

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Ожередова М.С., магистрант 1-го курса, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e mail: ozheredova96@mail.ru

Ozheredova M.S., 1st year master's student, Higher school of folk arts (academy), 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: ozheredova96@mail.ru.

Особенности изобразительных мотивов в росписи нижнетагильских подносов

Characteristics pictorial motifs in the painting of Nizhny Tagil trays

Аннотация. В статье рассматриваются исторические образцы подносов нижнетагильской маxовой росписи, анализируются их композиционные и стилистические особенности, свидетельствующие о художественно-эстетической и материальной ценности данных изделий.

Ключевые слова: нижнетагильская маxовая роспись, исторические аналоги, традиции, основные элементы росписи, трафаретный орнамент.

Abstract. In the article, the author examines historical samples of trays of the Nizhny Tagil flywheel painting, analyzes their compositional and stylistic features that indicate the spiritual and material value of these products.

Keywords: flight Nizhny Tagil flywheel painting, historical analogies, traditions, the basic elements of painting, stencil ornament.

По мнению известного исследователя М.А. Некрасовой: «Народное искусство – прошлое в настоящем. Живая традиция, неизменно сохраняющая цепь преемственности поколений, народов, эпох» [5]. Народные художественные промыслы являются одной из форм народного искусства, к которым относится декоративная роспись по металлу, например, уникальная Нижнетагильская роспись, имеющая ярко выраженные композиционные и художественно-стилистические особенности, характерные для конкретного уральского региона России. К таким особенностям росписи нижнетагильского подноса следует отнести определенные изобразительные мотивы: букеты цветов, листья, травки, привязки².

² Привязка – завершающая стадия в выполнении декоративной росписи, когда букет дополняют изображениями тонких веточек, усиков, стебельков и других мелких элементов, которые соединяют («привязывают») изображение основных мотивов с фоном подноса.

Букет для декоративной нижнетагильской росписи принято составлять из роз, поскольку именно этот цветок является ее символом и олицетворением. Вокруг роз традиционно в композиции принято располагать листья и более мелкие цветы и бутоны, которые, в свою очередь, дополняются привязками. Букет состоит из одной или трех роз, расположенных рядом, что характерно для подносов XIX века (рис. 1-2).

Рис. 1. Поднос XIX века.
Сергиево-Посадский художественный музей-заповедник

Рис. 2. Поднос XIX века.
Государственный Русский музей

К другой особенности можно отнести секторные композиции, использующиеся при заполнении зеркала подноса, а также яркое колористическое решение, что, по мнению искусствоведов, является характерным для нижнетагильского промысла [2]. Благодаря собственному сложившемуся уникальному неповторимому стилю в декоративной росписи подносы выглядят празднично, нарядно и эстетически выразительны в интерьере, привлекая внимание ценителей и любителей традиционного прикладного искусства.

Трафаретный орнамент, обрамляющий сектора круглого подноса из коллекции Государственного Русского музея, является еще одной отличительной чертой декоративной нижнетагильской росписи (рис. 3-4). Данный поднос изготавливали и писали вручную [2].

Рис. 3. Мастерская А.А. Ушакова. Нижний Тагил. К. XIX – нач. XX вв.
«Дом Худояровых»

Рис. 4. Е. Гаев. Нач. XX века.
«Дом Худояровых»

На крупных подносах-картинах трафаретная роспись представлена в изобилии, что придает композиции богатство и роскошь, центральная композиция украшена вазоном с цветами и ниспадающими гроздьями винограда.

Возможно, что написанию подобных сюжетов поспособствовал тот факт, что крупный промышленник и меценат Н.Н. Демидов в 1811 году был посланником во Флоренции и затребовал в Италию талантливых художников Нижнего Тагила Павла Баженова и Якова Арефьева, на которых «бессмертные творения Античности и Ренессанса произвели неизгладимое впечатление» [3]. Можно предположить, что именно этот факт повлиял на творческое мышление мастеров декоративной росписи. В дальнейшем Н.Н. Демидов поручил им заняться обучением мастеров на «партикулярных фабриках»³ Нижнего Тагила. Благодаря этому подносы-картины поражали пасторальными пейзажами и прекрасными натюрмортами приезжавших столичных чиновников.

