

ПАЛЕХСКАЯ СЮЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

Выполнила: Ильина А.А., педагог ДО

Справка

Палехская миниатюра – народный художественный промысел, развившийся в поселке Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии (ныне Палехский район Ивановской области).

Лаковая миниатюра исполняется **темперой на папье-маше**. Расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, картины, пепельницы, заколки для галстука, игольницы и прочее.

У Палехской лаковой миниатюры свой **уникальный мир**. Он одновременно реален и фантастичен, даже простые бытовые сценки полны радости, движения и поэтичности.

История

Палехское письмо – наиболее редкое и уникальное в своем роде. Трудоемкость ручного процесса и филигранная точность работы, позволяет создавать истинные шедевры, которые составляют национальную гордость России.

В нем сочетаются основополагающие принципы византийской одухотворенной иконописи и живого художественно-прикладного народного творчества.

Палехская роспись является одним из самых узнаваемых **художественных промыслов** русского народа.

В дореволюционный период мастера Палеха славились своим мастерством писать иконы и расписывать церкви, поэтому можно считать, что палехская роспись берет свое начало в **иконписи**.

Палех славился своими **иконописцами**. Наибольшего расцвета палехское иконописание достигло в XVIII – начале XIX в. Кроме иконописи, палешане занимались **монументальной живописью**, участвуя в росписи и реставрации церквей и соборов.

После революции 1917 г. художники Палеха были вынуждены искать новые формы. Художники создали Палехскую художественную декоративную артель, которая занималась **росписью по дереву**.

Родоначальниками палехского стиля являются **Иван Голиков** и **Александр Глазунов**. Мастера освоили новый материал – **папье-маше**, перенеся на него традиционную для древнерусской иконы технологию темперной живописи и условную стилистику изображения.

В 1924 г. **палехские художники** – Иван Голиков, Иван Маркичев, Иван Баканов, Иван Зубков, Александр Зубков, Александр Котухин, В. В. Котухин – объединились в «Артель древней живописи». Позднее к ним присоединились художники Иван Вакуров, Дмитрий Буторин, Николай Зиновьев. В 1925 году палехские миниатюры экспонировались на Всемирной выставке в Париже.

После революции – мастера-артельщики искали свой уникальный жанр, создавая роспись тарелок, папиросниц и шкатулок в **агитационном стиле**. Появились картинки с изображением Ленина с рабочими и крестьянами, индустриализации, колхозниками на полях. Большой популярностью пользовались «пролетарские» украшения-броши.

Мастера-живописцы создавали свои работы с особой точностью, скрупулезностью, с соблюдением всех декоративных канонов и традиций. Художники описывали достижения русского народа через **сказочные образы**: тему электричества – образ Жар-птицы, отрицательных героев – Кощея, Лешего и Бабы-яги.

Палехская школа – не для военной тематики, на картинках расцветают сельские пейзажи с церковкой и речкой, исторические события, иллюстрации сказочных и былинных сюжетов.

Но во время **Отечественной войны**, когда все мужчины ушли на фронт, традицию продолжали старики и подростки. Они создавали потрясающие росписи – «По следам врага», «Атака», «Народная война».

Особенности

Самым важным отличием палехской росписи от иных исконно русских живописных промыслов является **прорисовка миниатюрных композиций** – изображений, которые рассказывают определенный сюжет.

Палехская роспись требует прорисовки мельчайших деталей рисунка для передачи тонкостей и характера всех персонажей или явлений.

Выбираются в качестве основы: **сюжеты** былин, басен и сказаний; бытовые сценки.

Основным **цветом** для фона выбирают черный, а основными цветами для росписи считаются золотые тона и их вариации.

Роспись отличается:

- Миниатюрностью, изяществом исполнения;
- Плавностью и мягкостью оттенков;
- Филигранностью и живописностью;
- Наполненностью элементами;
- Точная роспись мелких деталей;
- Многообразием тонов и переходов.

Еще к особенностям можно отнести насыщенность объектами, находящимися **в движении**, это не только люди и животные, а также деревья, облака, неживая природа.

В иконописном стиле изображаются люди, рельефы, природа, все отличаются хрупкостью и изяществом.

Это удивительные **причудливые деревья и цветы** с выписанными листочками. Палешане нашли способ делать изображения кроны выпуклой, рельефной, для чего используют технику наложения белил в несколько слоев. Деревья, несмотря на схематичность рисунка – становятся живыми.

Сказочные травы и удлинённые **каменные горы** с «кремешками», тщательное прописывание лиц и частей тела, разноцветное сияние.

Для оживления композиции художники используют **белые блики** и **золотые волны** в завитках волос, изгибах трав, гривы лошадей, морских волн.

В палехской миниатюре обязательным элементом является заключительная обводка фигур золотым контуром.

Основные цвета

В Палехской росписи основной **фон – черный**. Он знаменует собой землю, глубину и первозданный хаос, рождающий жизнь, свет, радость и мир.

Присуще древнерусское соединение цветов – красного, желтого и зеленого. **Красный** – символ красоты, плодородия (красно солнышко, весна-красна). **Зеленый** – знак растений, молодости, жизни на природе, отдыха. **Желтый** говорит о зрелости, созревании, достижении успехов и достатка.

В Палехской росписи обильно присутствует **золото**. Оно символизирует солнце, изобилие и наследие иконописи – не тварный Божественный свет, озаряющий весь мир и пронзающий все – даже извечную тьму.

