

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новозоринская средняя общеобразовательная школа»,
дошкольное отделение детский сад «Родничок»
Павловского района Алтайского края

Что такое жостовская роспись: основы и особенности изображения рисунка

Воспитатель:
Зыкова Татьяна Сергеевна

С 1825 года в селе Жостово, что в Подмосковье, работает предприятие, которое славится уникальной росписью металлических подносов. Названия его менялись, появлялись мастерские и артели, и все же дошло до наших дней место, где производят известные далеко за пределами России подносы. Жостовская роспись – золотой фонд русского народного творчества. О том, как возник промысел, чем особенна эта роспись и как изготавливают необычной красоты изделия, мы расскажем вам в этом материале.

История промысла

В первой четверти 19 столетия в деревнях и селах Троицкой волости (сегодня – Мытищинский район) Жостово, Осташково, Хлебниково и Троицкое открылись мастерские, которые представляли, как сказали бы сегодня, высоконкурентный художественный продукт. Лакированные изделия из папье-маше – вот с чего начинали жостовцы, но быстро мастера перестроились, и, вдохновившись опытом уральских коллег, стали производить расписные металлические подносы.

И хоть корни жостовского искусства можно найти в творчестве умельцев других регионов, мастерам из Троицкой волости удалось соединить наиболее удачные находки других направлений, в результате чего появился уникальный, узнаваемый продукт высочайшего качества. Этот народный промысел никто не сможет назвать примитивным и простым: изображения на подносах словно воспаряют над поверхностью, рисунок настолько детализированный и продуманный, что сомнений в профессионализме художников нет.

Жостовское искусство переживало не самые легкие периоды, во время становления соцреализма над ним нависла опасность исчезновения. Но мастера отстояли традиционный рисунок, цвета и формы, технологии и умения, что жостовские художественные изделия активно производятся и сегодня.

Цвета в росписи

Если говорить о классической подаче рисунка, в ней все достаточно канонично. Но промысел живет, развивается, появляются в нем новые цветовые решения, которые удачно вписываются в эстетику росписи Жостово.

Для фона

Черный или красный фон – основные в жостовской росписи. Современные концепции стараются и угодить традициям, и понравиться покупателю сегодня. Потому в продаже вы можете увидеть подносы с нежными пастельными тонами. От таких нововведений общая картина не расходится с восприятием промысла. Скорее, наоборот, нынешние мастера модернизируют направление, продолжают его, не умаляя добрых традиций.

Фон подноса имеет цвет «слоновая кость»

Синий, зеленый, голубой, серебристый фон – все это вполне в духе промысла, просто такие варианты встречаются чуть реже красного и черного. Сегодня одним из самых востребованных оттенков считают «слоновая кость». Золото встречается реже, так как спрос на него не так высок. Наверное, это можно связать с особенностями современных интерьеров, где золотой декор бывает чужеродным.

Подносы с перламутровым покрытием – не новшество жостовского промысла. Изначально такое решение свойственно было Федоскино, но идеи других направлений могут использоваться в родственных или смежных промыслах, что вполне нормально. Переливы перламутра могут украшать весь фон жостовского подноса, могут применяться фрагментарно, в угоду замыслу мастера.

Для основного изображения

Цветовая палитра рисунков была довольно богатой и у родоначальников промысла. В цветочных композициях в виде букетов (самых частых мотивах росписи) встречаются жизнерадостные цвета и оттенки: от блекло-желтого до алого, насыщенные и разбавленные тона. Бургундский, голубой, янтарный, коричневый – все это можно увидеть на металлической поверхности подносов.

Импровизация с тонами и полутонами считается признаком мастерства. Интересный рисунок получается, если художник старается не просто реалистично передать цветы, а если он делает это в выгодном световом контексте. Изображение на плоскости выглядит объемным и точным, отчего хочется рассматривать каждую деталь на подносе.

Виды изображений

Цветочные композиции – частый выбор жостовских художников. Рисунок гармоничен, в нем соединены мелкие цветочки и крупные соцветия, нераспустившиеся нежные бутоны и листочки. Наиболее популярные «герои» изображения – розы, астры, а также пионы, тюльпаны, георгины. Но не только садовые композиции присутствуют в росписи, встречаются на подносах скромные фиалки и милые ландыши, вьюнки, анютины глазки.

Изображение пионов

Экзотический цветок тоже присутствовал в мотивах росписи, а точнее, цветок фантастический, нереальный, не существующий нигде в природе. Дополняют цветочные композиции ягодки и фрукты, бабочки и пташки. Сюжетные картины в жостовской живописи встречались реже, но однозначно украшали творчество местных мастеров. Бытовые сценки, пейзажи, детализированные ландшафтные изображения – очевидное достояние промысла.

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ РОСПИСИ – ИМПРОВИЗАЦИЯ.

Главная особенность росписи – импровизация. Это самое сложное, но и самое ценное в направлении. Особенных шаблонов и образцов в росписи нет, как схем и натур. Жостовцы могли ранее, и могут и сегодня похвастаться большим выбором художественных приемов, впечатляющей импровизационной основой и желанием уникализировать работу. За почти 200 лет изготовлены мастерами миллионы подносов, и двух абсолютно одинаковых найти не удастся.

Создание подноса

Долгие десятилетия шлифовалась технология изготовления подноса. Есть работа ручная (методковки) и автоматизированная (методштамповки).

