

УДК 745/749

*С.С. Четошникова, студентка факультета искусств и дизайна
Алтайского государственного университета (Барнаул)*

*Научный руководитель — доктор искусствоведения, профессор
С.М. Будкеев, Алтайский государственный университет (Барнаул)*

СПЕЦИФИКА НАРОДНОЙ РОСПИСИ КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Раскрываются истоки художественной росписи как вида декоративно-прикладного творчества. Рассматриваются символика, семантика, орнаментальные мотивы и цветовая гамма традиционных видов росписи на территории России. Акцентируется внимание на утерянной взаимосвязи декоративно-прикладного искусства с духовной и предметно-материальной жизнью людей.

Ключевые слова: роспись, декоративно-прикладное творчество.

*S.S. Chetoshnikova, student of the Faculty of Art and Design of Altai
State University (Barnaul)*

*Scientific adviser — Doctor of Art Criticism, Professor
S.M. Budkeev, Altai State University (Barnaul)*

SPECIFICS OF FOLK PAINTING AS ONE OF THE DIRECTIONS OF CONTEMPORARY ART

The origins of artistic painting as a type of decorative and applied art are revealed. The symbolism, semantics, ornamental motifs and colors of traditional types of painting on the territory of Russia are considered. Attention is focused on the lost relationship of arts and crafts with the spiritual and material life of people.

Keywords: painting, arts and crafts.

Декоративно-прикладное искусство всегда было органически связано с духовной и предметно-материальной жизнью людей. Творчество в сфере предметного мира закреплялось у каждого народа в виде целостной системы традиций. Одной из древнейших отраслей традиционного декоративно-прикладного искусства является художественная роспись. Художественная роспись — это искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности [1, с. 3].

В современном мире понятие «художественная роспись» утратило свое первоначальное значение. В наши дни за этим устоявшимся в умах обывателей понятием может скрываться роспись любой поверхности или даже декоративная живопись. Роспись стала очень широко использоваться при создании различных предметов интерьера, для украшения различных изделий и т.д. Наряду с интерьерной росписью, термином «художественная роспись» также стали называть такие направления в индустрии моды и красоты, как нэйл-арт (роспись ногтей), боди-арт (одна из форм авангардного искусства, где главным объектом творчества становится тело человека), а также роспись по ткани (батик) и др.

Несмотря на многообразие материалов, сюжетов и направлений современной художественной росписи, актуальной становится проблема потери изначального, сакрального значения росписи. Исчезла ценностная доминанта, сохраняя в изделиях с гордым названием «авторская роспись» эстетическую декоративность. Создатели «авторских работ» заимствуют из традиционных росписей цветовые гаммы, мотивы и образы, забывая об их истинном смысле и применении, насыщая свои изделия знаками, не всегда соответствующими назначению изделия.

Необходимо подробнее рассмотреть и изучить специфику традиционной росписи, чтобы избежать ошибок в дальнейшей работе, что особенно актуально для специалиста в области декоративно-прикладного творчества.

Говоря о традиции, начинать нужно со времен, когда украшение жилища носило не только декоративный, но и бережный характер, поэтому роспись занимала важное место в оформлении фасадов и интерьеров домов. Лучшее всего роспись сохранилась в крестьянских интерьерах в областях Русского Севера. Она делалась без предварительного рисунка живописными ударами кисти, которые подчеркивались потом оживками.

По мнению искусствоведа О.В. Кругловой, роспись занимала большое место в оформлении фасадов и интерьеров домов. Ее приемы, так же как и в резьбе, разнообразны. Художественный интерес представляют декоративные росписи фасадов изб Русского Севера. Росписью покрывались обычно защищенные от дождя и снега части дома: нижняя сторона ши-

роких навесов крыши, балкон, светелки и фронтон. Роспись была очень крупной, декоративной, яркой по цвету [2, с. 7].

Термин «роспись» широко используется в театрально-декорационном и прикладном искусстве. Роспись является важной частью композиции художественных изделий из фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла. Каждое расписанное народными мастерами изделие несет на себе отпечатанное древними символами пожелание здоровья, счастья, удачи, благословения.

Рассмотрим некоторые примеры росписей с наиболее характерной цветовой гаммой.

Уникальное явление не только в масштабах России, но и в мировом народном декоративном искусстве — золотая хохлома. Колорит хохломских изделий — золото, киноварь и черный цвет. Классическое сочетание трех цветов дополняют иногда коричневым, оранжевым, желтым, зеленым цветами.

На основании многовекового народного опыта в этом промысле была выработана оригинальная, нигде в мире более не применяющаяся техника окраски токарной деревянной посуды в золотистый цвет без использования золота и создан своеобразный стиль орнамента [3, с. 83–86].

Наряду с хохломской росписью, большой популярностью также пользуется роспись Полховского Майдана [4].

Полхов-майданская роспись — производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и поселке Вознесенском Нижегородской области. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи. Основных красок всего четыре — синяя и зеленая, красная и желтая. Выполняется роспись преимущественно по четко очерченному тушью контуру. Рисунок на изделие вначале наносится тушью, а уже потом заполняется цветом. Обязательный прием майдановской росписи — «наводка» (обводка рисунков черным цветом).

Не менее интересной и популярной также является мезенская роспись.

