

Жостовская роспись

История Жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сел и деревень (в их число входило и Жостово) возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связывается с фамилией братьев Вишняковых. Датой основания считается 1825г. Чуть позже расписывать стали и железные подносы. Для производства жостовских подносов применяется тонкая кровельная сталь. После этого подносы грунтуют, шлифуют и несколько раз покрывают масляным лаком обычно черного цвета с просушкой каждого слоя в печи.

Затем мастера расписывают подносы от руки масляными красками без применения трафаретов и образцов, полагаясь на свою фантазию. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному) причем мастер работает сразу над несколькими подносами. Вначале делается замалёвок (основные силуэты букета), затем выправка: накладываются тени, прописываются светлые места, наносятся плотные мазки, блики, тонкими линиями — прожилки листьев, тычинки, а потом крупные цветы связываются с более мелкими элементами узора травами, стеблями и т.д., в последнюю очередь наносится орнамент, расположенный на бортах (т.е. уборка). После росписи жостовские изделия снова трижды покрывают бесцветным лаком с просушкой в печи и полируют тонким порошком ореховой скорлупы для зеркального блеска.

- Особенности росписи
- Поскольку искусство Жостовской росписи берёт начало от Федоскинской лаковой миниатюры, характерной особенностью этого ремесла является живописная манера исполнения.

Самым распространенным видом жостовской росписи является букет, расположенный в центре подноса и обрамленный по борту мелким золотистым узором. Композиция располагается непременно на гладком фоне, предпочтительно чёрного цвета, но может быть и белый или другой. Изображение цветов отличается особой мягкостью и округлостью рисунка.

- Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой и более скромные анютины глазки, вьюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и легкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками

Технология изготовления

При создании подносов стандартной формы листы металла кроют на заготовки определенного размера. Бывают подносы ручнойковки.

Они создаются ковалями по старинной кустарной традиции: форма и размер подноса зависят от творческого варьирования коваля.

Ручными ножницами выкраивается скобка, далее при помощи молота и наковальни форма выбивается, вытягивается.

Край подноса закатывается, но прежде туда для прочности закладывается проволока, после чего край выравнивается на наковальне молотком.

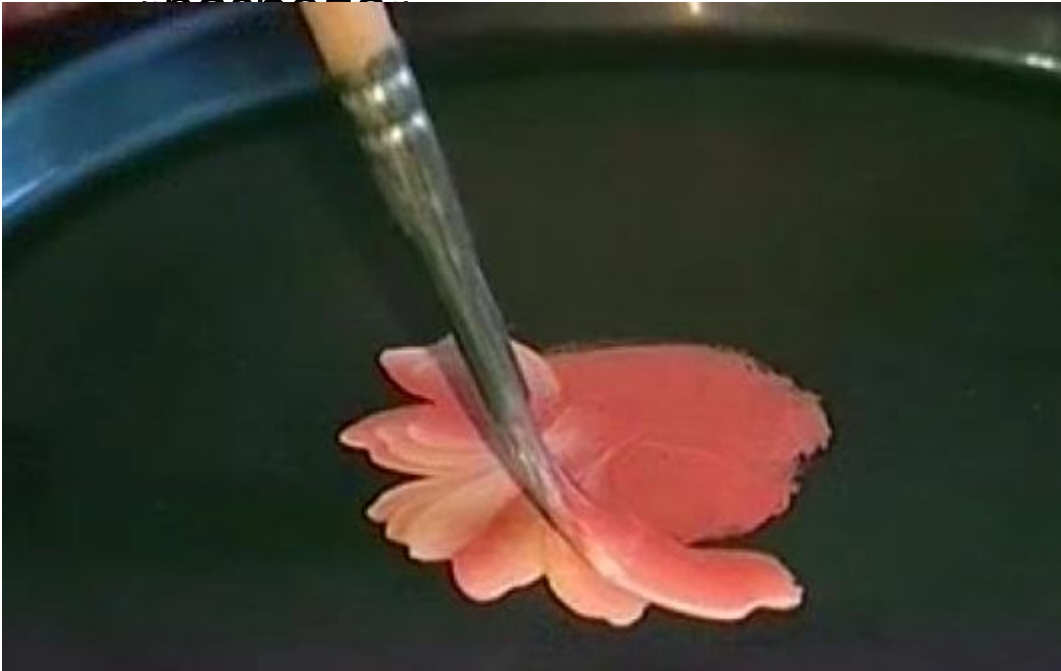
- Роспись подносов в г. Нижний Тагил, появилась задолго до известного всем подносного промысла в Жостово
- Декоративная роспись подносов зародилась в двух известных ремесленных центрах: это Жостовская фабрика подносного промысла в Подмосковном городе Мытищи и Уральский подносный промысел из города Нижний Тагил. Именно тагильский промысел является родоначальником этого удивительного по красоте и самобытности

- Что послужило стартом для Тагильского промысла
- Преобразования и реформы Петра 1, способствовали бурному развитию горнозаводского дела на Урале. Появление подносного промысла в первую очередь связано с производством листового железа на заводах промышленников Демидовых в Нижнем Тагиле.
- В середине 18 века, многие уральские старообрядцы занимались иконописью, совмещая с росписью домашней увари, сундуков, шкатулок, а также картин на металлических основах.