Методковки

Кованые подносы создают по старинной кустарной традиции. Нельзя сказать, что сегодня ковали не занимаются таким изготовлением изделий: их стало немного меньше, так как технологии позволили оптимизировать производство, но запрос на ручную работу все еще есть.

Ручными ножницами мастер выкраивает скобу из нескольких металлических карт. Затем заготовка отправляется на наковальню, где она выбивается и вытягивается. Край подноса мастер закатывает и делает там проволочную заготовку, после чего на наковальне край выравнивается молотом.

Изготовленный на фабрике кованый поднос имеет свой номер и сертификат. Они упаковываются в фирменную коробку (тоже ручного изготовления) и подарочные пакеты.

Ковка сложна и трудоемка, но, как и любая ручная работа, особенно ценна. И финансово ценна, в том числе. Это, пожалуй, единственный «минус» такой технологии.

Метод штамповки

Изготовление части сегмента продукции на фабрике сегодня механизировано. И это не умаляет значимости изделия, оно все равно остается образцом в своем роде, но еще и символизирует, как органично могут сосуществовать технический прогресс и народные промыслы.

Технология штамповки:

1. Из железного листа мастер вырубает заготовку нужного размера.
2. С помощью прессы ей придается задуманная форма – овальная либо же круглая, прямоугольная, восьмиугольная или «гитарная» (у мастера выбор из 32 форм, остальные можно делать только ручной ковкой, а это десятки форм).
3. Затем следует этап обезжиривания, шпатлевки и шлифовки, благодаря чему поднос приобретает идеальной ровности поверхность.

Подготовка к росписи

Подготовка – трудоемкий процесс, который включает сразу несколько манипуляций.

Покрывание подноса эмалью

Подготовительный процесс поэтапно:

- **отжиг** – термообработка, при которой изделие нагревается до нужной температуры, а затем медленно охлаждается;
- **обезжиривание** – поверхность очищается от жировых пленок и прочих загрязнений;
- **грунтование** – обеспечивает защиту подноса от коррозии;
- **нанесение эмали** – два-три слоя эмали с последующей сушкой слоя и зачисткой.

Мастер зачищает поверхность подноса

После того, как все этапы выполнены, за работу может браться художник. Только на такую, тщательно подготовленную поверхность идеально ляжет картинка.

Этапы художественной росписи

Последовательность росписи укоренилась на предприятии очень давно, и осталась она фактически неизменной. Мастера работают беличьими кистями и масляной краской. Состав разводят льняным маслом, кисточки традиционно вымывают в скипидаре. Набор кистей у художника немаленький, ведь каждая «заточена» под конкретный мазок. Кисти – это словно продолжение руки живописца, потому подбираются кисточки каждым мастером индивидуально.

Многослойная роспись жостовского подноса:

1. **Замалевка** – разбеленной краской по поверхности раскидываются главные элементы изображения. Завершается этап сушкой.
2. **Тенежка** – с помощью лессировочной краски мастер наносит темные части цветов и листочков.
3. **Прокладка** – непрозрачной плотной краской художник выделяет светлые места.
4. **Бликовка** – бывает широкая и мягкая, мелкая и дробная.
5. **Чертежка** – прочерчиваются светлые контуры краев элементов.
6. **Привязка** – заполнение пустот между элементами.

Роспись окончена! После того, как изделие высушено, оно попадает в руки мастера-орнаменталиста. Чтобы роспись выглядела завершено и гармонично, ей нужна уборка. Это означает оформление изделия флористическими узорами и геометрическими линиями, цветочными веночками. Окантовка вполне может быть неброской, лишь подчеркивающей рамки, а бывает она и роскошной, богатой, не менее яркой, чем само изображение.

Художник работает в технике импровизации. Никакой эскиз, как происходит это в других случаях, на поверхность расписываемого изделия не переносится. Это только подчеркивает то, что промысел требует большого профессионализма от художника.

Жостовские изделия

Промысел славится именно подносами, но не только их считают продукцией мастеров знаменитого предприятия. Изначально (еще в первой четверти 19 века) на предприятии делали шкатулки и сухарницы с лаковым оформлением. Сегодня же интересно выглядит и жостовская игрушка. Например, можно купить набор из пасхальных яиц с оригинальной росписью.

Вы можете увидеть и матрешки, лошадки, расписанные в жостовском стиле, но фабрика на сегодняшний день не производит данную продукцию. Зато фабрика дает возможность украсить интерьер не скандинавским декором (что сегодня модно, но вряд ли оригинально), а традиционно русским.

Продукция фабрики это и:

- зеркала с расписными рамами;
- уличные фонарики;
- свечи;
- кашпо;
- картины;
- лейки;
- табуреты.

Расписные изделия изящны и соответствуют запросам времени. Художники фабрики пребывают в постоянном творческом поиске, который позволяет промыслу не только сохранять себя, но и развиваться. А тем, кто хочет приобщиться к направлению на практике, жостовская фабрика открывает возможности для обучения – в Москве работает специализированная школа-студия для всех желающих.

В то время, когда промысел только начал зарождаться, он быстро нашел покупателя, чему помогло и выгодное географическое расположение деревень (близ Москвы с ее торговым потенциалом). Сегодня, в эру глобализации, жостовская роспись выглядит так же привлекательно и тонко, изящно и мелодично.