

Великоустюжская роспись: традиции и современность

Аннотация. В статье описана история зарождения и развития великоустюжской росписи, её виды и значение в современном мире.

Ключевые слова: великоустюжская роспись, традиции региона, обучение школьников росписи.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Изучение традиционного народного искусства открывает нам красочный мир, созданный поколениями мастеров, мир, который дает нам представление об укладе, культуре и быте наших предков. Примечательным в этом плане являются росписи по дереву, один из самых распространённых приемов декоративного убранства в крестьянском искусстве.

Предыстория деревообрабатывающего ремесла уходит корнями в далёкое прошлое. Первобытный человек жил в полном единении с природой. Вся его жизнь зависела от нее: природа давала пищу, строительные материалы и орудия труда. Деревья были объектом поклонения, связанным с добрыми силами – «берегинями». С деревом, которое его укрывало, обогревало, охраняло и кормило, у человека были особенные отношения. Он верил, что его судьба таинственным образом, связана с деревом, которое он выбрал в качестве своего «тотема», причем тотем – это не божество, а родственник, друг, брат, с которым можно посоветоваться, который оказывает услуги, на которого можно магически воздействовать. У каждого народа были свои почитаемые деревья. У живших в так называемом таёжном поясе Земли, чаще всего среди священных и любимых деревьев встречаются берёза, сосна, ель. Великий Устюг (В. Устюг) утопает среди лесов средней полосы, поэтому береза для этой местности одна из главных пород древесины, которую чаще всего обрабатывают мастера декоративного искусства.

Происхождение великоустюжской росписи корнями уходит в далёкое прошлое. Первые упоминания о ней относятся к XVII веку города В. Устюг Вологодской области, когда художники писали иконы церквей и монастырей. В отличие от иконописных заказов, где художники должны были точно следовать установленным церковью правилам (канонам), в росписях бытовых предметов они писали всё, что хотели, что видели вокруг себя и что поражало их воображение. Всё, что относилось к окружающей природе – деревья, холмики, цветы – называли травами, а художников, рисовавших их – травщиками. Травщики специализировались и на писании орнамента, поэтому именно им в первую очередь поручали работы по украшению бытовых вещей. Но, несмотря на то, что все живописцы В. Устюга были потомственными живописцами, унаследовавшими от своих предков мастерство рисунка, творчество устюжан нашло отражение и в искусстве древних художников. Упрощая технические рисунки устюжских росписей, они по-своему перевоплощали их содержание. Поэтому, образы городских художников близки церковной книге, а у деревенских – они родственны былина или сказке [1].

Со второй половины XIX века про роспись забывают, а в 80-е годы XX века началось возрождение. В трудные годы перестройки интерес к росписи пошёл на

спад. Налаживалась жизнь, люди потянулись к прекрасному, вновь стали интересоваться предметами народного искусства. В наши дни кризис миновал, подтверждением тому служит работа мастеров в центре традиционной культуры «Лад» города В. Устюг, где расписывают всевозможные предметы быта, участвуют в фестивалях, обучают взрослых и детей [2].

Л. Д. Ронделли пишет, что ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но ещё в том, что они являются памятниками духовной культуры. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Они вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Они всё больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры. Одним из видов народного декоративного творчества является роспись по дереву [3].

Великоустюжская роспись сформировалась как вид народного искусства в Великоустюжском районе, от чего и получила свое название. Роспись неповторима и своеобразна. Она отличается от других видов росписи своей изящностью, мягкостью цветовой гаммы. Великоустюжская роспись поражает своей красотой выполнения, её орнамент наполнен невиданными цветами, плавной растительностью. Технология выполнения росписи в настоящее время отличается от той, что была в XVII веке. Появились новые краски и инструменты.

В настоящее время в Вологодской области почти все росписи восстановлены и по каждой из них созданы буклеты с иллюстрациями найденных подлинников расписных изделий.

Устюжские художники расписывали бытовые предметы в XVII веке, как и иконы, яичной темперой, т.е. красками, растворявшимися в желтке куриного яйца по левкасу. Однако распространение живописного мастерства вносит в старую иконописную (по-видимому, более дорогую) рецептуру и состав красителей цветное упрощение. Если на иконы шли золото, серебро и такие дорогие краски, как бакан, киноварь, голубец, то в росписи бытовых предметов старались больше употреблять сурика и жижгла (желтый). Удешевляли и растворитель: вместо одного желтка брали все яйцо.

