

Городецкая роспись как часть искусства Нижегородского края

Мусин С.А.

народное искусство

3-й класс МАУДО «ЦДТ», г. Нижневартовск

*Научный руководитель: Мусина О.М. МАУДО «Центр детского творчества»,
г. Нижневартовск, педагог дополнительного образования*

Введение

Народное декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть культуры нашей страны: его эмоциональность, поэтическая образность близки, понятны и дороги людям. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру России, благотворно влияет на формирование человека будущего. Одним из примеров такого искусства является городецкая роспись. Изучение особенностей городецкой росписи поможет нам узнать, как можно больше о народном искусстве, обогатить и приумножить полученные знания. Опираясь на национальное, народное искусство мы сможем приблизить, а в дальнейшем и передавать традиции из поколения в поколение, оставляя в своем сознании национальную культуру.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения и развития самобытных традиций народного искусства, и внедрение его в современное общество. Актуальность проблемы определила выбор темы исследовательского проекта: «Городецкая роспись как часть искусства Нижегородского края».

Объект исследования – городецкая роспись.

Предмет исследования – роспись разделочной доски.

Цель исследования – изучить особенности элементов городецкой росписи, определить их роль и значение в приобщении к культурному наследию

Нижегородского края, формированию творческих и художественных способностей, необходимых для освоения техникой данной росписи.

Задачи исследования:

- изучить историю возникновения Городецкой росписи;
- изучить традиции Нижегородского края в росписи изделий: технологию выполнения, символику и мотивы росписи;
- изучить особенности традиционных композиций в городецкой росписи.
- раскрыть технологический процесс выполнения городецкой росписи;
- выполнить творческую часть проекта – роспись разделочной доски.

Основная часть.

Городецкая роспись — это русский народный художественный промысел, особый вид росписи по дереву, который появился в середине XIX века в Нижегородской губернии. Городецкая роспись возникла в Поволжье, в районе города под названием Городец. Жители близлежащих деревень украшали деревянные прялки резьбой. Сначала узор создавали с помощью вставок из других пород дерева, затем резной орнамент стали подкрашивать, а еще позже роспись полностью вытеснила резьбу.

Ил. 1. Городецкие прялки.

Городецкие прялки отличались от обычных тем, что их не вытачивали из цельного куска дерева, а изготавливали из двух частей — гребня и донца. Донце представляло собой широкую доску: с одного конца она сужалась, и в этом месте

делали отверстие для ножки гребня. Как раз донце и было расписным: когда прялкой не пользовались, ее вешали на стену в качестве украшения.

Вскоре яркими рисунками стали украшать не только прялки, но и сани, сундуки, мебель, игрушки, шкатулки, деревянные панно и многие другие предметы. Изначально для росписи использовали яичные краски, а на смену им пришли масляные, темперные и гуашевые.

Ил. 2-3. Городецкая роспись.

Городецкую роспись выполняли на деревянной основе, которую перед этим грунтовали желтым, красным или черным цветами. Краски наносили большими цветовыми пятнами, после чего приступали к прорисовке деталей. Сюжетами городецкой росписи становились, прежде всего, жанровые сцены: праздники, прогулки, чаепития, охота, свидание влюбленных и многие другие. Вторым излюбленным мотивом городецких мастеров были цветы. Часто встречались и изображения животных, в частности коней и птиц. Но некоторые мастера прибегали к более экзотическим образам, например, рисовали львов. Такие рисунки обычно были парными: животные на изделиях смотрели друг на друга, как на гербах.

Расцвет промысла пришелся на 90-е годы XIX века, а уже в начале XX столетия интерес к ремеслу начал угасать. Однако в 1935 году художник Иван Овешков открыл общественную мастерскую в деревне Косково, где начал профессионально обучать молодых мастеров городецкой росписи. Уже через два года работы его учеников экспонировались на выставке народного творчества в Третьяковской галерее. А после войны в селе Курцево под руководством художника Аристарха Коновалова открыли артель «Стахановец», которая через несколько лет превратилась в фабрику. Эта фабрика работает до сих пор: здесь

мастера-живописцы производят декоративные панно, расписные игрушки, детскую мебель, деревянные блюда и другие предметы.

Ил. 4. Изделия с городецкой росписью. Артель «Стахановец».

Различают три базовых вида композиций. Это «чистая» цветочная роспись, композиция с включением мотива «конь» и сложная сюжетная роспись.