- Техника тагильского письма
- Техника письма тагильской росписи на первый взгляд проста. Поднос начинают писать с подмалевка, наносится он пальцами, размечая тем самым основные цветочные массы, затем по подмалевку ведется уже вся роспись в технике двойного мазка. Таким образом на кисть одновременно набирается две краски, это особая техника так называемой белильной «разживки» или «разжигки»

- Белила или более светлая по оттенку краска «оживка», набирается на внешний край кисти «носочек», который вращают таким образом чтобы белила легли по контуру цветка или листа.
- Благодаря этому не хитрому приему получается плавный переход от насыщенного цвета к белому или более мягкому светлому оттенку, что способствует единению всей цветовой гаммы росписи, добиваясь тем самым «оживления» цветочной композиции.

- Что же отличает Тагильские подносы в технике письма от Жостово?
- Одной отличительной особенностью тагильского подносного письма, является то, что цветы в композиции располагаются свободно, не перекрывая друг друга. Также тагильское подносное письмо отличает, что нет многослойной техники письма, цветы пишутся за один прием.

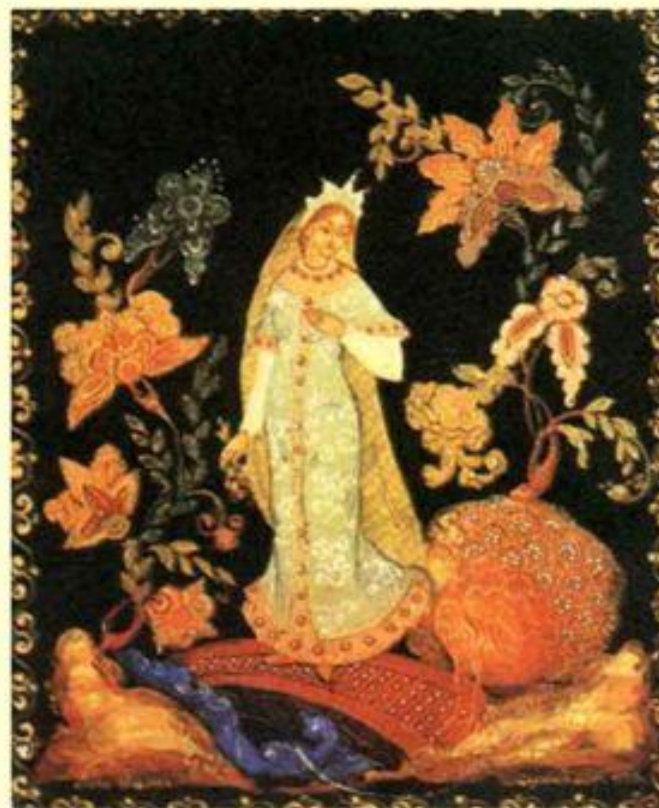

Папье-маше как основа лаковых шкатулок

- В Федоскино, Палехе, Холуе, Мстёре из папье-маше изготавливают основу для традиционной лаковой миниатюры
- Несмотря на французское название, изделий папье-маше не было во Франции до середины XVII века. Родина папье-маше — Китай, где была изобретена бумага.
- Немного истории
- В 1795 году купец Коробов основал в селе Федоскино (тогда Данилково) фабрику по производству козырьков для военного обмундирования. Козырьки изготавливались из папье — маше.
- Для этих целей он вывез нескольких мастеров с фабрики Штобсвассера из немецкого Брауншвейга. Помимо козырьков, производились так же и табакерки, которые надо было украшать. В целях экономии изделия украшались простым орнаментом, либо на крышки под лак помещалось бумажное изображение.

МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

- **Миниатюрная живопись** украшает изделия прикладного искусства, в том числе ювелирные. Это маленькие картины, украшающие рукописные книги, медальоны, часы, вазы, браслеты.

Н. Сулоева. Людмила в саду
Черномора.

Палехская лаковая миниатюра - одна из четырёх основных школ лаковой миниатюры, расположенная в посёлке Палех

История

Палех ещё с допетровских времён славился своими иконописцами. Наибольшего расцвета палехское иконописание достигло в XVIII–начале XIX века. Местный стиль сложился под влиянием московской, новгородской, строгановской и ярославской школ.

Кроме иконописи, палешане занимались монументальной живописью, участвуя в росписи и реставрации церквей и соборов, в том числе Грановитой палаты Московского Кремля, храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря.

- После революции 1917 года художники Палеха были вынуждены искать новые формы реализации своего творческого потенциала. В 1918 году художники создали Палехскую художественную декоративную артель, которая занималась росписью по дереву.
- Палешане познакомились с новым материалом папье-маше, являвшимся на протяжении века основой для лаковой миниатюры Федоскина.
- Мастера освоили новый материал, перенесли на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения.

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

Кратко о технологии

Работа палехского художника начинается с приготовления краски. Краски в Палехе разводят на яичной эмульсии.

Перед росписью поверхность изделия обрабатывается пемзой. Затем художник наносит на полуфабрикат рисунок тонко отточенным карандашом.

