

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Ожередова М.С., студентка 2-го курса магистратуры, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 196128, Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д. 16., к. 2, e-mail: ozheredova96@mail.ru

Ozheredova M.S., 2nd year master's student, Higher school of folk arts (academy), 196128, Saint Petersburg, Novoizmaylovsky Avenue, 16., k. 2, e-mail: ozheredova96@mail.ru

Особенности ягодного мотива «рябина» в нижнетагильской росписи по металлу Features of the berry motive «rowan» in the Nizhny Tagil painting on metal

Аннотация. В статье представлено исследование росписи подносов второй половины XX – XXI вв. с изображением ягодного мотива «рябины» в технике нижнетагильской маховой росписи, анализируется характерное композиционное и стилистическое своеобразие художественно-изобразительного мотива, что, в свою очередь, свидетельствует о его вариативности в оформлении изделий с декоративной росписью.

Ключевые слова: нижнетагильская роспись, поднос, традиции, композиционное решение, ягодный мотив «рябины».

Abstract. In the article, the author analyzes painting of trays of the second half of the XX – XXI centuries with the image of berry motive «rowan» in the technique of the Nizhny Tagil flywheel painting, revealing the characteristic compositional and stylistic originality of this motif. In turn, this indicates the variability in the design of products with decorative paintings.

Key words: Nizhny Tagil painting, tray, traditions, compositional solution, «rowan» motif.

В нижнетагильской росписи самым известным элементом является знаменитая «тагильская роза» – фантастический уральский цветок, который на протяжении многих десятилетий является ее символом и традиционным мотивом. Ведь именно из роз составляются цветочные композиции многих подносов. Тем не менее, исторические произведения и современные работы свидетельствуют о том, что для нижнетагильской росписи свойственны не только цветочные, но и фруктовые, а также ягодные изобразительные мотивы, поражающие своим многообразием [1]. Виноград, клубника, черемуха, брусника, вишня, черника, земляника, смородина, калина, шиповник и крыжовник – все эти ягоды можно встретить в художественной композиции уральских подносов. Однако рябина среди них занимает особое

место. Она считается «женским деревом» и олицетворяет собой благополучие и плодородие, поэтому к ней нужно относиться бережно, нельзя ломать [3]. В деревнях ветки с ягодами рябины клали в окна между рамами, как оберег от различных невзгод. Кроме того, рябина является поэтическим символом России [3].

Многие выставки, на которых экспонируются нижнетагильские подносы, не обходятся без изделий с мотивом «уральской рябинушки» [5]. Сложно пройти мимо подноса с яркими горящими гроздьями, особенно в сочетании с контрастными светлыми цветами.

Рябина, как изобразительный мотив, появилась в конце 1970-х годов и стала традиционным и любимым элементом произведений многих художников, благодаря художнице нижнетагильского промысла Т.В. Юдиной, которая разрабатывала не только цветочные, но и фруктово-ягодные композиции, опираясь на исторические образцы [2, с. 40].

Композиции с мотивом рябины изображались в основном на круглых, овальных и прямоугольных формах подносах до начала 2000-х годов. При этом края изделий могли быть фигурными. В основном рябину писали на темном фоне: черном, бордовом, темно-зеленом. Светлые цвета использовались в фоне довольно редко.

При исследовании подноса конца 1970-х гг. удалось заметить, что гроздь рябины написаны достаточно просто и имеют отличительные особенности в художественном решении: ягоды неплотно прилегают друг к другу, для подмалевки используется только один цвет, от чего получается достаточно резкий переход (рис. 1).

На круглом подносе «Рябинка» Т.В. Юдиной переход при изображении ягод сделан мягче, практически нет бликов, только некоторые ягодки обведены по краю желтоватым цветом (рис. 2). Листья написаны не мазками, как принято в нижнетагильской росписи, а с использованием лессировки. При этом такие элементы, как ветки, отличаются друг от друга по цветовой гамме, отчего получается красивый эффект перехода из летнего колорита в осенний. Возможно, использование лессировки в листьях обусловлено тем, что Т.В. Юдина изначально владела основами жостовского письма, поэтому данный поднос мог быть экспериментальным решением [2].

