

Научная статья

УДК 745

Современная трансформация традиционной художественной росписи в Сибирском регионе

Э. В. Бездоля¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматривается трансформация традиционной урало-сибирской росписи в Сибири, специфика художественной росписи в отдельных регионах. Описываются исторические и современные приемы росписи в Сибири.

Ключевые слова: художественная роспись; народное творчество; декоративно-прикладное искусство; роспись; роспись в Сибири.

Для цитирования: Бездоля Э. В. Современная трансформация традиционной художественной росписи в Сибирском регионе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 1. – С. 69–74.

Original article

Modern transformation of traditional art painting in the Siberian region

E. V. Bezdolya¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article discusses the transformation of the traditional Ural-Siberian painting in Siberia. The specifics of artistic painting in certain regions. Historical and modern painting techniques in Siberia are described.

Keywords: history of development; creativity; decorative and applied art; painting; painting in Siberia.

For citation: Bezdolya E. V. Modern transformation of traditional art painting in the Siberian region. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 1, pp. 69–74. (In Russ.)

Прикладное искусство предстает перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям и глубокое по идейно-образному содержанию часть культуры. Во многих районах нашей великой страны сохранилось до наших дней традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от прадедов и дедов, народное декоративно-прикладное искусство.

Роспись – это почерк народа, его живой и образный язык. Сохраняя традиционные предпочтения, роспись отражает время и все же подвержена моде, поэтому она не может устареть. Старинная роспись – это предмет вожделения собирателей и богатейший материал для исследователей. Художественная роспись – это вид ис-

куста декорирования красками какой-либо поверхности. Это могла быть бумага, дерево или металл [1; 2; 3].

Русская роспись является частью декоративно-прикладного искусства и носителем традиций народного творчества. Она связывает поколения мастеров – художников и умельцев во всех уголках нашей бескрайней Родины. Зарождалась роспись в первую очередь в пределах отдельных хозяйств, а позднее уже переросла в целые народные промыслы, которые создавали товары как для внутреннего, так и для зарубежного рынка. Такими промыслами занимались уже не отдельные мастера и их семьи, а целые отдельные населенные пункты и деревни, благодаря которым они и получили свое название, славу и признание не только на своей Родине, но и далеко за ее пределами [10; 11; 14].

Каинская роспись. Удивительное мастерство и талант народных умельцев живут в их изделиях, многим из которых ни одна сотня лет. Прекрасное стремление души, желание воссоздать совершенство божьего мира.

Урало-сибирская роспись – это одна из наиболее ярких примеров народного промысла. Ее элементы и в настоящий момент еще можно увидеть на старинной посуде, предметах обихода, кухонной утвари, где-нибудь в крестьянских домах в далеких маленьких деревеньках.

Обычно, в таких забытых местах и сохраняется самобытное национальное мышление, а в семьях по наследству передают и бережно с любовью хранят вещи, выполненные еще прапрадедами.

В конце – начале XVIII–XIX вв. в поисках лучшей доли обживать новые края отправлялись в Сибирь и на Урал крестьяне южных областей России и Украины. Они тоже внесли свой вклад в культурную среду тех мест, где обустривались на поселение. Это наглядно проявилось в тех изысках письма, которыми отличается урало-сибирская роспись конца XIX в. В Сибирском регионе на сегодняшний день хорошо известно одно из направлений урало-сибирской росписи – каинская.

Каинская роспись возникла в г. Каинске Новосибирской области, на сегодняшний день это г. Куйбышев. Это авторская роспись была создана и придумана Ф. Наумовым. Вначале он работал главным художником на фабрике художественных изделий в г. Таруса Калужской области. В детской художественной школе г. Куйбышева работает более 20 лет, из которых 11 являлся директором. Именно он ввел в школе новый для того времени предмет «Роспись по дереву». В стилизованной урало-сибирской росписи или современной авторской каинской росписи Наумов расписывает не только подносы, разделочные доски для кухни, но и иные приятные для глаза мелочи. В коллекции его работ есть и полностью расписанный им кухонный гарнитур, и неповторимая уникальная по своей красоте детская деревянная расписанная мебель.

