

Научная статья

УДК 378.4

Современная трансформация традиционной художественной росписи в Сибирском регионе

Ташёва Н. Е.¹, Бездоля Э. В.¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматриваются 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: Ташёва Н. Е., Бездоля Э. В. Современная трансформация традиционной художественной росписи в Сибирском регионе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2022. – № 1. – С. 17–26.

Original article

Modern transformation of traditional art painting in the Siberian region

Tasheva N. E.¹, Bezdolya E. V.¹

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: Tasheva N. E., Bezdolya E. V. Modern transformation of traditional art painting in the Siberian region. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2022, no. 1, pp. 17–26.

Прикладное искусство предстает перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление культуры. Во многих районах нашей великой страны до наших дней сохранилось 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 всегда отражает время и даже подвержена моде, поэтому она не может устареть, а уж старинная роспись – это предмет вожделения

собирателей и богатейший материал для исследователей. Художественная роспись – это вид искусства декорирования красками какой-либо поверхности. Это могла бы быть бумага, дерево, или металл [1–3]. Искусство росписи следует отличать от искусства живописи, так как в живописи мы пишем «живо» или по-живому, а иногда даже абстрактно, а в росписи мы опираемся на традиции, пытаемся повторить тот или иной элемент [4; 5; 12].

Кемеровская роспись. Русская художественная роспись является частью декоративно-прикладного искусства и носителем традиций народного творчества. Она связывает поколения мастеров-художников и умельцев во всех уголках нашей необъятной Родины. Зарождалась роспись поначалу в пределах отдельных хозяйств, а позже 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].

Кемеровская роспись возникла в начале 80-х гг. XX в. как одна из ветвей урало-сибирской росписи. В 1981 г. в городе Кемерово на базе цехов завода «Химпродукт» она возникла для того, чтобы налаживать выпуск изделий с росписью по металлу. Была создана фабрика художественных ремесел «Весна» [11]. Одной из поставленных перед художниками задач было внесение свежих идей в старинную урало-сибирскую роспись, в свое время украшавшую предметы быта и крестьянские дома на Урале.

Искусствовед В. А. Барадулин в статье «Есть такой промысел» писал: «Традиции уральского промысла расписных подносов восприняты в недавнее время рядом новых сибирских промыслов (Красноярск, Кемерово)». Это было первое упоминание о кемеровском подносе. Относится это упоминание к 1978 г., который можно считать началом появления первого «кемеровского подноса».

В кемеровском мастерстве одной из характерной отличительной чертой является то, что одновременно со становлением искусства в нем происходило освоение образов местной природы. Это хвойные растения с шишками, ягоды, листья, папоротник, позднее, в первой половине 1980-х гг. – мотивы более сложных цветов. Изначально арсенал художественных средств, которыми обладали художники, был невелик, но даже в этих условиях им удалось создать собственное, уникальное «кемеровское письмо» [10].

Каждый шаг мастеров этого промысла являлся экспериментом: приемы письма, композиции, неведомые ранее декоративной росписи мотивы. Первым художником цеха стала Надежда Анатольевна Спекторова. Художница окончила художественно-графическое отделение Беловского педагогического училища. Долгое время она была ведущим специалистом, мастером-расписчиком на заводе [11]. Ее работы очень известны во всем Кузбасском регионе и не только (рис. 1).

Затем число художников росло, на завод принимали способных и талантливых девушек, желающих расписывать подносы. Затем со временем были разработаны несколько новых эскизов для обучения художников и для внедрения новых мотивов росписи в производство. Это были ветки, венки с рябиной, подснежниками, розы. Выполнялась роспись в урало-сибирской технике (рис. 2).

Рис. 1. Спекторова Н. А. Поднос «Осень»

Рис. 2. Спекторова Н. А. Блюдо «Рябиновый рассвет»

Для работы над росписью использовали синтетические кисти для каплевидного и крученого мазка, а кисти из белки и колонка для написания травки и орнамента. Художники в мастерских учились правильно держать кисть. Поскольку в уралосибирской росписи это делается довольно необычным способом: кисть кладут на слегка расставленные фаланги указательного и среднего пальцев, а сверху кладут большой палец, прижимая, таким образом, кисть, мизинец и безымянный слегка прижимают к ладони. Без тренировок и техники неподготовленному человеку очень сложно выполнить эту технику [9; 10]. Первые два года подносы писали на основе разработанных образцов Н. А. Спекторовой. Ее образцы были утверждены областным художественным советом.

