

обрести доступ к раскрытию ее изобретательных, интуитивных и образных способностей.

А.Б. Бородина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ С СЕВЕРНЫМИ РОСПИСЯМИ

Художественное проектирование является важнейшей специальной дисциплиной в процессе подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства. В основе проектирования изделий с росписями Северной Двины лежат теоретические и практические знания истории, технологии и традиции изготовления расписных изделий; основы композиции, цветоведения и колористики, а также творческий потенциал и фантазия художника.

Родина Северодвинских росписей – это нынешняя Архангельская область, деревни вдоль рек Северная Двина, Ракулка, Мезени. Самые ранние изделия с этими видами росписей датируются XVIII в. В XIX–XX вв. в музеях Москвы и Петербурга были собраны коллекции предметов крестьянского быта. Это самобытное народное искусство было очень популярно и на ярмарках пользовалось высоким спросом. Росписи Северной Двины исследовались научными экспедициями Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника, Государственного Исторического музея, Государственного Русского музея, Научно-исследовательского института художественной промышленности. Одним из важных результатов этого исследования стала классификация северных росписей на отдельные виды: мезенская, пермогорская, борецкая, ракульская, пучужская.

Мезенская роспись – самая древняя графическая роспись. Ее истоки текут в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен, но никто не может точно сказать, откуда она пришла. Мезенская роспись носила бытовую направленность, северные мастера расписывали

прялки, туеса, короба, орудия труда, украшали избу. Характерной особенностью мезенской росписи: графичность, фризовость, многоярусность. Рисунок росписи поражает ритмом. Ограниченная палитра из красного, черного цветов и фона цвета натурального дерева или луба делает эту роспись узнаваемой. Здесь наиболее ярко выражены символические стилизованные элементы: знаки Солнца, Воды, Земли; ряды клеток, украшенных геометрическим орнаментом, называемые «бердо». Характерными персонажами в Мезени являются красные лошадки, олени на тонких черных ножках, уточки, курочки.

В основе белофонных росписей прялок Пермогорья лежит четкий, нанесенный на ровный фон черный контур изображения. Этот рисунок уже потом закрашивался внутри, или вернее, заполнялся цветом. Такой прием принято называть графическим. Кроме растительного узора, покрывающего густым ковром поверхность предмета, особенный интерес в пермогорских росписях представляют сцены народного быта. Это сцены деревенских посиделок, застолий, катаний на лошадях, крестьянского труда».

Борсцкая роспись довольно многоцветная и яркая за счет красного, желто-охристого, зеленого, коричневого, оранжевого на ярко-белом или золотом фоне. Особенностью растительного орнамента являются наличие красивых цветов-тюльпанов и Древа жизни; необычная геометричность листиков, веточек. Своеобразна схематичность композиционного решения художественных плоскостей (прялок), в которых оригинально решались архитектурные элементы с сюжетами повседневной жизни. В росписях борсцких прялок обращает на себя внимание одежда персонажей, женские головные уборы и композиционное решение сюжетов верховой езды, где всадник напоминает Георгия с иконы. В народной росписи борсцких прялок есть очень много моментов, которые сближают ее с иконами «северных писем».

Пучужская роспись – это графический вид росписи, дошедший до нас в основном на прялках. Пучужские прялки были «копыльными» или корневыми, т.е. делались из нижней части хвойных деревьев, где ствол переходит в корень. Получалось, что горизонтальное корневище превращалось в сиденье-донце, а вертикальная часть становилась лопастью прялки и изобразительной плоскостью для росписи. Пучужская роспись выполняется на белом фоне красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и белыми точками-капельками. В некоторых изделиях встречается синий цвет. Растительный узор состоит из трех видов листьев, а характерный для всех видов северной росписи трилистник в пучужской росписи имеет свой

вариант – более тонкую, загнутую к стеблю нижнюю часть листа и верхнюю, переходящую в круглую ягоду».

Прялки ракульской росписи имеют желто-охристый фон и крупную роспись. Жанровых сцен в них нет. Верхнюю часть прялки занимает всегда изогнутая ветка с крупными копьевидными листьями, окруженными усиками черного контура, а под ней – в квадрат вписана птица. Исполнена она одним черным контуром. Ее выразительный силуэт, декоративное решение, артистичность беглого рисунка – все говорит о традиционности этого мотива. Колорит росписи отличается большим благородством. В начале XX в. он утратил эту цветовую гармонию, фон ракульских прялок стали красить едко-желтым, а в роспись крупной ветки ввели фиолетовый цвет».

Исследуя и анализируя великолепные образцы Северодвинских росписей, необходимо обратить внимание на несколько важных аспектов: формы предметов, тематику росписей, стилистику рисунков, цветовой колорит, традиционную технологию выполнения. Самой распространенной формой, дошедшей до наших дней, стали прялки различной формы. В Пермогорье, в отличие от других районов, украшались росписью ковши, чаши, блюда, люльки, санки, набирухи, хлебницы, бураки, жбаны, дуги, ведра, короба.