Затем изображение прорисовывается белилами с помощью тончайшей беличьей кисточки (кисти художники тоже изготавливают сами).

Слой белил необходим для того, чтобы при последующем покрытии росписи лаком сквозь краску не проступали чёрные пятна (лак слегка растворяет краску).

- Закончив работу красками, художник берётся за золото. Листовое сусальное золото (одна порция — 10 листов 12x7 см) тщательно дробится и растирается пальцами. Роспись золотом также производится тончайшей кисточкой.
- После того, как художник поставил свою подпись на изделии, оно покрывается лаком и просушивается.
- Затем изделие полируется на механическом круге, обтянутом плюшем или бархатом.
- **Особенности палехского письма**
- Для стиля палехской живописи характерны тонкий и плавный рисунок преимущественно на черном фоне, обилие золотой штриховки, четкость силуэта уплощенных фигур, подчас полностью покрывающих поверхность крышки и боковых стенок шкатулок. Декоративность пейзажа и архитектуры, вытянутые изящные пропорции фигур, колорит, построенный на сочетании трех основных цветов — красного, желтого и зеленого, восходят к традициям древнерусской иконописи. Композиция обычно обрамляется изысканным орнаментом, выполненным твореным золотом. Золото в палехской миниатюре это не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно связано с символом света. В христианской символике свет становится прообразом Божественной благодати.

Федоскино

Один из видов традиционной русской лаковой миниатюрной живописи, сложившийся в селе Федоскино

История

Этот промысел сложился в конце XVIII в. Искусство возникло из-за популярности в Европе табакерок, изготовленных из прессованного картона (то есть из папье-маше). Табакерки покрывались черным грунтом, черным лаком, затем расписывались классическими сюжетами. Производство организовал купец Коробов.

О росписи
Федоскинская миниатюра — это реалистическая живопись. Трёхслойное письмо, применяемое в Федоскино, позволяет достичь эффекта глубины и объёма. Портреты людей выглядят реалистично, «как живые», в пейзаже и сюжетных сценах чувствуется «воздух». В отличие от других школ лаковой живописи, здесь используются масляные краски, а не темпера. Перед началом работы наносится грунт. Работа выполняется масляными красками в три-четыре слоя.

- Особая техника
- Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь, а так же зачастую делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, удивительный эффект

Холуйская лаковая миниатюра - художественный промысел рождён мастерами —
иконописцами пос. Холуй и считается самым молодым из русских лаковых
промыслов

Зарождение

Первоначально слободские умельцы (также, как их соседи в Палехе и Мстере) занимались иконописью, в основном для Троице-Сергиевой лавры, а также изготовляя и недорогие иконы для окрестных жителей. С приходом Советской власти, иконопись стала не актуальна. Иконы писать запрещали и промысел стал угасать.

Так и утратилось бы это искусство, если бы не случай. Художникам Палеха пришла идея расписывать шкатулки и табакерки. Это начинание поддержал Максим Горький. Далее идея распространилась по остальным центрам лаковой миниатюры.

- В наше время
- Сейчас, наряду с миниатюрами, создаются декоративные лаковые панно. Вместе с традиционным чёрным фоном всё чаще используют насыщенный красный, зелёный и вишнёвый цвета.
- Пишутся самые разнообразные сюжеты: исторические, фольклорные, литературные, а также современные, в том числе – натюрморт и пейзаж. Возрождается и искусство иконописи.
- Лаковые изделия из Холуя пользуются спросом в таких странах, как Англия, США, Италия, Испания, Канада.

Основные традиционные приёмы

Все изделия выполняются исключительно вручную

В декорировании изделий используются художественные и орнаментальные композиции

В росписи используются традиции иконописного письма темперными красками, разведёнными на яичной эмульсии

Способы декорирования на основе сусального и творёного золота

используется старинный способ наложения красок плавями, сохраняя определённую последовательность:

грунтование, роспись и защита лаком

Наряду с былинными и сказочными сюжетами мастера изображают композиции

- Главным отличием холуйской живописи является использование синевато-зеленого и коричнево-оранжевого тонов. Холуйские миниатюры не только более реалистичны по сравнению с миниатюрами Палеха и Мстеры, но еще и более декоративны, чем те, что из Федоскино.
- еще одно существенное отличие искусства холуя — это большое внимание к изображению человека. Будь то Снегурочка или Вещий Олег — фигуры всегда монументальны, они не затеряны в фоне. Образы выразительны и хорошо прописаны. Чувствуется характер героев.

Мстёрская лаковая миниатюра - народный промысел, вид русского народного творчества, возникший в посёлке Мстёра Владимирской области

- Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше

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

Последовательность приемов живописи аналогична иконописи. Сначала рисунок с помощью «припороха» переносится с кальки на крышку коробки. Затем производится «роскрышь» — нанесение композиции. После этого начинается детальная длительная «ропись». За ними следуют «плав» — приведение цвета к единству. Заканчивает письмо «бликовка» белилами либо творёным золотом. Готовая вещь покрывается шестью слоями прозрачного лака, сушится в печи и полируется.

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

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