При исследовании исторических образцов подносов XIX – начала XX веков можно обратить внимание на то, что нижнетагильской росписи свойственны не только цветочные, но фруктовые и ягодные композиции. На овальном подносе с фигурным краем изображены фрукты, на ярком красновато-оранжевом фоне, в которых можно угадать яблоки и виноград, несмотря на упрощенное изображение (рис. 5). На подносе из мастерской М.Ф. Обухова (рис. 6) с трафаретной росписью отчетливо видны грозды винограда с крупными и мелкими ягодами, а дно подноса украшено золотым орнаментом с изображением цветов. Известный исследователь В.А. Барадулин писал: «Украшение из цветов и плодов, по народным представлениям, являлось выражением добрых пожеланий» [1].

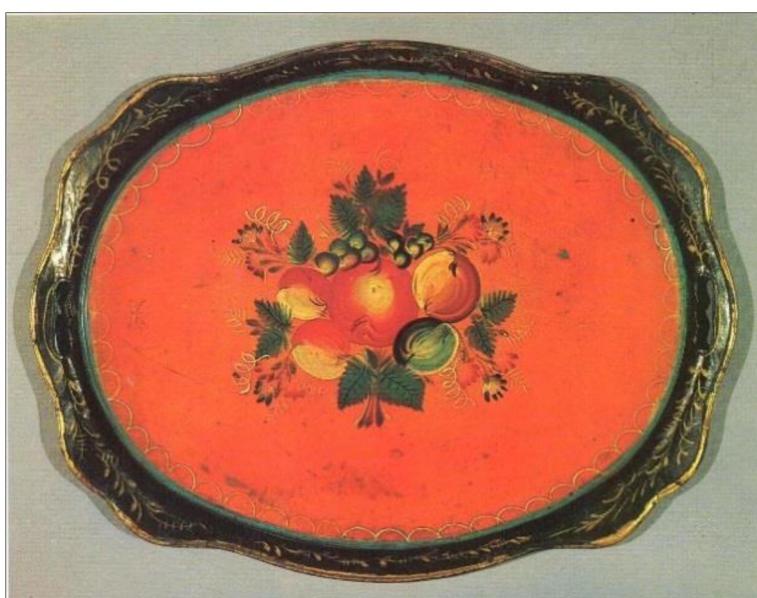

Рис. 5. Поднос XIX в.
Государственный Русский музей

Рис. 6. Мастерская М.Ф. Обухова.
XIX в. «Дом Худояровых»

³ Партикулярный – принадлежавший частному лицу или группе лиц – «компанейщикам».

Фигурный поднос из мастерской И.Ф. Наболина (рис. 7) привлекает внимание нестандартной асимметричной и оригинальной композицией. В центре расположены три крупные розы с огибающими их причудливыми рокайлинами; возле одного из завитков – гроздь винограда. Все пространство полностью украшено цветами разного размера, из-за чего возникает ощущение, что их подбросили вверх, и они рассыпались на подносе. Композиция выглядит фантастической и очень нарядной. Кроме того, привлекает необычное гризайльное решение росписи.

Рис. 7. Поднос. Нижний Тагил.
Мастерская И.Ф. Наболина. Конец XIX в.
Музей МУП «Метальная лавка»

Среди цветочных композиций изделий конца XX века особое внимание привлекают подносы известного мастера нижнетагильской росписи А.В. Афанасьевой, которая внесла огромный вклад в возрождение и развитие утраченных художественно-стилистических особенностей нижнетагильской маховой росписи. Ее работы привлекают как яркими фонами с контрастной росписью, так и более сдержанными. Интересно, что А.В. Афанасьева использует голубой, бирюзовый, сиреневый цвета, которые всегда очень гармонично сочетаются с росписью. Кроме того, мастерица составляет букет не только из трех роз, но и из пяти, тем самым расширяя композиционные возможности нижнетагильской маховой росписи (рис. 8-9).

При изучении композиций с ягодными мотивами нельзя не вспомнить о творчестве Т.В. Юдиной, которая вместе с А.В. Афанасьевой способствовала возрождению нижнетагильской маховой росписи. Т.В. Юдина принимала участие в 1973 году в первом семинаре по возрождению тагильской росписи. Несмотря на то, что художница владела приемами многослойного жостовского письма, она с легкостью переняла технику двухцветного мазка у

А.В. Бабаевой, после чего занималась подготовкой квалифицированных художников и разработкой цветочных и ягодных композиций, опираясь в своем творчестве на образцы XVIII – XIX веков.

