

История городецкой росписи.

Городецкая роспись, история которой интересна не только художникам, является одним из брендов народной культуры России. История возникновения городецкой росписи, место, где зарождался уникальный промысел, процесс создания работ – все это тесно переплетенная жизнь простого народа, история страны и влияния извне.

Место, где придумали городецкую роспись, территориально находится в нынешней Нижегородской области. Это несколько деревень, окружающих город Городец. Отсюда и происхождение названия промысла. Обилие лесов, окружавших Городец и его окрестности, позволяло местным жителям щедро пользоваться древесиной.

Увы, но точно не известно, кто решил украшать деревянные изделия яркими росписями, но идея безымянного художника пришлась по нраву всем. Лишь в 1920-ом, при разработке выставки изделий народного промысла, нашли и собрали воедино резные и расписные работы мастеров городецких сел. Ранее же всерьез это творчество не воспринималось.

Собственно, и название «городецкая» роспись получила уже ближе к 30-ым годам прошлого столетия. Некогда в этих местах жили старообрядцы, которые несли сквозь десятилетия свою культуру иконописи. Впоследствии народные умельцы совмещали религиозные традиции со светскими мотивами, что и нашло отражение в уникальном стиле, который известен сегодня под названием городецкой росписи.

Расцвет промысла – это 90-е годы XIX столетия, развивалось направление около полувека, а уже в начале прошлого века оно начало угасать. Но в 1935 году художник Иван Овешков открыл в деревне Косково общественную мастерскую. Он не только руководил мастерской, но и начал профессионально обучать художников. И уже через два года работы местных мастеров представляли в Третьяковской галерее на выставке народного творчества.

Нанесение рисунка по технологии городецкой росписи

Технологические особенности промысла:

- Краски наносят сразу на древесину, предварительная обработка грунтовкой не предусмотрена.
- **Фон может быть разным – черный, красный или желтый.** Это все традиционная цветовая база для городецкого искусства, причем, цвет должен скрывать все шероховатости и неровности поверхности. И уже после высыхания фона мастер приступал к нанесению рисунка.
- Первые краски умельцы изготавливали на яичной основе, но, несмотря на устойчивость состава, цветовая палитра не баловала разнообразием. Для красящего пигмента брали ягоды и травы.
- Впоследствии начали появляться более комфортные красящие компоненты: **сегодня мастера, поддерживающие нижегородский промысел, работают масляными красками.** Наиболее эффективный вариант – темпера, краска на сухой основе.

- Отличает городецкую роспись особенная точность линий: ее мастера «подсмотрели» у резчиков. На создание одной работы не зря уходило несколько дней – прорисовка деталей была совершенной. И это при том, что городецкую роспись долгое время несправедливо считали грубой и простецкой! Нет, мастера выписывали буквально каждую линию, чтобы добиться максимальной четкости образа.
- Можно сказать, выдерживались и каноны росписи. На декоративных разделочных досках людской мир был представлен в верхней плоскости, внизу же изображались представители фауны и флоры. Но строгой каноничности в городецком творчестве не было.
- Не отказать промыслу и в разнообразии форм. Сначала мастера брались за украшение прялочных донец, а потом взялись и за коробки, и за лукошки, и за полочки, шкафчики, мебель.
- Если говорить о настоящих мастерах, то кроме кистей и красок для росписи художникам ничего не было нужно. Но если за дело берется новичок, то он сначала намечает рисунок карандашом. Впоследствии контуры рисунка мастер художник подчеркивает черным или белым, что позволяет изображению выглядеть натурально.
- Рисунок наносили крупными, уверенными мазками. Какое-то время все же мастера грунтовали поверхность, но потом вернулись к необработанной основе. И это делало изображение прозрачным и легким.

3 этапа процесса росписи.

Технологический процесс делился на 3 этапа: и эти этапы отличались не только разными материалами, но и принципами действия мастера. Между каждым этапом изделие «отдыхало». Первый этап – замалевка: на основу наносятся основные элементы и главные цвета будущего изображения. Иначе этап известен как «замалевок» или «подмалевок». Сменяет его тенька. На уже расставленные цветовые пятна наносится контрастный рисунок (обычно делают это темной краской по светлому фону). Ну и завершает рабочий процесс разживка. Мастер добавляет на изображение блики и мелкие белые детали, за счет которых рисунок оживает.

О мотивах

История росписи – это желание отразить в творчестве быт, обычную крестьянскую жизнь с ее укладом, праздниками и традициями, циклами и представлениями. Но и сцены из купеческой жизни также передаются в городецкой росписи. По сути, мастер изображал то, что было вокруг него. Домашнее застолье с самоваром да угощениями, сцены свидания двух влюбленных, отдых на природе – простые сюжеты, ассоциировавшиеся с понятиями радости и счастливых мгновений, кому-то кажутся незатейливыми. Но они правдивы и искренны, как само восприятие народного мастера.

Не обходились городецкие умельцы и без изображения диковинных птиц и животных. **А так как видеть этих героев сельским мастерам было негде, образы животных наделялись необычными, волшебными чертами. Оттого эти герои становились нереальными, сказочными.** Например, львы и барсы выглядели не только экзотично, но и приукрашенно. Однако их царственный вид впечатлял зрителя.

Все композиции условно делятся на три вида: **чистая цветочная роспись, композиция с мотивом «конь», а также сложная сюжетная роспись.**

Начинают обучение промыслу обычно с цветочного орнамента, он относительно прост.

Элементы цветочного орнамента:

- **Букет** – симметричный рисунок, который украшал шкатулки и коробочки, солонки, различные чашки, пиалы и стаканчики.
- **Гирлянда** – это разновидность букета, при которой один большой цветок находится в середине композиции, а около него «пляшут» цветочки помельче.
- **Ромб** – в свою очередь, вариация гирлянды. Из нескольких крупных цветков формируется центр, а бутоны и листья уменьшаются на верхушке ромба. Такой орнамент мог появляться на массивных сундуках, немаленьких разделочных досках, хлебницах и дверцах шкафов.
- **Цветочная полоса** – элемент более сложный, в котором есть и верхний, и нижний ярусы.
- **Венок** – версия цветочной полосы, только замкнутая. Часто украшает подносы и блюда, винные бочки и шкатулки.

Частые герои городецкого промысла – конь и птица. Животных чаще художник располагает в центре цветущего дерева, эти герои могут быть также обрамлены венком. Наиболее эффектны кони и птицы на красных, черных полотнах.

Сюжетная роспись украшала крупные деревянные изделия – сундуки, столешницы, блюда. Часто обращались мастера к изображению сцен чаепития, к свадьбам с пышным застольем. Примечательно, что лица героев на таких сюжетных композициях обращены к зрителю, и это делает изображение менее правдоподобным.

Не реже рисовали мастера и экстерьеры домов: резные ставенки, ярких цветов наличники, выразительные печные трубы. Могло изображение дополняться и такими деталями, как колодцы и красивые плетни с кувшинами да петушками на них. Чем больше деталей, тем богаче и интереснее изображение.