Существует каинская роспись уже больше 30 лет. За основу написания каинской росписи была взята хорошо нам известная урало-сибирская роспись. Каинская роспись охватывает в основном элементы растительного мира. Стилизованные фигуры людей и животных практически не встретишь в композиции. Великолепие Сибири поражает воображение и дает огромный полет фантазии. В основе растительного орнамента лежит известный в Сибирском регионе цветок купальница или огонек, или сибирская роза. Этот цветок как символ Сибири, таежного края.

В наше время этот цветок занесен в красную книгу, поэтому его нужно беречь. Огонек – это многолетнее растение, с крупными цветами желтого или ярко-оранже-

вого окраса, напоминающий форму шара, а торчащие лепестки розу. Цветут огоньки на Ивана Купалу. В этот древний славянский праздник девушки плели из них венки, водили хороводы и прыгали через костер. Отсюда и название цветка огонек – огонь. Розу назвали сибирской за необычное сходство с обычной розой. Растет огонек неподалеку от болотистой местности. Это цветок как солнце яркий, с оттенками оранжевых лепестков, а местами даже с красна, не остался незамеченным нашими мастерами. Когда смотришь на полянку, изумрудная зелень которой испещрена яркими цветками огоньков, то создается впечатление, что она вся светится множеством золотых искр (рис. 1).

Рис. 1. Ф. Л. Наумов. Декоративная тарелка «Летний букет»

В каждой своей творческой работе художник концентрируется на игре контрастов, стараясь максимально выявить богатство того или иного цветового оттенка. Поэтому на рисунках, украшающих подносы, посуду, шкатулки, как правило, нет буйства красок, их используется 3–4 максимум (рис. 2).

Однако именно благодаря контрастности и достигается сочность, выразительность, живость изображения. Цветовая гамма была подобрана в основном из теплых тонов и их оттенков. Смотря на эти работы в холодные суровые сибирские морозы, мгновенно навеивает теплым знойным летом, чувствуется запах полей, изумрудных лугов и цветущих на них цветов, издали долетает щебетание птиц. В сюжетах каинской росписи мы сталкиваемся с присущей для Сибирского региона природой.

Небольшой букет полевых цветов, горстка ягод земляники, зеленоватая веточка – все выглядит трогательно, мило и очень красиво. Особенно на темном фоне – черном, коричневом, т. к. в каинской росписи изделие покрывают морилкой, стараясь сохранить фактуру дерева (рис. 2).

В технике росписи используется так называемый двойной мазок. Это когда на кисть набирается сразу два разных цвета краски и путем размешивания на палитре получается плавный, красивый переход от одного цвета в другой. Сначала изделие покрывается морилкой, а затем наступает самый интересный и творческий процесс у художника, где он воплощает все свои творческие идеи. В этом и заключается сложность техники: художник творит сразу набело, без подготовительных черновиков.

Оригинальны и своеобразны сюжетные композиции с ягодами и цветами. Сегодня от художников и мастеров промысла требуется не только высокое техническое мастерство, но сознательное творческое отношение к своей деятельности худож-

ника декоративной росписи, глубокое проникновение в художественную культуру своего промысла [7; 16].

Рис. 2. Ф. Л. Наумов. Декоративная тарелка «Настроение лета»

Расписывая изделие, мастер не копирует натуру, но при этом всегда помнит о ней. Цветы переосмысливаются и трансформируются на плоскости. Это большое, живописное обобщение сочетается с многочисленными композиционными вариантами букетов цветов, где художник подчиняет себе настоящую натуру предмета. Импровизационная манера, легкий плавный мазок, быстрое движение кисти, как бы застывшее на подносе или деревянной тарелке в виде яркого цветового пятна, позволяют художнику высказать чувство прекрасного. Именно наши традиции позволяют сохранять высокий художественный уровень. Облегчает познание особенности росписи и лежит в основе стилевого единства изделий, служит точкой отсчета творческих поисков. Чтобы дать учащимся прочные и глубокие знания, разрабатывают и оформляют наглядные пособия, выбирают различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, открытки, видеоматериал. Спецификой некоторых занятий является то, что методика преподавания народной росписи по дереву основана на проблемном методе обучения. Введен прием – дописывание элементов и композиций на основе предложенного контура или ведущей линии. Такая форма освоения росписи делает живым и интересным учебно-воспитательный процесс. Используются следующие методы: словесный – рассказ, беседа, обсуждения, анализ, сравнения; создание ситуации успеха – посредством индивидуального подхода, поощрения в коллективе создается атмосфера для роста способностей студентов. Главной формой обучения художественной росписи является учебное занятие, которое может быть следующих типов: занятие-упражнение; занятие-вариация; занятие-импровизация; интегрированное занятие; бинарное занятие (народные промыслы и народная музыка, народные промыслы и художественный труд, народные промыслы и история, народные промыслы и художественная литература, народные промыслы и устное народное творчество); занятие-путешествие; занятие-экскурсия.