Рис. 1. Поднос «Рябинка».
Автор неизвестен. Кон. 1970-х гг.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Рис. 2. Поднос «Рябинка».
Художник Т.В. Юдина, 1981 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Постепенно композиции с рябиной становятся интереснее и богаче, о чем свидетельствует более сложное композиционно-структурное решение и технико-технологическое выполнение маховой росписи. Например, зеркальная плоскость подноса могла быть разделена на сектора, где каждый сектор решается индивидуально. Другой вариант – центральная композиция заключена в круг, овал или прямоугольник, обрамленный трафаретным орнаментом или гирляндой из гроздей рябины или цветов и т.д. (рис. 3, 4).

Рис. 3. Поднос «Рябина».
Художник М.М. Кагилева, 1984 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Рис. 4. Поднос «Рябинка».
Художник Т.В. Юдина, 1984 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Рябина могла выступать как главный композиционный мотив, так и второстепенный. Например, в центре подноса располагали сюжетную композицию или даже поздравительную надпись, а гроздья рябины служили дополнением, обрамляя основной мотив (рис. 5, 6).

Рис. 5. Поднос «Расписчицы подносов».
Художник Ю.В. Сорокина (Мальцева),
1984 г. Музей истории подносного
промысла «Дом Худояровых»

Рис. 6. Поднос «Рябина».
Автор неизвестен. 1987 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Нижнетагильские мастера иногда вписывают в композицию с рябиной различных птиц. Например, в небольшом подносе-панно «Птички», выполненном художником И.В. Науменко (Кварталовой) в 1987 году, можно увидеть среди гроздей рябины сидящих птичек с розово-красным оперением (рис. 7). Однако в современных работах изображение птиц встречается чаще.

В природе ягоды рябины не только алые, но и зеленоватые, и желто-оранжевые – в зависимости от времени года, что дает возможность для поиска различных композиционных, колористических гармоний, определения вариативности технических возможностей исполнения. Так, на подносе С.В. Веселкова центральная гроздь выполнена золотистой пастой по трафарету, что соответствует выполнению в данном изделии орнаментальной широкой полосы в виде ягодных гроздей (рис. 8). На изделии Н.Н. Кошкиной тот же декоративный прием в оформлении орнаментальной полосы и схожей композиции зеркала подноса, но центральные ветки рябины выполнены масляными красками в соответствии с художественным замыслом автора в слегка зеленоватой гамме. Такой эффект дает темный фон, который просвечивается сквозь ягоды (рис. 9). В более поздних расписных подносах можно встретить гроздья насыщенного зеленого цвета, зелено-голубого или даже розово-лилового оттенка, например, в работах Н.Н. Кошкиной и И.В. Решетовой.

Рис. 7. Поднос-панно «Птички». Художник И.В. Науменко (Кварталова), 1987 г. Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Рис. 8. Поднос «Гроздь рябины». Художник С.В. Веселков, кон. 1980-х гг. Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Рис. 9. Поднос «Тагильский». Художники: Н.Н. Кошкина – роспись, С.В. Веселков – трафаретный орнамент, 1989 г. Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Очень эффектно и нарядно в композиции рябина смотрится в сочетании с цветами. Особенно это заметно в секторных композициях, где соцветия могут быть не только белыми или светлыми, но и охристыми, желто-зелеными или терракотовыми (рис. 10, 11).

Рис. 10. Поднос «Юбилейный».
Художник Т.В. Юдина, 1989 г.
Екатеринбургский музей
изобразительных искусств

Рис. 11. Поднос «Рябинушка».
Художник Т.В. Юдина. 1990-е гг.
Екатеринбургский музей
изобразительных искусств

В работах таких художников нижнетагильской росписи, как Т.В. Гуляева и Л.К. Шевченко композиция построена не из гроздьев рябины, а из ее соцветий. Поднос «Цветущая рябина» украшают яркие белые соцветия с веточками листьев, расположенные в виде двух гирлянд на темно-зеленом фоне с копчением (рис. 12). В круглом подносе Т.В. Гуляевой «Рябина в цветах» несколько желто-зеленых соцветий украшают центр подноса. Край зеркала подноса расписан золотистым трафаретным орнаментом, составленным из веток и ягод рябины. Центральный фон выполнен с применением техники копчения, которая способствует затемнению фона и получению необычного декоративного решения с эффектом дымки (рис. 13).