Позже в цех пришла бывшая художница Прокопьевской фарфоровой фабрики, окончившая Красноярское художественное училище Галина Васильевна Белецкая. Она разработала и ввела на производство новые образцы росписи цветов и веток, такие как «Огоньки», «Ветка винограда», «Маки». В январе 1980 г. на работу были приглашены еще два высокопрофессиональных художника – супруги Михальчи, много лет проработавшие на сувенирной фабрике Южно-Сахалинска. Обучению и совершенствованию мастеров и их техники письма отводилось большое значение,

раз в два года в Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) проводил выездные семинары, на которых должны были присутствовать все художники и мастера завода [11].

Позже, приезжая, новые художники привозили с собой новые усложненные эскизы. Главный специалист по художественным промыслам и ремеслам НИИХП В. А. Барадулин проводил лекции по истории развития росписи по дереву и металлу, знакомил с различными промыслами. 80-е гг. XX в. стали временем бурного творческого развития старинного промысла росписи по металлу для творческого коллектива фабрики.

Ремесло продолжало развиваться, появлялись новые сюжеты, а старые усложнялись новыми приемами. Кажущиеся на первый взгляд простыми и незатейливыми букеты и венки создают самобытный образ южно-сибирской природы с мерцающими серебристыми оттенками сибирскими огоньками, раскинувшимися свободно хвойными ветвями, россыпью таежных ягод. На кемеровском подносе появились изображения калины, яблочек-ранеток, ромашек, рябины – всего того, чем богата природа в кемеровском регионе. Для того чтобы выпускаемые изделия соответствовали требованиям потребителей, шла постоянная подготовка новых мастеров [10].

Через некоторое время ведущие специалисты фабрики нашли себя в преподавательской деятельности. Накопленный практический опыт позволяет сохранять и продолжать традиции кемеровской росписи путем включения учебного курса в образовательные программы дополнительного образования средних специальных и высших учебных заведений культуры – Губернаторского техникума народных промыслов, Кемеровского государственного института культуры, а также Домов творчества и Детских школ искусств. Таким образом, кемеровская роспись не была утрачена с закрытием фабрики. На данный момент продолжают осуществляться дальнейшее практическое освоение и развитие этого уникального вида народного творчества (рис. 3).

Рис. 3. Пантелеева В. Н. Поднос «Летний букет»

В основе написания кемеровской росписи лежит уральский двухцветный «маховой» мазок, но измененный и более сложный. Кемеровская цветочная роспись более близка к натуре по сравнению с декоративной уральской. В кемеровской росписи ветки, венки, букеты на первый взгляд могут показаться простыми и незатейливыми, а подчас и вообще обыденными, но, присмотревшись повнимательней, можно понять, что таежные разнообразные цветы и сочные ягоды, сибирские цветы огоньки-жарки – в окружении переливающихся серебристо-белыми оттенками хвойных ветвей и создают неповторимый образ южно-сибирской природы [11].

В сюжетах росписи кемеровских мастеров встречаются растения, характерные для кузбасской природы: дикорастущие цветы, травы и ягоды, такие как ромашки, кандыки, подснежники, рябина, калина, яблочки-ранетки, кедровые и сосновые ветви и даже папоротник. В кемеровской художественной росписи в основном используются традиционные для лаковых промыслов типы композиций: букет (собранный в раскидку), венок, ветка, подкова – так называемый в народе полувенок. Например, если взять композицию «Букет», то в центре располагаются крупные цветы и листья [6].

Из центра к краю изделия идут стебли и бутоны от этих цветов. Бутоны не должны быть одинаковыми по форме и размеру, иначе композиция будет скучна и однообразна. Между бутонами равномерно распределяются мелкие цветы или ягоды из центра к периметру. В итоге вся композиция завершается мелкими разнообразными по цвету и форме травками [11].

В результате осмысления кемеровскими мастерами местной народной культуры и изучения традиций Жостова и Нижнего Тагила появилось новое направление в декоративной росписи – кемеровская роспись – молодой, но стремительно развивавшийся в первые годы своего существования вид народного искусства.

Каинская роспись. Народные промыслы – уникальное явление национальных культур. В них отражены эстетические идеалы простого люда. Удивительное мастерство и талант народных умельцев живут в их изделиях, многим из которых не одна сотня лет. Прекрасное стремление души, желание воссоздать совершенство божьего мира.

Живут и радуют нас, потомков тех, кто, словно играючи, управлялся с нитками и иглами, коклюшками и спицами, кисточками и красками, а также топорами да молоткам.

Творящие при этом удивительные терема без единого гвоздя, легкое и тончайшее деревянное или железное кружево и многие другие чудеса своими искусными руками. Урало-сибирская роспись – одна из более ярких примеров такого вот 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 Богом забытых местах и сохраняется самобытное национальное мышление, а в семьях по наследству передают и бережно с любовью хранят вещи, выполненные еще прапрадедами.