Цветочный орнамент наиболее простой в исполнении. Выделяют несколько элементов орнамента:

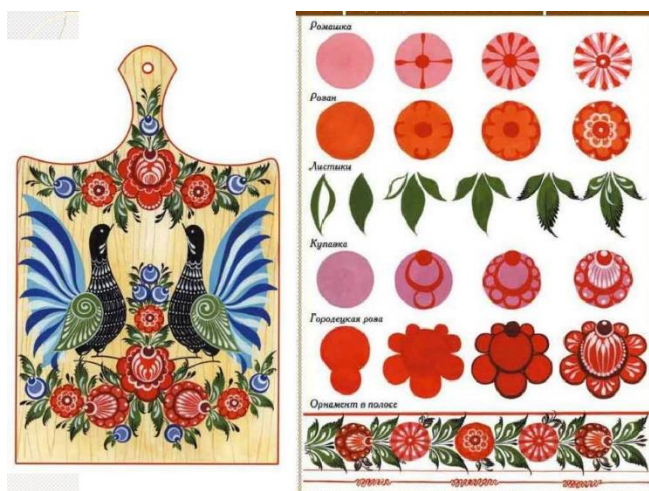
«Букет» – симметричное изображение. Это небольшие композиции, состоящие из 1 – 3 цветков. Украшают коробочки, шкатулки, стаканчики, солонки, чашки, пиалы;

«Гирлянда» – вид «букета», когда один крупный цветок располагается в центре, а вокруг него выстраивается композиция с более мелкими цветками;

«Ромб» – вариация «гирлянды». Несколько крупный цветков формируют центр, а листья и бутоны уменьшаются на вершине ромба. Орнамент чаще украшает крупные сундуки, большие разделочные доски, дверцы шкафов и хлебницы;

«Цветочная полоса» – сложная композиция, состоящая из верхнего и нижнего ярусов. Орнамент может формироваться из полосы одинаковых по размеру цветков или из разных по цвету, форме и виду цветочных элементов;

«Венок» – вариация «цветочной полосы», но только замкнутого типа. Обычно украшает поверхности блюд, подносов, шкатулок, винных бочек.

Ил. 5. Элементы городецкой росписи.

Мотивы «конь» и «птица». Различают симметричные и ассиметричные композиции. Птиц и коней чаще всего размещают в центре цветущего дерева или в обрамлении венка. Встречаются изделия-комплекты, на каждом из которых расположено сразу несколько мотивов. Например, курица и петушок или две лошади разных цветов.

Эффектнее смотрятся подобные узоры на черных и красных полотнах. Базовый цвет: охра, золото, оранжевый, желтый. Парное изображение пернатых олицетворяет семейную гармонию и благополучие. Лошадки символизируют успех и процветание.

Сюжетная роспись. Сюжетные рисунки размещаются на крупных изделиях: сундуках, блюдах, столешницах. Мастера традиционно изображали сцены чаепитий и празднований, свадьбы на фоне богатого стола, столы с чашками, цветами и самоварами. Лица людей обращались в сторону зрителей, что часто излишне сложным композициям придавало некую неправдоподобность.

Излюбленная тема рисунков – экстерьеры домов с резными ставнями, яркими наличниками, печными трубами. Картину дополняли колодцы, плетеные заборы с цветами или кувшинами и сидящими петухами. Кроме этого, «обогатить» полотно могли изображением и других животных – собак, кошек, куриц с цыплятами.

Ил. 6. Сундук, украшенный городецкой росписью.

Техника выполнения городецкой живописи. Роспись выполняют прямо на деревянной основе, которую изначально грунтуют желтым, красным и черным цветами. Каждый основной цвет «разбеливают», таким образом, увеличивая количество цветов в палитре ровно вдвое.

На поверхности тонкими линиями карандашом очерчивают основные линии росписи. Особое внимание уделяют «узлам» рисунка, то есть, самым крупным и важным элементам. Средние и мелкие детали выступают связующими крупных узоров и могут выполняться во время импровизации.

В узлах росписи широкой кистью формируют основу цветка. Обычно, это пятно неправильной круглой или овальной формы. Поверх светлых пятен наносится более темный колер. Вся роспись состоит из простых элементов: скобы, дуги, спирали, штрихи, капли и собственно сама подмалевка.

Финальный этап – нанесение контрастных (черные или белые) штрихов и точек поверх готового рисунка. Данный этап проводится при помощи тончайшей

кисточки. Как только полотно подсохнет, роспись «закрепляется» толстым слоем лакового покрытия.

Технология поэтапного выполнения росписи разделочной доски.

Очень часто окружающие нас вещи кажутся нам вполне естественными, привычными. Наверное, в каждом доме на кухне есть разделочные дощечки, расписанные городецкой росписью. И мы даже не задумываемся, что эти незамысловатые изображения пришли к нам из далеких-далеких веков. Мы по праву можем гордиться ими. Если сравнивать искусство городецких мастеров и, например, хохлому, то последнее направление технически выигрывает. Но, несмотря на сравнительную простоту, традиция городецкой росписи не может считаться менее ценной или менее интересной. Она самобытна и достойна продолжения.