Цвет в великоустюжской росписи играл подсобную роль: раскрашивая нанесенные предварительно контуры изображений, художник отнюдь не пытался подражать природе или делать их объемными с помощью оттенков цвета. Главной целью его было сделать предмет как можно ярче и наряднее. Поэтому устюжские росписи были похожи отчасти на восточные ткани XVI – XVII века.

В наше время цветовая гамма в росписи осталась той же: используются в основном желтый, оранжевый, красный, зелёный, а иногда коричневый и голубой, для оживки идет чёрный цвет.

Великоустюжская роспись делится на три вида. Это – сундучная, наносилась на сундуки; кробеечная – ею расписывали наружные стенки берестяных коробов, хлебниц и так далее; царская, заливная (по-другому - сложно-орнаментальная) – в данной росписи помимо основного рисунка заливался фон, что придавало изделию богатый вид.

Цвет в росписи играет важную роль. Принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет – согревающий, оживляющий, активный, энергичный; зелёный цвет создает спокойное, приятное, мирное настроение; жёлтый цвет – теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый – веселый, радостный, пламенный, добрый. Поэтому в росписи мастера отдают предпочтение жёлтому и красному цветам, которые делают предметы праздничными, создают атмосферу тепла и уюта.

В великоустюжской росписи основу составляет растительный орнамент и сюжет. Сюжеты могут быть представлены на различные темы. В древности чаще всего присутствовали сцены сражений, сказочные или мифологические темы. В настоящее время художники чаще всего рисуют бытовые сценки. В данной росписи, мифологические животные схожи с животными из других росписей. Звери служат оберегом для хозяина изделия.

Весь рисунок в целом на изделии – это пожелание успехов, здоровья, счастья, а также отображение картины мира.

С техническим прогрессом произошли изменения в технологии выполнения росписи, появились более удобные инструменты и материалы, от этого роспись приобрела более яркий колорит.

Таким образом, в технологии великоустюжской росписи произошли изменения. Они коснулись используемых материалов и инструментов. Сейчас для росписи применяют акварельную краску, вместо замешанной на яичном желтке темпере и смоле лиственницы и сажи. Появились новые методы закрепления росписи, что позволяет сохранить изделие ещё дольше. На современном этапе роспись выполняется с карандашного рисунка, но полностью не прорисовывается. Затем наносится поэтапно цвет и черным контуром оживка. Контур не всегда совпадает с рисунком.

Богат выбор расписных изделий в Великом Устюге, но авторов, занимающихся росписью деревянных и берестяных изделий и соблюдающих традиции, не много.

В 1992 году бригада художников, занимающихся великоустюжской росписью в В. Устюге была распущена. На 2005 год на фабрике осталось всего 3 художника. Остальные мастера перестали заниматься росписью. В настоящее время владеют устюжской росписью в городе 8 человек. На фабрике «Великоустюжские узоры» остался 1 художник по устюжской росписи. Продолжают принимать участие в выставках различного уровня 5 человек, еще двое занимаются только изготовлением сувенирной продукции.

Продолжателями традиций являются работы Татьяны Беляевой и Людмилы Корепиной, которые стояли у истоков возрожденного промысла. Вызывает восхищение большой талант и высокое мастерство Елены Копыловой, Ирины Прудниковой, Юлии Добрынинской, Галины Карандашевой и других художников, которые создают уникальные художественные произведения, используя опыт лучших мастеров прошлого. Все авторы работают в традициях, но у каждого свой почерк.

Современные мастера, работающие в технике великоустюжской росписи, приносят новые идеи, расширяя ассортимент изделий. Важно то, что современный художник, принося новое в работу, всё же соблюдает традиционные особенности великоустюжской росписи, её колорит, мотивы, традиционный орнамент и опирается на работы мастеров XVIIв.

