

Городецкая роспись

История возникновения и беседа

Интуитивное ощущение прекрасного, тяга к нему отличает народное творчество и объясняет само его возникновение. Не исключение и городецкая роспись, знаменитый русский промысел, взявший свое начало с декорирования прялок.

История городецкой росписи

Городецкая роспись XIX в.

Нижегородчина – лесной край, а еще это край талантливых людей, где целыми деревнями производили товар, о котором говорят и пишут даже сегодня. Правда, не всегда такие хвалебные отзывы собирал промысел. Было время, когда писали, что только неплодородие местных земель привело к тому, что люди стали заниматься росписью. Называли городецкий промысел кустарщиной, грубыми работами, и ставили его в ряд «многочисленных», «не особо значимых».

А между тем, прозорливыми оказались те специалисты, что понимали – перед ними важный культурный пласт.

Важный для изучения и сохранения, и с исторической, и с культурологической, и искусствоведческой точки зрения. Репин, Васнецов, Мамонтов, Забелин, Морозов – фамилии, известные если не всем, то многим, и именно эти люди интересовались городецким искусством. Но по-настоящему разглядели его только в прошлом веке, во время подготовки одной крупной выставки.

Конечно, сравнивают городецкое творчество с хохломским. Они родились по соседству, но отличаются существенно.

Хохломское искусство с точки зрения художественности более совершенно, но богатство красок и мотивов, яркость и сказочность – этого не отнять у городчан.

Городецкой росписью назвали примерно 100 лет назад, до этого же местных мастеров именовали «курцевскими красильщиками» или же просто называли их творчество «нижегородской росписью».

Да и сам город интересен для изучения, его более чем 800-летняя история во многом объясняет мотивы росписи.

Первую славу промыслу принес декор женских изделий – прялочных донцов, ткацких станков, шкатулок. От местных резчиков живописцы взяли конкретность и точность деталей изображения. К примеру, народный мастер рисует не просто карету, а рессорный экипаж, соответствующий своему времени.

Вот почему так интересно погружаться в самобытное творчество.

Цвета

Излюбленные фоны мастеров – яркий зеленый или мощный красный. Встречается и фон глубокого синего цвета, порой проскакивает и черный. Господствует в колористическом решении промысла ярко-желтый хром, е уступает киноварь. Синий и зеленый, а также «разбеленные» розовый и голубой применяются для рисования узора. Детали прорабатывают черным или белым — динамичность изображению придает «оживка».

В описании городецкой росписи обязательно указывается ее красочность, отсутствие строгой цветовой доминантности, использование «разбеленных», а не строго «чистых» цветов. Рисунок высоко информативен, детализирован, его можно «читать».

Основные элементы и мотивы

Условное деление на виды городецкой росписи – это и относительно простая цветочная, и изображения с присутствием мотивов «конь» и «птица», а еще сюжетная. Хотя это деление можно считать условным, потому как без цветочных элементов не строится ни одна композиция. Даже если мастера используют одну и ту же схему организации композиции, но задействуют различные цвета, работы получаются такими, что подобие не сразу и уловишь.

Особенностью городецкой росписи считают щедрое изображение цветов (ромашек, розанов): мастер не жалеет на них ни места, ни краски.

Основные элементы орнамента:

- «букет» — симметричное изображение, чаще встречающееся на разделочных досках;
- «гирлянда» — один либо два крупных цветочка по центру, которые отходят в стороны на цветы и листочки помельче;
- «ромб» — один или несколько цветочков образуют ромбовидный центр, бутоны и листочки же к вершинам ромба сужаются;
- «цветочная полоса» — ленточная орнаментальная композиция;
- «венки» — та же цветочная полоса, что замкнута по краям поверхности.

Возникают в городецкой росписи и зооморфные мотивы, что делает изображение еще более образным и символичным. И «петух», и «конь» — вестники света, солнца, тепла, ассоциирующиеся с пожеланиями удачи и радости. А если птицы изображаются парно, это отображает семейное благополучие. Находятся в работах и экзотические барсы и львы.

Техника выполнения

По технологии использовать нужно темперу, но если вы учитесь ремеслу, то подойдет и гуашь, разбавленная клеем ПВА. Из всякого основного цвета следует выделить два оттенка – один будет «разбеленным», второй – выраженным.