Рис. 12. Поднос «Цветущая рябина».
Художник Л.К. Шевченко, 2001 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Рис. 13. Поднос «Рябина в цветах».
Художник Т.В. Гуляева, 1991 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Помимо копчения для росписи рябинного мотива использовались и другие декоративные приемы оформления изделия, например, комбинированный фон – сочетание нескольких цветов в одном фоне, выполненном с плавным переходом, растяжкой цветовых оттенков. Примером такого приема может служить поднос Л.К. Масловой «Стрекоза», в котором теплый оранжевый цвет плавно переходит в умбристо-зеленый, как при закате солнца (рис. 14). Однако у этого изделия есть еще одна особенность. При внимательном рассмотрении можно заметить, что первые ряды ягод в гроздьях начинаются не с желтого цвета, а с красного и только к концу светлеют или некоторые из них наполовину желто-оранжевые, наполовину оранжево-красные при асимметричном цветовом решении росписи.

В современном образце изделия фон, обрамляющий центральную композицию с рябиновыми мотивами, выполнен «под малахит». Обычно такой эффект достигается при помощи копчения, но в данном случае – благодаря двухцветному мазку, т.е. на кисть набирали два цвета и писали этот фон поверх загрунтованной поверхности (рис. 15).

Рис. 14. Поднос «Стрекоза».
Художник Л.К. Маслова, 1998 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

Рис. 15. Современный образец.
Автор неизвестен.
ООО «Метальная лавка –
Тагильские подносы»

При создании расписных изделий с мотивом рябины традиционно используются масляные краски и золотистая паста. Особенно красивое сочетание этих материалов смотрится в орнаментальном решении. В овальном подносе Т.В. Юдиной «Тагильский мотив» крупный орнамент из веток рябины и гроздей, обрамляющий центральную композицию,

Рис. 16. Поднос «Тагильский мотив».
Художник Т.В. Юдина, 1988 г.
Музей истории подносного промысла
«Дом Худояровых»

выполнен черным цветом, прожилки и обводка – золотистой пастой.

В подносе Н.А. Шабалиной орнамент выполнен двухцветным мазком, где на верхнее ребро кисти (носочек) набирается золотистая паста, а на нижнее (пяточку) масляная краска определенного оттенка. Благодаря такому сочетанию образуется эффект свечения (рис. 17).

Кроме такого декоративно-художественного материала, как золотистая паста, мастера нижнетагильской росписи применяют в своих работах металлизированный порошок, который может служить покрытием как для фона, так и для декоративных элементов (рис. 18).

Рис. 17. Поднос «Осень».
Художник Н.А. Шабалина.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 18. Поднос «Малахитовая
фантазия». Художники: Т.В. Гуляева –
центральная композиция, С.В. Веселков
– орнамент, 1990 г. Нижнетагильский
музей изобразительных искусств

Анализ произведений позволяет сделать вывод о том, что композиции с рябиной могут быть разнообразными и варьироваться в зависимости от художественной идеи автора, его художественных принципов воплощения художественного образа. Простор для фантазии художника дает окружающая природа разных времен года. Особенно интересна осень, когда листья начинают желтеть, постепенно принимая оранжевые, кирпичные, пурпурные, бордово-вишневые и иные оттенки.

В изделиях, созданных современными художниками, встречаются композиции с рябиной в зимний период. Авторы используют различные декоративные приемы, чтобы передать красоту зимней поры. Например, на подносе Э. Ершовой центральная композиция расположена на синем фоне, созданном с применением копчения. Вокруг ярких гроздей, снегирей и веток с листьями выполнены холодные светлые привязки. По краю зеркала подноса, иней, обрамляющий всю композицию рамкой (рис. 20).

В работе художницы Т. Божиной фон комбинированный, выполнен при помощи перехода из светлого серого оттенка в темно-зеленый. Для дополнительного затемнения применяется техника копчения. Гроздья рябины припорошены снегом. Композицию в обеих работах украшают снегيري, олицетворяющие зиму (рис. 19).