Примерно в XVII–XVIII вв. образовалась в культуре русского народа эффектная, яркая, выразительная урало-сибирская роспись. Она нашла широкое применение в оформлении интерьера и экстерьера жилищ низких сословий людей, отразив настоящее стремление людей к прекрасному, желание облагородить свой обиход. Когда восточные окраины Сибири и Урала стали активно осваиваться переселенцами с Поморья и русского Севера, те перенесли на новую почву свои традиции, в том числе художественные. Как говорил русский писатель С. Булгаков: «Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества». Поэтому урало-сибирская роспись стала своеобразным сочетанием живописной манеры местных народов с появившимися новыми жителями.

В конце XVIII – начале XIX в. крестьяне южных областей России и Украины в поисках лучшей доли отправлялись обживать новые края в Сибирь и на Урал. Они тоже внесли свой вклад в культурную среду тех мест, где обустроивались 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 городе Каинске Новосибирской области, на сегодняшний день это город Куйбышев. Это авторская роспись была создана и придумана Федором Наумовым. Сначала он работал главным художником на фабрике художественных изделий в городе Куйбышеве Новосибирской области. Сегодня он директор Куйбышевской детской художественной школы. Именно он ввел в школе новый для того времени предмет «Роспись по дереву». У Федора Леонидовича много учеников, и среди них – одна из дочерей Екатерина [8; 13]. В стилизованной урало-сибирской росписи или современной авторской каинской росписи Наумов расписывает не только подносы или пасхальные яйца, 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 более 30 лет. За основу написания каинской росписи взята хорошо нам известная урало-сибирская роспись. Каинская роспись содержит в основном элементы растительного мира, а вот стилизованные фигуры людей и животных практически не встретишь в композиции. Красота Сибири поражает воображение и дает огромный полет фантазии. В основе растительного орнамента лежит известный в Сибирском регионе цветок «купальница», или «огонёк», или «сибирская роза». Этот цветок – символ Сибири, таёжного края. В наше время этот цветок занесен в Красную книгу, поэтому его нужно беречь.

Огонёк – это многолетнее растение с крупными цветами желтого или ярко-оранжевого 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 – огонёк-огонь. Ну а сибирской розой его назвали за необычайное сходство с обычной розой. Растет огонёк неподалеку от болотистой местности. Это цветок как солнце яркий с оттенками оранжевых лепестков, а местами даже скрасна не остался не замеченным нашими мастерами. Когда смотришь на полянку, изумрудная зелень которой испещрена яркими цветками огоньков, то создается впечатление, что она вся светиться множеством золотых искр (рис. 4).

Рис. 4. Наумов Ф. Л. 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. 5).

Рис. 5. Наумов Ф. Л. Декоративная тарелка «Букет огоньков»

Но именно благодаря контрастности и достигается сочность, выразительность, живость изображения. Цветовая гамма была выбрана в основном из теплых тонов и их оттенков. Когда смотришь на эти работы в холодные суровые сибирские морозы, сразу навеивает теплым знойным летом, ощущается запах полей, зеленых лугов и цветущих на них цветов, издали доносится пение птиц. В сюжетах каинской росписи встречается характерная для Сибирского региона природа.

Скромный букетик полевых цветов, пригоршня ягод земляники, зеленая веточка – все выглядит трогательно, мило и очень красиво, особенно на темном фоне: черном, коричневом, так как в каинской росписи изделия покрывают морилкой, стараясь сохранить фактуру дерева (рис. 6).

Рис. 6. Наумов Ф. Л. Декоративная тарелка «Настроение лета»

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 требуются не только высокое техническое мастерство, но и сознательное творческое отношение к своей деятельности художника декоративной росписи, глубокое проникновение в художественную культуру своего промысла [7; 16].

Расписывая изделие, мастер не копирует натуру, но всегда помнит о ней. Цветы переосмысливаются, 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 традиции позволяют сохранять высокий художественный уровень, облегчают познание особенности росписи и лежат в основе стилового единства изделий, служат точкой отсчета творческих поисков [15].

Декоративная роспись – один из самых древних видов изобразительного искусства. С тех пор как человек научился изготавливать для своей жизни различные предметы, возник интерес эти изделия украшать. Расписывалось все, на что только можно было нанести краску: посуда, стены жилища, одежда, мебель и многое другое. Мастерство декоративной росписи постоянно усложнялось и совершенствовалось, развивалось. Сложились различные направления, стили и техники этого искусства. Декоративно-прикладное творчество неотъемлемо вошло в современный быт и продолжает развиваться, превнося новое в творческий процесс, при этом сохраняя народные традиции и ценности.