Поэтапное выполнение:

1. Роспись ведется на дереве, оно либо остается «чистым», либо оформляется желтым, красным, глубоким синим или черным.
2. Тонкими карандашными линиями прорисовывается композиция. Самые яркие пятна, цветы, будут композиционными узлами. Средние, бутоны, свяжут детали друг с другом. Мелкие элементы, веточки и листья, дополняют, организуют композицию.
3. Вся роспись будет представлена составляющими – кругами-подмалевками, скобками и капельками, дужками и точками, штрихами и спиралями.
4. Завершит изображение элементов выполнение белым и черным точек и штрихов. Так мастер делает «оживку», которая приводит работу к завершенному виду. Выполняется оживкой тончайшей кистью.
5. После того, как краска высохла, изделие можете покрыть для блеска и защиты бесцветным лаком.

Пробовать нужно на бумаге, и когда там уровень рисования станет приемлемым, можно переходить к росписи по дереву.

Городецкая игрушка

Городецкая роспись для детей интересна, прежде всего, яркими игрушками. Особенно популярными в свое время были фигурки коней с возками и коней-каталок. Лошадки-качалки большой спрос имели после революции, и изделия эти не были простыми. Сохранились подробные описания изготовления таких лошадок: на одну игрушку уходило 30 деталей и 40 отверстий. При этом лошадку делали без единого гвоздя и клея.

В 60-х, 70-х годах прошлого века в игрушечном деле Городца возникли механические игрушки (вроде шарманки), Польшка, Развод солдат, перепляс. И многие, конечно, помнят кукольные расписные деревянные гарнитуры, которые часто родители оставляли в наследство уже своим детям. Такие маленькие шкафчики и кроватки до сих пор многие скупают на специальных сайтах.

Ремесло не просто не забыто, оно находит переосмысление, которое невозможно без влияния технического прогресса и запроса общества. Яркая и жизнерадостная городецкая роспись увлекает и детей, и взрослых.

Желание самостоятельно нарисовать нарядных петушков в цветочном великолепии, украсив разделочную доску, может проснуться в любом возрасте. В этом особая прелесть народного творчества – зачастую оно действительно доступно народу.

Беседа

«Знакомство с Городецкой росписью» для детей старшего дошкольного возраста

Есть на Волге город древний,
Под названьем Городец.
Славится по всей России,
Своей росписью творец.
Распускаются букеты,
Ярко красками горя,
Чудо – птицы там порхают,
Будто в сказку нас зовя.

Место, где придумали городецкую роспись, территориально находится в нынешней Нижегородской области. Это несколько деревень, окружающих город Городец. Отсюда и происхождение названия промысла.

Появление художественного направления в этом месте неслучайно: кажется, сама природа предвосхитила это событие. Обилие лесов, окружавших Городец и его окрестности, позволяло местным жителям щедро пользоваться древесиной. Из дерева изготавливались предметы быта, большая и мелкая кухонная утварь.

Точно неизвестно, кто решил украшать деревянные изделия яркими росписями, но идея безымянного художника пришлась по нраву всем.

Началом в истории городецкой росписи можно считать **прялочные донца**, а точнее – их декор.

Городецкие прялки были особой структуры: они состояли из гребня и донца.

Донце – широкая доска, которая к головке суживается, а в отверстие его вставляется ножка гребня. Когда работа за прялкой завершалась, гребень доставали, а донце вывешивали на стену, и смотрелось оно точно декоративное панно.

Так, видимо, и стал зарождаться промысел: умельцы начали придумывать, как интересно да ярко расписать донце, и немало преуспели в этом.

Для городецкой росписи подойдут лиственные как мягкие, так и твердые сорта **деревьев**, не подвергающиеся рассыханию и растрескиванию:

- береза,
- осина,
- липа,
- ольха и другие породы деревьев.

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, и заметно это еще на расписных прялках.

Не отказать промыслу и в **разнообразии форм**.

Сначала мастера брались за украшение прялочных донец, а потом взялись и коробки, и за лукошки, и за полочки, шкафчики, мебель. Предметы округлых форм, которые становились базой для росписи, могли помочь создать не простое, а сферическое изображение.

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.

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,
- 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.

Городецкая роспись – гордость русских народных промыслов. Эти чудесные орнаменты не спутаешь ни с какими другими.

