ошибку, подправить тон или иной элемент. Однако такая роспись осуществляется дольше, т.к. необходимо полное высыхание промежуточных красочных и лаковых слоев.

СКВОЗНОЕ ПИСЬМО – роспись по бронзовым или свинцовым подкладкам. Это старая техника, обладающая большой декоративностью. На поверхность подноса лаком наносят пятновые силуэты цветов и листьев. Когда лак практически высохнет, силуэты припорошивают бронзовым или свинцовым порошком. Работать с этими материалами надо осторожно и аккуратно,

соблюдая технику безопасности. Если на подносе должно быть и «золото» и «серебро», их припорошивают по очереди: сперва бронзой, потом свинцом.

После высыхания поверхность очищают от лишнего порошка и покрывают лаком. По высохшему лаку начинают роспись лессировкой.

Для этой техники особое значение имеет качество кистей. Они должны быть беличьи, круглые, плотно взбитые, с ровным «веером». Необходимо выдернуть все жесткие волоски белого цвета, иначе они будут царапать поверхность.

ТЕХНОЛОГИЯ РОСПИСИ

Техника жостовской росписи не проста и чаще всего делится на шесть этапов. Ее называют лессировочным письмом, потому что она делается в несколько приемов прозрачными (лессировочными) красками – так, что нижние просвечиваются под верхними, придавая им особую яркость, глубину.

Вначале наносится подмалевок, затем – тенежка. Третий этап росписи называется прокладкой, или пропиской, затем следует бликовка. Завершающие этапы росписи – привязка и чертежка – очень схожи и часто делаются вместе.

Поталь – тонкий слой позолоты на бумажной или целлофановой основе – применяется для обогащения росписи. Наносится на лаковый полувысохший силуэт.

Лессировка – тонкий прозрачный или полупрозрачный слой краски, которая наносится на высохшие или полувысохшие плотные красочные слои росписи, чтобы изменить, усилить или ослабить цветовые тона, придать глубину пространству. Обычно

этот прием применяется в конце росписи, когда ясны цветовые и пространственные отношения элементов.

Пропылка – это способ нанесения размеченного рисунка на поднос. На бумаге или кальке рисуют силуэты изображаемых элементов. Затем булавкой прокалывают их по контуру пунктиром и накладывают кальку на поверхность подноса. Сухим ватным тампоном натирают кальку мелом или зубным порошком. Такая операция поможет скомпоновать и правильно расположить рисунок в форме подноса.

Подмалевок – пятновая подкладка под изображаемый элемент. Начиная работу с подмалевка, опытный мастер задает размеры, форму, характер будущей росписи. Широкой кистью в неполную силу краски, очень обобщенно – пятном наносят силуэты будущих цветов и листьев, определяя их размер, соотношение частей, основную окраску, форму и расположение на предмете. Полученное изображение пока еще плоско, в нем нет видимой глубины и объема. Оно блекло, так как каждый мотив сделан одним цветным тоном, без игры оттенков.

Высушенный поднос будет готов под роспись на следующий день.

Тенежка выполняется сильными, сочными мазками, лессировочными красками, которые настолько жидки, что сквозь них просвечивает фон. Тенежка начинается с прокладки теней, прописки затененных мест. Так рождаются знаменитые жостовские тающие таинственные тени, усиливающие освещенность изображения. На светлых местах цвет изменяют на более яркий, иногда он нарастает каскадом. Роспись проявляется, загорается,

оживает, срастается с фоном, но она еще далеко не закончена: цветовые контрасты порой резки, формы лепестков не всегда определены, холодные и теплые тона спорят друг с другом.

Необходимо сменить кисть и убрать эти противоречия, высветляя выступающие части букета теми же красками, но более плотными, добавляя в них белила. Такой этап росписи называется прокладкой (пропиской). В результате этой операции усиливается противостояние света и тени.

Прописка – создание формы цветка. Закладывая основной цвет, прописывают лепестки и оттенки изображаемого.

Бликовка – создание освещения, нанесение света мазками, повторяющими основную форму лепестков. Блики, пробелы и оживки, разложенные на выступающих частях цветков, усиливают игру света. С одной стороны, они как бы подчеркивают объемность росписи в самых многослойных участках письма, а с другой, – подчиняют все изображение условной орнаментальности быстрых, подвижных пятен, возвращают ей плоскостность, узорность.

Бликовка очень важна для жостовской росписи и всегда разнообразна. Она либо легкая, «в полкисти», когда отдельные мазки ложатся, не соединяясь, друг с другом, либо плотная, обильная, рельефно выступающая над основным тоном. В процессе бликовки цветы, листья, бутоны дополняются белилами. Блики подчеркивают форму растений, либо рассыпаются на них дробью узорных движков.