Рис. 19. Поднос.
Художник Т. Божина.
Частное собрание

Рис. 20. Поднос.
Художник Э. Ершова.
Частное собрание

Анализ исторических и современных изделий с декоративной росписью, выполненных в нижнетагильской маховой росписи, показал:

- кроме цветочных природных мотивов художники обращаются к ягодным мотивам, среди которых излюбленным изобразительным элементом являются гроздья рябины, олицетворяющие русскую природу уральского региона;

- разнообразие сложных, оригинальных и необычных композиций с ягодным мотивом;

- применение различных декоративных приемов, способствующих выявлению концептуальной идеи, индивидуальности художественного образа, а также композиционно-структурной и колористической гармонии в произведении.

Опыт предыдущих поколений по выполнению расписных композиций с рябиновыми мотивами, а также современных художников нижнетагильской росписи мотивирует к созданию творческих художественных проектов.

Литература

1. Голубева А.Н. Нижнетагильская декоративная роспись // Традиционное прикладное искусство: учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I // С.Ю. Анисина, Ю.А. Бесшапошникова, А.Н. Голубева, Д.В. Завалей, В.Н. Колобов, Ю.Е. Лапина, Е.А. Лапшина и др. / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191–200.

2. Дмитриев А.В. Тагильская роза. История «лакирного дела» на Урале / А.В. Дмитриев, А.С. Максяшин / Под ред. Е.В. Логунова и И.Г. Семенова. – Екатеринбург: Старт. – 2000. – 140 с.

3. Рябина. Легенды и поверья о цветах. – URL: <https://myphs.jimdofree.com> (дата обращения: 16.03.21).

4. Тагильская лаковая роспись по металлу: книга-каталог. Из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств / Автор-составитель: научный сотрудник музея Л. Хайдукова; ред. Е. Ильина, Л. Смирных. – Нижний Тагил, 2013. – 104 с.

5. Тагильская роза. – URL: https://vk.com/tagilskaya_roza (дата обращения: 22.03.21).

6. Уральская лаковая живопись подносного промысла: каталог / под ред. В.А. Барадulina, А.Х. Фахретденовой / Авторы-составители: Т.Н. Петрухина, А.Х. Фахретденова, Э.Р. Меркушева, Н.А. Крутских, Е.Н. Устюгова. – Нижний Тагил: Медиа-Принт, 2006. – 116 с.

References

1. Golubeva A.N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». V 2-h chastyah. CH. I // S.YU. Anisina, YU.A. Besshaposhnikova, A.N. Golubeva, D.V. Zavalej, V.N. Kolobov, YU.E. Lapina, E.A. Lapshina i dr. / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2015. – С. 191–200.

2. Dmitriev A.V. Tagil'skaya roza. Istoriya «lakirnogo dela» na Urale / A.V. Dmitriev, A.S. Maksyashin / Pod red. E.V. Logunova i I.G. Semenova. – Ekaterinburg: Start. – 2000. – 140 s.

3. Ryabina. Legendy i pover'ya o cvetah. – URL: <https://myphs.jimdofree.com> (data obrashcheniya: 16.03.21).

4. Tagil'skaya lakovaya rospis' po metallu: kniga-katalog. Iz sobraniya Nizhnetagil'skogo muzeya izobrazitel'nyh iskusstv / Avtor-sostavitel': nauchnyj sotrudnik muzeya L. Hajdukova; red. E. Il'ina, L. Smirnyh. – Nizhnij Tagil, 2013. – 104 s.

5. Tagil'skaya roza. – URL: https://vk.com/tagilskaya_roza (data obrashcheniya: 22.03.21).

6. Ural'skaya lakovaya zhivopis' podnosnogo promysla: katalog / pod red. V.A. Baradulina, A.H. Fahretdenovoj / Avtory-sostaviteli: T.N. Petruhina, A.H. Fahretdenova, E.R. Merkusheva, N.A. Krutskih, E.N. Ustyugova. – Nizhnij Tagil: Media-Print, 2006. – 116 s.