Технология

Выполнение палехской росписи на шкатулке, ларчике, подносе или пудренице требует соблюдения определенных **последовательных этапов**. Это очень трудозатратный промысел.

Сначала делают **заготовку** необходимого предмета, который будет расписываться – путем наслоения листов картона до достижения необходимой плотности изделия.

Заготовку покрывают **грунтом** в несколько слоев (поочередно затирая каждый слой) и в конце наносят шпатлевку, которая остается до полного высыхания.

Заготовку затирают **пемзой**, чтобы лучше ложился лак и краска. На внешнюю поверхность заготовки наноситься **черный лак**, а на внутреннюю – красный.

После подготовительных работ будущий рисунок прокрашивается **белилами**, а детали прорисовывают тонким карандашом.

Затем занимаются приготовлением **темперных красок**, а точнее яичной эмульсии, при помощи которой разбавляют сухой пигмент краски. Для этого яичный желток отделяют от белка, а затем взбивают его венчиком с добавлением уксуса.

Наносят краску на черную лаковую основу при помощи **беличьих кистей**, которые создаются самими мастерами для получения необходимых мазков при росписи.

Часто при росписи мастера используют лупу или **увеличительное стекло**.

В завершении, рисунок закрепляется несколькими слоями **прозрачного лака** – от 5 до 10 слоев – и полируется до блеска.

Рождение палехского изделия – **долгий и многотрудный процесс**. Предметы изготавливаются из специального пористого картона. Необходимое количество **листов картона** проклеиваются жидким клейстером, затем надеваются на специальную болванку и помещаются в пресс. Детали для изделий формируют отдельно. Затем просушивают в течение двух недель, потом вымачивают в горячей олифе и выдерживают в печах. Полученные детали становятся твердыми и прочными.

Поверхности, которые в дальнейшем будут покрываться росписью, выравнивают, **полируют** наждаком и несколько раз **грунтуют** смесью сажи, олифы и глины. После каждой грунтовки – сушат и шлифуют. На наружные стороны наносят раствор сажи в масле несколько раз, затем покрывают **черным лаком**. Внутренние поверхности обрабатываются красным лаком. Затем изделие полностью закрашивается **бесцветной политурой**.

Все поверхности становятся гладкими, блестящими. Чтобы наносимые краски не скатывались, нужные места для росписи **зачищают пемзой** и передают художникам.

Всё начинается с изготовления трубок из папье-маше, которые служат телом шкатулки. Картон наматывают слоями, прессуют и варят в льняном масле. Это длительный и ответственный процесс. В дальнейшем, он гарантирует долгие годы жизни произведению лаковой миниатюры.

Затем, готовые трубки шлифуют. И нарезают по высоте будущей шкатулки.

Таким образом, полученные полуфабрикаты склеивают клеем на натуральной основе. Окончательно шлифуют каждую грань и отдают шкатулки в грунтовку.

Наносится грунт, замешиваемый вручную и состоящий из глины, льняного масла и сажи.

После полной просушки грунта изделия передают в лакировочный цех заготовки. Там их несколько раз лакируют масляным (черным — снаружи и красным — внутри) лаком. Каждый слой лака должен сохнуть минимум один день.

И теперь художник приступает к работе. Краски — это яичная темпера (смесь уксуса, воды, желтка из яйца и пигмента). Все цвета художник делает индивидуально. После письма красками, каждая работа расписывается сусальным золотом. Золото полируют волчьим зубом.

Расписанную работу лакируют масляным лаком послойно с межслойной сушкой в 24 часа. Количество слоев составляет от 5 до 8.

После полной просушки всех слоев лака, изделия полируют с применением окиси хрома до безупречного гладкого и блестящего состояния. Изделие упаковывается в индивидуальный футляр.

Роспись изделий

Рабочие места оснащены специальными подставками для руки, чтобы кисть не затекала. Имеются особые гребенки для росписи внутренних стенок, для них же предназначены большие **лупы**. Некоторые изображения можно рассмотреть только при сильном увеличении.

Художник наносит набросок картины карандашом, потом прорисовывает его **белилами**.

После прорисовывания красками делает роспись **сусальным золотом**, предварительно раздробленным и растертым пальцами.

В завершение мастер ставит подпись, **лакирует** и окончательно просушивает готовое изделие.

Иван Голиков. «Гадание на венках»
(1920-е гг.)

Иван Голиков. «Тройка и волки».
Миниатюра на портсигаре, 1924 г.

Дыдыкин А.А. «Красный дозор». 1932 г.
Эскиз будущей росписи

И. М. Баканов «Поселок Палех».
Шкатулка, 1934 г.

С. И. Хазов. «Поход Ермака».
Шкатулка, 1935 г.

Павел Баженов.
Пластина
«На страже границ
СССР». 1935 г.

Котухина А.А. «Слово о полку Игореве».
1956 г.

Ермолаев Б.М. «Куликово поле». 1956 г.

Киселев Б.И. «Сказка о золотом
петушке». 1985 г.

Богачева Н.П. «Аленький цветочек». 1985 г.

Булжакова Н.Б. «Сказка о мертвой
царевне». 1986 г.

Иванова А.Н. «Зима». 1993 г.

Арапова А. «Зимняя тройка», 2012 г.

Современные шкатулки