Привязка и чертежка очень схожи и часто делаются вместе. Привязка выполняется маховыми ударами кисти, роспись насыщается линией, уточняющей рисунок ее частей, придающей

остроту графическому движению. Вводимые тонкие травки, стебельки, усики между цветами и листьями смягчают переходы от росписи к фону.

После привязки приступают к чертежке и длинной кистью, очень легкими и быстрыми касаниями очерчивают загибающиеся лепестки, рисуют прожилки в листьях, «сажают» семена в чашечках цветов. Тонкими линиями подчеркивают контуры цветов и листьев, прожилки в них.

ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ

Жостовская роспись чаще использует одно композиционное решение – разделку «букетом». При этом букет может быть расположен в центре подноса, и в этом случае говорят о «собранном букете». Если цветы и листья располагают по краям подноса, эта композиция называется «венок». Реже на подносах изображают пейзажи и фрукты. Фрукты должны быть разными по форме и характеру. Прозрачность лессировок на фруктах необходимо сочетать с плотностью листьев. В композициях много места отводится гладкому фону, который обладает красивой поверхностью, эффектно играющей на свету. Изображение цветов отличается особой легкостью и округлостью рисунка.

Букет состоит из цветов, листьев, бутонов и стеблей. Основой, композиционным центром букета обычно выступают изображения крупных цветков, – например, мака, розы, георгина или астры. В качестве дополняющих и обогащающих композицию элементов в рисунок вводятся полевые цветы (васильки, ромашки и др.). Некоторые композиции выглядят почти симметрично, с выделением центральной группы цветов, равномерно окруженных

нарядной рамкой из листьев и мелких стебельков. В центре изделия может располагаться группа крупных цветов, разных по цвету, форме, но одинаковых по виду, классу.

Цветы земли и ее плоды – вот из чего составляют свои букеты жостовские живописцы. Собраны они в плотные букеты (со стеблем, без него) или в свободные «букеты в раскидку».

Особенность жостовских букетов в том, что цветы и листья выполняются яркими красками – синими, зелеными, желтыми, красными. Их яркость еще больше подчеркивается и выделяется тем, что роспись выполняется по темному фону.

Листья «беспородны» – это просто листья: длинные или короткие, узкие или широкие. Часто один лист пишется тремя цветами – зеленым, желтым и голубым. Цвет с красного цветка может переходить на белый или розовый, на голубом листе появляется красная тень. Во время работы поднос постоянно вращают, от этого зависит подвижность жостовских букетов.

ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ

В отделку изделия входит выполнение рамки в виде несложного орнамента, состоящего из простых геометрических фигур. Возможно использовать и более сложные орнаменты с элементами росписи.

Наносят рисунок на борта подноса светлым лаком, а затем припорошивают его бронзовым порошком. После высыхания изделие покрывают лаком и полируют. Поднос натирают руками, на которые наносится смесь, приготовленная из мелкого мела и вазелина.

Прозрачный лак хорошо защищает роспись, делает предмет более прочным и удобным в пользовании. Блестящая поверхность лакированного предмета дробит и преломляет свет, который то рассыпается по ней светлыми бликами, словно зажигая и делая ярче краски, то таинственно приглушает их в тени.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Алферов Л. Технологии росписи. Учебный курс. Ростов н/Д.: Феникс, 2001.

Орловский Э.И. Сувениры. М.: Экономика, 1976.

Тимофеева Л.Ф. Борецкая роспись по дереву. Архангельск.: Полиграф, 2000.

Фокин М.В. Коллективное и индивидуальное в творчестве мастеров художественных промыслов. М., 2000.

Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: Молодая гвардия, 1994.

Величко Н. Техники – приемы – изделия: Энциклопедия. Роспись. М.: АСТ – ПРЕСС, 1999.

Рондели Л.Д. Народные художественные промыслы. М., 1982.

Альбом «Изобразительное искусство». Основы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. М.: Мозаика; Синтез, 1996.

Журнал «Народное творчество». М., 1999. № 2, 3; 2000. № 5; 2001. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ	4
История развития северодвинской росписи.....	4
Материалы.....	7
Подготовка изделия.....	7
Роспись изделия.....	9
Принципы построения ленточного орнамента	11
Орнамент в квадрате	13
Построение розеток.....	13
Выбор дерева	14
Техника безопасности	14
РАЗДЕЛ 2. ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ	15
История развития Жостово.....	15
Материалы.....	17
Подготовка изделия.....	18
Основные виды письма	19

Технология росписи	21
Приемы композиции	24
Отделка изделия.....	25
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	26