Для создания деревянной разделочной доски нам понадобятся: деревянная заготовка разделочной доски, грунтовка или клей ПВА, кисти №1, №3 и краска красного, черного, синего, зеленого и белого цвета, линейка, карандаш и резинка.

Технология городецкой росписи по дереву:

1. Наждачной бумагой пользуются для шлифовки древесины в целях придания поверхности гладкости. Независимо от типа наждачной бумаги, шлифовать древесину можно только вдоль волокон!

2. Грунтовка. Широкой плоской кистью наносят на поверхность грунтовочный состав или акриловую краску. В работе используем более крупную кисть не менее №5. После высыхания намечаем основные линии орнамента карандашом.

3. Сначала кистью №3 делаем «подмалёвку» – цветное пятно круглой формы. Самый крупный цветок, он находится в середине. Цветы располагаем симметрично. Желательно выбирать яркие цвета.

4. Прорисовываем листочки зеленым цветом.

5. Вводим в работу черный цвет. Чёрной краской рисуем туловище и лапки птицы.

6. Приступим к «тенёвке» Более тёмным цветом обозначаем середину цветка и лепестки.

7. Кистью №1 делаем «оживку», то есть приступаем к детальной проработке образа с помощью тонких мазков, штрихов и нанесению более светлых оттенков на контур.

8. В конце работы, после того, как краска высохла, украшенную поверхность доски покрываем бесцветным лаком по дереву. Изнаночную сторону оставляем не окрашенной, так как она предназначена для нарезки продуктов. Работа готова.

Ил. 7. Городецкая роспись. Доска.

Заключение.

Несмотря на все новаторства и культурные революции XX века традиция городецкой живописи не потеряла своей актуальности. Меняется тематика городецкой росписи, появляются новые, не привычные для старых работ, мотивы, в том числе архитектурные. При сохранении художественной традиции и стилистики, идущих от XIX века, современная городецкая роспись развивается.

Декоративно – прикладное искусство охватывает многие виды народных промыслов, связанных с созданием художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту.

Условиями успешного овладения знаниями является умение использовать приемы росписи, орнаменты, смысловое решение композиции росписи, характерные признаки городецкой росписи, технологию отделки изделия.

Предлагаемая исследовательская работа имела цель изучить особенности элементов городецкой росписи, определить их роль и значение в приобщении к культурному наследию Нижегородского края, формированию творческих и художественных способностей, необходимых для освоения техникой данной росписи.

Для осуществления своей идеи мы познакомились с историей городецкой росписи, ее традициями, изучали композиционные приемы росписи, а также технологическую последовательность.

В последние годы занятия декоративно – прикладным творчеством стали популярны. Изделия, сделанные, нашими собственными руками могут служить украшением интерьеров, так как обладают эстетической ценностью.

Занятия росписью по дереву, несомненно, откроют для нас и других желающих обучиться этой технике, новые пути познания народного творчества, обогатят наш внутренний мир, помогут с пользой провести свободное время.

Считаем, что справились с поставленной задачей, раскрыли секреты изготовления изделий народного мастерства, познакомились с городецкой росписью, выполнили творческую работу, почувствовали радость творчества.

Литература:

1. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. М.
2. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М. : Изобразительное искусство, 2005. – 233 с.

3. Возвращение к народным истокам: народное искусство и детское творчество : учеб.пособие / под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Покровской. – М. : Владос, 2008. – 272 с.
4. Дорожин, Ю. Г. Русские народные ремесла / Ю. Г. Дорожин [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://shtrih-33.ucoz.ru>. – Загл. с экрана.
5. Костин, В. И. Язык изобразительного искусства / В. И. Костин, В. А. Юматов. – М. : Знание, 2008. – 100 с.
6. Мишина, А. Н. Искусство / А. Н. Мишина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://nashe-iskusstvo.ru/page/strochevaya-vyshivka>. - Загл. с экрана.
7. Смирнова, Н. Б. Роль и место народного декоративно-прикладного искусства в современной культуре / Н. Б. Смирнова. // Интеграция образования. – 1996. – №2 / 2006. – 186 с.
8. Тарановская, Н. В. Русские прялки / Н. В. Тарановская, Н. Г. Мальцев. – М. : Дрофа, 2006. – 80 с.
9. Федоров, И. И. Народное прикладное искусство / И. И. Федоров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.webartplus.narod.ru/folk256.html>. - Загл. с экрана.
10. Фомина, Ю. Г. Русские народные ремесла / Ю. Г. Фомина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://russia.rin.ru/guides>. – Загл. с экрана.
11. Жегалова С.К. Росписи Городца - М.: Детская литература, 1991г. – 105 с
12. «Городецкая роспись по дереву. Наглядное пособие» - М.: Мозаика – Синтез, 2002 г