Тематика сюжетов росписей отражали народную, крестьянскую жизнь. Изображения посиделок (супрядок), гуляний, чаепитий, катаний на лошадях всегда окружены красочным растительным и геометрическим орнаментами. Стилизованные деревья, цветы, листья, птицы образуют неповторимое яркое узорчье, сопровождающее сюжетные мотивы и украшающее утилитарные предметы крестьян. Композиции росписей – это опоэтизированная идеализированная художественная реальность. Персонажи бытовых сценок пасут коров, охотятся, возделывают землю, гуляют, катаются на упряжках, встречают гостей, сватаются, женятся, празднуют важные события, и вокруг них волшебные райские сады с птицами и животными – силы языческих богов, оберегающие крестьян от болезней, бед и напастей.

Гармония расписных композиций была элементом гармонии крестьянской жизни, ее украшением и радостью. Наряду с песнями, былинами, сказаниями роспись служила средством самовыражения народного художника. Опираясь на этот многолетний эстетический опыт народного живописца, у современного художника есть возможность проектировать и создавать яркие авторские композиции.

Проектировать – значит создавать нечто новое. Для сохранения традиций северных росписей проектирование изделий должно ориентироваться на тематику, стилистику, колористику данных видов росписей. В этом случае важно грамотно поставить творческие задачи: сохранить и донести специфику северных росписей; создать оригинальное авторское произведение декоративно-прикладного искусства.

Для выполнения первой задачи помимо теоретических знаний важен такой практический элемент как копирование. Для копирования необходимо выбрать две-три характерные композиции каждого вида росписей. А еще лучше выполнить полную копию какого-либо изделия на подобной форме и в натуральную величину.

Тщательно и внимательно копируя, художник воссоздает образцы росписей XIX–XX вв., которые могут стать своего рода историческим повтором, своеобразным сохранением первоначальных композиций.

В выполнении второй задачи проектирования следует применить системный подход, а также обратить внимание на современные технологии и материалы. Рождение собственной авторской художественной идеи связано с выбором тематики будущего изделия. В нашем случае тематика «ограничена» широким выбором народной, крестьянской жизни: различные праздники и гуляния, застолья и катания на упряжках, красота природы и волшебные птицы и животные, русские сказки и древнеславянская мифология. В качестве примера можно привести такие композиции современных художников как «Помощница» И. Ватолиной (детский набор в стиле «Мезень»), шкатулки и коробочки в стиле «Пермогорье»: «Деревня», «Урожай», «Масленица», «Древний лес» А. Блиновой. Выбор формы для воплощения в материале сегодня очень велик, это могут быть деревянные декоративные панно и доски различных конфигураций, шкатулки, коробочки, ларцы, детские наборы, кухонные наборы, тарелки и т.д.

Для выстраивания цельной композиции необходимо выполнить ряд эскизов по разработке формы будущего изделия, концепции построения пятновой и цветовой композиции. Эскизы включают в себя чертежи конструкций форм предметов, рисунки предполагаемых композиционных построений, общее и детализированное решение изобразительной плоскости в графике и цвете.

Зная традиционные принципы композиционного построения изделий прошлых веков, художник имеет возможность более свободно решать и заполнять композиционное пространство росписи, определять и варьировать цвет и колорит, использовать современные декоративные приемы, материа-

лы и технические средства. Гармоничная цельная композиция базируется на знаниях основ композиции: законах равновесия, единства и соподчинения; средствах гармонизации композиции-ритме, контрасте, нюансе; владении масштабностью и пропорционированием; знанием цветоведения. Грамотно владея этими знаниями и применяя их на практике, художник может создать творческую оригинальную композицию и изобразить ее в грамотно оформленном и аккуратном проекте. Проект на планшете оформляется согласно определенным требованиям, содержит в себе помимо непосредственного изображения композиции информативную часть (название, аннотация, авторство, руководство, если проект выполнялся совместно с преподавателем). Для усиления впечатления проект может быть оформлен соответствующими изобразительными элементами по всей своей плоскости – важно, чтобы эти элементы не были навязчивыми и не подавляли основной композиционный объект.

Умение гармонично сочетать эстетический опыт и традиции старых мастеров с современной наукой и методологией современного проектирования позволяют художнику XXI в. конструировать неповторимые авторские оригинальные произведения декоративно-прикладного искусства в стиле северных росписей.

С.А. Бочаров

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ И ТВОРЧЕСТВО

Известно, что профессиональная подготовка художника в вузе обеспечивается преподаванием дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки (блоки Госстандарта ОПП и ПП). К общепрофессиональным дисциплинам в художественном вузе прикладных специальностей, таких как дизайн и декоративно-прикладное искусство принято относить рисунок, живопись, цветоведение, колористику, историю искусства и культуры, скульптуру, перспективу т.д. Содержание заданий на занятиях по данным дисциплинам направлено на решение традиционных общепрофессиональных задач академического характера и связано, прежде всего, с изобразительным творчеством. Эти задачи предусматривают совершенствование изобразительного мастерства будущих художников и носят характер своеобразного тренинга. На всех специальностях они примерно одинаково