С развитием туризма на прилавках магазинов можно увидеть и приобрести расписанные великоустюжской росписью деревянные и берестяные изделия (пестери, туеса, солонки, глиняные горшочки, колокольчики, обереги и многое другое). И, в связи с посещением туристами исторических мест, обычные бытовые предметы ста-

ART 75241

УДК 347.782

ли милыми сердцу сувенирами. Благодаря развитию туризма не только сувенирная продукция во многом пополнила себя, но и утилитарная стала востребованной. Возобновились традиции обработки дерева, украшения изделий стали ещё наряднее, а количество изготавливаемой продукции увеличилось.

Очень часто окружающие нас вещи кажутся нам вполне естественными, мы воспринимаем их как должное. На самом деле они являются очень древними, и мы по праву можем гордиться ими. Наверное, в каждом Устюжском доме на кухне найдется дощечка, солонка или шкатулка, расписанная великоустюжской росписью. И мы даже не задумываемся, что эти незамысловатые изображения пришли к нам из далеких-далеких веков. Это связь не только между прошлым и настоящим, но и послание в будущее.

В школе на уроках изобразительного искусства необходимо приобщать детей к народному искусству через региональные традиции. В каждой местности нашей страны есть свои особенности культуры, которые нужно поддерживать, сохранять и передавать будущему поколению.

В условиях необходимости прививать молодому поколению уважительное отношение к народному творчеству, необходимо использовать разные способы воздействия. Важно формировать правильные идеалы, устои, ведь сейчас идёт настоящая битва за детские умы. Значительную роль в этом могут сыграть уроки изобразительного искусства. Показывая различные иллюстрации на уроках ИЗО, украшая иллюстрациями и изделиями декоративно-прикладного творчества кабинеты школы, учитель может стимулировать интерес учащихся к данной теме, прививать им идеалы красоты. Это особенно важно в целях борьбы с «ненастоящим» искусством широкого потребления китайского производства. Так или иначе, во многом виновато окружение, ведь детское сознание обязательно впитывает в себя информацию, хорошую и плохую. Пустота не остаётся незаполненной – если вокруг нет хороших примеров, дети примут за образец то, что есть. Поэтому большую ответственность за то, какими будут идеалы будущего поколения, несут преподаватели, школа, где учащиеся проводят достаточно много времени.

Одним из методов формирования воспитания у молодого поколения представлений о ценности народного декоративного творчества является метод пропаганды через искусство. Неслучайно данная тема является привлекательной для многих художников. Предметы старины и декоративные изделия можно увидеть не только нарисованными на полотнах художников, но и выполненные вручную. Учителя школ активно используют на уроках ИЗО и декоративно-прикладного творчества предметы созданные мастерами в качестве демонстрационного материала. Это повышает интерес учащихся к изучению своей культуры и способствует развитию образного восприятия визуального мира и освоению способов художественного, творческого самовыражения личности.

Великоустюжская роспись для вологжан – это огромная ценность, которую нужно не только беречь, но и создавать условия для дальнейшего её развития. Региональная роспись должна быть включена в образовательную программу для сохранения традиций своих предков. Необходимо знакомить детей с великоустюжской росписью для дальнейшего её развития.

Во время проведения уроков можно проводить выездные экскурсии в краеведческий музей города, устраивать ярмарки с приобретением народной продукции и проводить мастер-классы для подробного знакомства с великоустюжским орнаментом.

ART 75241

УДК 347.782

Примерная программа декоративно-прикладного искусства разработана с учётом логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного искусства.

Значение содержания методики обучения школьников декоративному творчеству в общей системе образования достаточно велико. Данный вид изобразительной деятельности применяется с начальных классов на протяжении всей школьной программы. Необходимо обучать детей региональным росписям. Традиционная роспись, характерная для региона, может использоваться в рамках разных тем с целью более качественного понимания учащимися предмета, развития зрительной памяти и самостоятельного мышления.

Ссылки на источники

1. Великоустюжская роспись. – URL: http://www.booksite.ru/trade_vologda/11_1.html
2. URL: <http://tarusa-master.com/bez-rubriki/raznoe/remeslo-93-velikoustyugskaya-rospis>
3. Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 144 с.

Anna Arzubova,

Student, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

VelikyUstyug paintings: traditions and modern condition

Abstract. The paper is devoted to VelikyUstyug paintings and describes the history of origin and development of paintings, its importance in the modern world.

Key words: VelikyUstyug paintings, traditions of the region, art education of school children.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X

3 0

9 772304 120159