Список источников

1. Алферов Л. Г. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика: учеб. пособие. – Ростов на/Д: Феникс, 2000. – 352 с.
2. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М. 1970. – 140 с.
3. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись: учеб. пособие для вузов. – М.: Владос, 2004. – 32 с.
4. Бадаев В. С. Искусство русской кистевой росписи: учеб. 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. Великолепие кемеровской росписи [Электронный ресурс]. – URL: <https://maxpark.com/community/5693/content/7201259> (дата обращения: 17.01.2022).
7. Величко Н. К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: [энциклопедия]. – М.: АСТ-пресс книга, 2010. – 224 с.
8. Дом народного творчества [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.sibculture.ru/remesla/kuibishevsky/naumov/index.php> (дата обращения: 16.01.2022).
9. История народных промыслов: урало-сибирская роспись [Электронный ресурс]. – URL: <https://fb.ru/article/146618/istoriya-narodnyih-promyislov-uralo-sibirskaya-gospis> (дата обращения: 18.01.2022).

10. Кемеровская роспись [Электронный ресурс]. – URL: <https://stranamasterov.ru/node/622970> (дата обращения: 16.01.2022).
11. Кемеровская роспись – история происхождения [Электронный ресурс]. – URL: http://artorbita.ru/typy_ropisi/kemerovskaya/kemerovskaya.html (дата обращения: 16.11.2021).
12. Махмутова Х. И. Роспись по дереву. Пособие для учителя. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1987. – 79 с.
13. Народные промыслы [Электронный ресурс]. – URL: <http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=45> (дата обращения: 16.01.2022).
14. Соколова М. С. Роспись по дереву. Технологии народных художественных промыслов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2005. – 304 с.
15. Тацёва Н. Е. Преподавание традиционных художественных росписей в системе педагогических учреждений // Современные тенденции изобразительного, декоративного - прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 78–84.
16. Художественная роспись [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C 23.10.19 (дата обращения: 17.01.2022).

References

1. Alferov L. G. *Painting technologies. Tree. Metal. Ceramics: studies*. stipend. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2000, 352 p. (In Russian)
2. Arbat Yu. A. *Russian folk painting on wood*. Moscow, 1970, 140 p. (In Russian)
3. Badaev V. S. *Russian brush painting: textbook. manual for universities*. Moscow: Vlados Publ., 2004, 32 p. (In Russian)
4. Badaev V. S. *The art of Russian brush painting: textbook. manual for universities in the specialty "Fine arts"*. Moscow: Vlados Publ., 2013, 135 p. (In Russian)
5. Bardina R. A. *Handicrafts and souvenirs*. Moscow: Vysshaya Shkola Publ., 1990, 302 p. (In Russian)
6. *The splendor of the Kemerovo painting*. URL: <https://maxpark.com/community/5693/content/7201259> (accessed: 17.01.2022). (In Russian)
7. Velichko N. K. *Russian painting: Technique. Techniques. Products: [encyclopedia]*. Moscow: AST-press kniga Publ., 2010, 224 p. (In Russian)
8. *House of Folk Art*. URL: <http://www.sibculture.ru/remesla/kuibishevsky/naumov/index.php> (accessed: 16.01.2022). (In Russian)
9. *History of folk crafts: Ural-Siberian painting*. URL: <https://fb.ru/article/146618/istoriya-narodnyih-promyislov-uralo-sibirskaya-rospis> (accessed: 18.01.2022). (In Russian)
10. *Kemerovo painting*. URL: <https://stranamasterov.ru/node/622970> (accessed: 16.01.2022). (In Russian)
11. *Kemerovo painting – the history of origin*. URL: http://artorbita.ru/typy_ropisi/kemerovskaya/kemerovskaya.html (accessed: 16.11.2021). (In Russian)
12. Makhmutova X. I. Wood painting. Teacher's manual. From work experience. Moscow: Prosvetsheniye Publ., 1987, 79 p. (In Russian)
13. *Folk crafts*. URL: <http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=45> (accessed: 16.01.2022). (In Russian)
14. Sokolova M. S. *Painting on wood. Technologies of folk art crafts: studies. manual for students. higher. studies. institutions*. Moscow: Vlados Publ., 2005, 304 p. (In Russian)
15. Tasheva N. E. Teaching traditional art murals in the system of pedagogical institutions. *Modern Trends of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2018, no. 1, pp. 78–84. (In Russian)

16. *Art painting*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C 23.10.19 (accessed: 17.01.2022). (In Russian)

Информация об авторах

Тащёва Н. Е., доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Бездолья Э. В., ассистент кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Tasheva N. E., Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Bezdoglyaya E. V., Assistant of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 18.08.2022

Принята к публикации: 22.09.2022

Received: 18.08.2022

Accepted for publication: 22.09.2022