Декоративная роспись – это один из самых древних видов изобразительного искусства. С тех пор, как человек научился изготавливать для своей жизни различные предметы, возникла потребность эти изделия украшать. Расписывалось все, на что только можно было нанести краску – посуда, стены жилища, одежда, мебель и многое другое. Искусство декоративной росписи непрерывно усложнялось и со-

вершенствовалося. Декоративно-прикладное творчество неотъемлемо вошло в современный быт и продолжает развиваться, привнося новое в творческий процесс, при этом сохраняя народные традиции и ценности.

Список источников

1. Алферов Л. Г. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 352 с.
2. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М.: Изобразительное искусство, 1970. – 140 с.
3. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись: учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2004. – 32 с.
4. Бадаев В. С. Искусство русской кистевой росписи: учебное пособие для вузов по специальности «Изобразительное искусство». – М.: Владос, 2013. – 135 с.
5. Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М.: Высшая школа, 1990. – 302 с.
6. Величко Н. К. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – 224 с.
7. Дом народного творчества [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sibculture.ru/remesla/kuibishevsky/naumov/index.php> (дата обращения: 16.01.2022).
8. История народных промыслов: урало-сибирская роспись [Электронный ресурс]. – URL: <https://fb.ru/article/146618/istoriya-narodnyih-promyislov-uralo-sibirskaya-rospis> (дата обращения: 18.01.2022).
9. Махмутова Х. И. Роспись по дереву: пособие для учителя. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1987. – 79 с.
10. Народные промыслы [Электронный ресурс]. – URL: <http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=45> (дата обращения: 16.01.2022).
11. Соколов М. В., Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 431 с.
12. Тацёва Н. Е. Преподавание традиционных художественных росписей в системе педагогических учреждений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 78–84.

References

1. Alferov L. G. Painting Technologies. Tree. Metal. Ceramics: textbook. Rostov-on-Don: Phoenix, 2000, 352 p. (In Russian)
2. Arbat Yu. A. Russian Folk Painting on Wood. Moscow: Fine Art, 1970, 140 p. (In Russian)
3. Badaev V. S. Russian brush painting: textbook for universities. Moscow: Vlados, 2004, 32 p. (In Russian)
4. Badaev V. S. Art of Russian brush painting: textbook for universities in the specialty “Fine Art”. Moscow: Vlados, 2013, 135 p. (In Russian)
5. Bardina R. A. Products of Folk Art Crafts and Souvenirs. Moscow: Graduate school, 1990, 302 p. (In Russian)
6. Velichko N. K. Russian painting. Technique. Techniques. Products. Moscow: AST-Press, 2010, 224 p. (In Russian)
7. House of Folk Art [Electronic resource]. URL: <http://www.sibculture.ru/remesla/kuibishevsky/naumov/index.php> (date of access: 16.01.2022). (In Russian)
8. History of Folk Crafts: Ural-Siberian Painting [Electronic resource]. URL: <https://fb.ru/article/146618/istoriya-narodnyih-promyislov-uralo-sibirskaya-rospis> (date of access: 18.01.2022). (In Russian)

9. Makhmutova Kh. I. Wood painting: a manual for teachers. From work experience. Moscow: Prosveshchenie, 1987, 79 p. (In Russian)
10. Folk Crafts [Electronic resource]. URL: <http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=45> (date of access: 16.01.2022). (In Russian)
11. Sokolov M. V., Sokolova M. S. Decorative and applied arts: textbook for students of higher educational institutions. Saratov: IPR Media, 2017, 431 p. (In Russian)
12. Tashcheva N. E. Teaching of traditional art paintings in the system of pedagogical institutions. *Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design*, 2018, no. 1, pp. 78–84. (In Russian)

Информация об авторе

Элла Викторовна Бездоля – ассистент кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Ella Viktorovna Bezdolya – Assistant of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 25.05.2024

Принята к публикации: 16.06.2024

Received: 25.05.2024

Accepted for publication: 16.06.2024