

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ

- Жостовская фабрика стала известна на весь мир из-за, обычного в быту предмета - металлического подноса. Почти два века из рук настоящих мастеров своего дела выходят поистине замечательные произведения искусства - расписные жостовские подносы. Этот промысел возник в начале 19 века. Само искусство росписи подносов известно в России гораздо раньше - еще с 18 века. Оно зародилось на Урале, на заводах известного промышленника Демидова. В Жостове же, занимались тогда миниатюрной лаковой живописью. Производились шкатулки, табакерки, пудреницы, тарелочки, столики, украшенные рисованными миниатюрами, и многие другие изделия. Металл появился в 30-х годах 19 века.

- Жостовская роспись представляет собой живопись на металлических подносах, предварительно покрытых несколькими слоями грунтовки и масляного лака, обычно чёрного. Расписывают подносы в несколько последовательных приёмов мягкой кистью и масляными красками.

Основным мотивом Жостовской росписи является цветочный букет, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Все предметы в конкретном окружающем пространстве, могут простираться, распространяться в разные стороны, как им подсказывает их собственное строение и форма, где они помещены.

Мы видим, как круглятся лепестки розы и уходят воронкой в глубь цветка, как у мака они веером стремятся к затенённому донышку, откуда поднимается к свету зелёная головка-пестик. Но, напоминая объёмность живого цветка, жостовский букет никогда даже в нашем воображении не заменяет собой реальный букет, а ведь и этого может достичь художник.

Посмотрите, как противопоставлены друг другу цветы - яркие и блёклые, крупные и мелкие, затенённые и освещённые. Как сочетаются тёплые красные и холодные синие цвета, как контрастно вспыхивает букет на тёмно-синем фоне предмета, отмечая центр его поля, а как цветы то никнут книзу, то заворачиваются вверх, как смягчается фигурными краями прямоугольная рамка подноса.

- В большинстве цветов мы узнаём розы, тюльпаны, маки, но есть и придуманные живописцем, сохраняющие лишь самые общие признаки соцветий - лепестки и серединку. Листья вообще "беспородны" - просто листья: длинные или короткие, узкие или широкие. Часто один лист написан тремя цветами: зелёным, жёлтым, голубым. Цвет с красного цветка может переходить на белый или розовый, на голубом листе появляется красная тень. Жостовские живописцы пишут букеты удивительно быстро, даже с некоторой лихостью. Опытный мастер, может расписать за один рабочий день от пяти до десяти подносов. Во время работы поднос постоянно вращают на коленях.

От этого, вероятно, тоже зависит удивительная живость, подвижность жостовских букетов. Писать быстро очень трудно: нужна твёрдая рука, чтобы вовремя нанести необходимой формы мазки и росчерки, ведь художник пишет без предварительного рисунка, он сразу рисует кистью. Нужен и верный глаз, чтобы не ошибиться в цвете и размере его пятна: масляную краску сразу не сотрёшь и не перекроешь каким-либо другим цветом.

Приемы жостовской росписи замалёвок

- Техника жостовской росписи не проста и чаще всего делится на шесть этапов. Вначале художник наносит замалёвок (замалёвку, подмалёвок). Широкой кистью в неполную силу краски, очень обобщённо - пятном - он рисует силуэты будущих цветов и листьев, определяя их размер, соотношение частей, основную окраску, форму и расположение на предмете.

тенежка

- Второй этап росписи - тенежка (выправка) - особенно наглядно раскрывает сущность такого письма. Тенежкой он именуется очень верно и начинается с прокладки теней, прописки затенённых мест тем же цветом, но более тёмным, и почти сливает их с фоном. Так рождаются знаменитые жостовские тающие таинственные тени, усиливающие трепетность изображения.

прокладка

- Третий этап росписи называется прокладкой (перемалевкой). Художник меняет кисть и начинает высветлять выступающие части букета теми же красками, но более плотными из-за добавленных в них белил. Цветы, плоды и листья, возникают из бликующего фона предмета. Но и здесь не оставляет мастер своей кисти, он лишь слегка меняет палитру.

бликовка

- Высветляя краски, художник приступает к бликовке - четвёртому моменту росписи. Блики, пробела и оживки, разложенные на выступающих частях цветов, усиливают игру света. Как бы подчёркивают объёмность росписи в самых многослойных участках письма.

привязка

- Завершающие этапы росписи - привязка и чертежка. Исполненная маховыми ударами кисти, жостовская роспись насыщается линией, уточняющей рисунок её частей, добавляющей к дыханию цвета и света грацию штриха, остроту графического движения. Вводя тонкие травки, стебельки, усики между цветами и листьями, мастер смягчает переходы от росписи к фону. Для этого существует особая привязочная кисть.

чертежка

- После привязки приступают к чертежке и длинной кистью очень легкими и быстрыми касаниями очерчивают загибающиеся лепестки, рисуют прожилки в листве, "сажают" семена в чашечках цветов. Так, по словам старых художников, пять-шесть жостовских приёмов, взявшись за руки, хороводом вяжут жостовский букет.

- Все они меняются под руками разных мастеров, не всегда точно соблюдается их очередность, некоторые совмещаются, другие пропускаются - всё зависит от фантазии, вдохновения мастера. Краски сохнут быстро, поднос вращается в руках, букет растет на глазах, и ни один мазок нельзя поправить! "Коль бежишь бегом, не жалей пяток" - только так можно написать цветы в их полной красоте, только так рождается неувядающее жостовское искусство. Сейчас подносы штампуются на механическом прессе. Они разнообразны: известно около тридцати форм - круглых, овальных, прямоугольных с разнообразными фигурными краями.

- Орнаментальные рамки бывают довольно затейливы по узору и должны сочетаться с характером росписи подноса. Уборки обычно пишут мастерицы-орнаментальщицы (уборочницы), но иногда это делает и сам художник, расписывающий поднос. Бывает, что вместо уборок применяются отводки - цветные или золотистые линии, бегущие вдоль бортиков. Огибая поднос, уборки подчёркивают его форму, обращают внимание на выступающие края и ручки, за которые его держат, придают ему большую нарядность и привлекательность, усиливая декоративный характер росписи.

- Живописцы осторожно вводят в роспись новые мотивы, обязательно продумав и переработав их в духе традиционного искусства, так как "с природы в роспись трудно брать цветы". Тем не менее сегодня в жостовских букетах мы видим не встречавшиеся раньше георгины, лилии, сирень, бессмертники и многие другие цветы. Лучше всех "фантазии поддается роза" - самый любимый художниками мотив. Царица цветов, наименее стойкая из своих собратьев, она даже этой недолговечностью пленяла воображение поэтов:

Недолг розы срок: чуть расцвела - увяла!
Знакомство с ветерком едва свела - увяла!
Недели не прошло, как родилась она,
Темницу тесную разорвала - увяла!

Неувядающее искусство жостовской росписи преодолевает законы неумолимого времени и надолго сохраняет прекрасный миг природного расцвета.

Спасибо за внимание