Рис. 8. А.В. Афанасьева.
Синий поднос. 1983 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 9. А.В. Афанасьева.
Летний вечер. 1982-1983 гг.
Екатеринбургский центр «Гамаюн»

Т.В. Юдина – одна из первых мастериц, которая в конце 1970-х годов стала разрабатывать мотив ягоды северных лесов – рябины. На её подносах гроздья рябины словно горят и сияют, выглядят очень реалистично и, несомненно, не могут оставить равнодушным. Композиция «Уральская рябинушка» (рис. 10) была отмечена восторженными отзывами специалистов [3]. Подносы Т.В. Юдиной находятся в коллекциях Государственного Исторического музея, Нижнетагильского музея изобразительного искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а мотив рябины стал традиционным для нижнетагильской малярной росписи.

Помимо подносов Т.В. Юдиной изделия с мотивом рябины встречаются и у мастеров нижнетагильского промысла: С.В. Веселкова, М.А. Александровой, И.В. Решетовой, Л.И. Кизиловой, Н.Н. Кошкиной и др. (рис. 11-14). Эти работы отличаются разнообразием композиционных и колористических решений, применением различных технологий.

Например, в подносе И.В. Решетовой применена технология копчения фона центральной композиции и тонировка коричневым цветом на краю плоскости и вертикальной части борта. Помимо этого, изделие украшает цветной трафаретный орнамент из гроздьев рябины и листьев.

Рис. 10. Т.В. Юдина. Поднос «Уральская рябинушка». Нижний Тагил.
Зеленогорский музейно-выставочный центр

Рис. 11. С.В. Веселков. Поднос «Рябина». Кон. 1980-х. гг. «Дом Художников»

Рис. 12. М.А. Александрова. Поднос «Рябинка». Кон. 1980-х. гг.
«Дом Художников»

Рис. 13. И.В. Решетова. Поднос «Рябинка». 1988 г.
«Дом Художаровых»

Рис. 14. Роспись – Н.Н. Кошкина,
траfareтный орнамент – С.В.
Веселков. 1989 г. «Дом Художаровых»

Исследование исторических образцов расписных подносов предоставляет современным авторам возможность для создания уникальных произведений с опорой на традиции и забытые технологии прошлого. Осмысление истоков нижнетагильской росписи, обращение к традиционным композиционным и колористическим решениям – необходимое условие для создания собственного высокохудожественного произведения.

Литература

1. Барадулин В.А. Сибирский расписной поднос. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу / В.А. Барадулин // Сборник научных трудов НИИХП. – Москва: НИИХП, 1990. – 124 с.
2. Голубева А.Н. Нижнетагильская лаковая живопись XIX века / А.Н. Голубева // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2015. – № 2. – С. 18-25.
3. Дмитриев А.В., Максяшин А.С. Тагильская роза. История «лакирного дела» на Урале / Под ред. Е.В. Логунова и И.Г. Семенова. – Екатеринбург: Изд-во «Старт». – 2000. – 140 с.
4. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I / И.И. Куракина. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 160 с.
5. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и практика / М. А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.: ил.
6. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов:

Анисина С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 250 с.

References

1. Baradulin V.A. Sibirskij raspisnoj podnos. Iskusstvo lakovoj miniatyury i dekorativnoj rospisi po metallu / V.A. Baradulin // Sbornik nauchnyh trudov NIIHP. – Moskva: NIIHP, 1990. – 124 s.
2. Golubeva A.N. Nizhnetagil'skaya lakovaya zhivopis' XIX veka / A.N. Golubeva // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2015. – № 2. – S. 18-25.
3. Dmitriev A.V., Maksyashin A.S. Tagil'skaya roza. Iстория «lakirnogo dela» na Urale / Pod red. E.V. Logunova i I.G. Semenova. – Ekaterinburg: Izd-vo «Start». – 2000. – 140 s.
4. Kurakina I.I. Teoriya i istoriya tradicionnogo prikladnogo iskusstva: Uchebno-naglyadnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». CHast' I / I.I. Kurakina. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 160 s.
5. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury: teoriya i praktika / M. A. Nekrasova. – Moskva: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s. : il.
6. Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo. Uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». V 2-h chastyah. CHast' I. / Kollektiv avtorov: Anisina S.YU., Besshaposhnikova YU.A., Golubeva A.N., Zavalej D.V., Kolobov V.N., Lapina YU.E., Lapshina E.A., Maksimovich V.F., Mochalova M.N., Nemerenko N.N., Nosan' T.M., Penushkina N.V., Sajfulina E.V., Saltanov M.A., Tihomirov S.A., Hristolyubova D.YU., YUDINA I.I. / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2015. – 250 s.