Мезенская роспись по дереву, или палащельская роспись — тип росписи домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин, сложившийся к началу XIX в. в низовьях реки Мезень. По стилю мезенскую роспись можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, дожившим до XX в. Предметы густо испещрены дробным узором — звездами, крестиками, черточками, выполненными в два цвета: черным — сажа и красным — «земляная краска», охра. Основные мотивы геометрического орнамента — солярные диски, ромбы, кресты — напоминают аналогичные элементы трехгранно-выемчатой резьбы.

На этих трех примерах мы можем отметить, что именно отделяет один традиционный вид росписи от другого, насколько необходимо соблюдение традиций при оформлении того или иного изделия и почему так важно изучение символики и семантики при изготовлении различных изделий сувенирной продукции.

Семантика народного искусства — сложная и малоизученная тема, особенно в области росписей. В памяти народа тщательно сберегались значения наиболее распространенных живописных образов, связанных с обрядами, фольклором и с песенным творчеством русской деревни. Основные мотивы народной живописи Русского Севера встречаются главным образом в росписях жилых домов и на различных предметах быта. Образы природы сохранялись постоянно в народном искусстве, поскольку мастера жили в ее окружении и во многом зависели от ее сил [5].

Основные символы традиционной росписи по дереву:

круг (солнце) — солярный знак, зачастую являющийся основным мотивом узора. Мотив круга (иногда ромба или шестигранника) с лучистым или цветочным обрамлением хорошо известен по росписям Севера. Геометрические знаки играли существенную роль в композиции и несли определенную смысловую нагрузку. Археологические материалы подсказывают, например, значение фигуры ромба как символа плодородия: судя по его местоположению в различных композициях, он мог означать землю, растение и женщину одновременно.

Травы, цветы, кусты и деревья назывались в народе «волосами» земли. Земля имела в представлении крестьян некоторый антропоморфный характер, о чем говорит выражение «кормилица — мать сыра земля», термин «сыра» указывает на неразрывную связь с водой. Вода изображалась зубчатой или волнистой линией.

Дерево с птицами — «древо жизни» — стало одним из любимых сюжетов русского народного искусства: с ним связывалось представление о могуществе сил природы, о зависящем от нее благополучии человека и его счастье.

В росписях широко распространены бытовые сцены, например, сцены охоты. Эти изображения также имеют определенный символический смысл: фигура охотника — это жених, птица на дереве — это невеста, а вся сцена означает, что жених охотится за невестой.

Орнаменты.

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, для украшения предметов (утварь, оружие, текстильные изделия, мебель, книги), архитектурных сооружений (как внешне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных),

у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка).

Орнамент — базисное явление художественной культуры. В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры — фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим [6, с. 4].

Н.П. Бесчастнов подразделяет орнаменты на 8 типов:

1. Геометрические орнаменты.
2. Растительный орнамент.
3. Зооморфный орнамент.
4. Антропоморфный орнамент.
5. Вещный орнамент.
6. Шрифтовые орнаменты.
7. Пейзажный орнамент.
8. Комбинированный орнамент.

Уникальность орнамента состоит в том, что, в отличие, например, от живописи или скульптуры, он обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи [7, с. 8].

Вот что нам об этом пишет В.В. Стасов: «У народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений» [8].

Традиционная цветовая гамма, используемая при росписи предметов, варьировалась в зависимости от вида росписи применяемого для украшения изделия, поскольку цветовая гамма каждого промысла неповторима и уникальна в своей гармоничности.

Эти основополагающие компоненты обязательно должны учитываться при выполнении росписи, именно они наполняют ее смыслом и актуализируют ценность как вида народного искусства.

Таким образом, рассмотрев основные составляющие росписи, мы можем сделать вывод, что любому специалисту в области декоративно-прикладного искусства необходимо изучать мотивы, приемы и символы традиционной росписи не только для того, чтобы избежать ошибок в профессиональной деятельности, но и для того, чтобы эти традиции сохранялись для последующих поколений, пусть и претерпевая со временем некоторые изменения, ведь, как известно, без прошлого не может быть будущего, а народ, не знающий о своем прошлом и не чтущий его традиций, будет намного слабее духом, чем предыдущие поколения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бадаев В.С. Искусство русской кистевой росписи : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2013.
2. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 1983.
3. Арбат Ю.А. Пучугская роспись // Русская народная роспись по дереву. М., 1970.
4. Барадюлин. В.А. Полховский Майдан. М., 1986.
5. Севан О.Г. Росписи жилых домов Русского Севера. М., 2007.
6. Буткевич Л.М. История орнамента : учебное пособие. М., 2017.
7. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента : учебное пособие. М., 2010.
8. Стасов В.В. Русский народный орнамент: шитье, ткани, кружево. Вып. I. СПб., 1872.

BIBLIOGRAPHY

1. Badaev V.S., Russian Hand Painting: A textbook for students of higher educational institutions M., 2013.
2. Kruglova O.V. Russian folk carving and painting on wood. M., 1983.
3. Arbat Yu.A. Painting by A. Puchugskoy // Arbat, Yu. A. Russian folk painting on wood / Yu.A. A. Arbat. M., 1970.
4. Baradulin. Vice-Admiral Polkhovsky Maidan. M., 1986.
5. Sevan O.G. Pictures of houses of the Russian North / Olga Sevan. M., 2007.
6. Butkevich L. M. The History of Ornament: study guide. M., 2017.
7. Beschastnov N.P., Artistic language of ornament: study guide. M., 2010.
8. Stasov V.V. Russian folk ornament: sewing, fabrics, lace. Issue I. SPb., 1872.