

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

Методическая разработка

Беседа-лекция о Сызранской гуашевой росписи

Выполнила: Хрипунова Н.В.
преподаватель ГБПОУ СКИК

Сызрань, 2024

Цели:

- Расширить знания учащихся о характерных особенностях Сызранской гуашевой росписи.
- Развивать умение выделять особенности Сызранской гуашевой росписи при анализе произведений мастеров.
- Воспитывать эстетический вкус, интерес и любовь к народному искусству и родному краю.

Ход занятия

Сообщение темы и целей беседы.

Данный материал взят из методического фонда ГБПОУ СКИК.

Приступая к изучению техники Сызранской лаковой миниатюры гуашью, необходимо понять характер этого искусства, его высочайшее назначение и теснейшую связь с жизнью города Сызрани и народа, его населяющего. Лаковая миниатюра гуашью — это не просто искусство, это искусство, созданное талантом мастера Елены Николаевны Казаковой с использованием традиций и культуры народов и народностей, населяющих Сызрань и Сызранский район.

Выполнение лаковой миниатюры темперой очень сложный и трудоемкий процесс. Особенно для начинающих.

Поэтому гуашь стала наиболее приемлемым материалом, в котором Е.Н. Казакова достигла высоких результатов.

Еленой Николаевной Казаковой была разработана техника декоративной гуашевой росписи, ее достоинством является то, что в отличие от темперной техники письма она намного легче в освоении на первой ступени обучения детьми в художественной студии, школе. В колледже студенты совершенствуют полученное мастерство, сохраняя гуашевую технику письма.

Миниатюра, написанная гуашью имеет не меньшую художественную ценность, чем темперная и позволяет обучить этому прекрасному творчеству. Гуашь, по своим свойствам, дает возможность сохранять плоскостность изображения, что является необходимым условием для создания образа и, вместе с тем, позволяет сохранять выразительность линии.

Лаковая миниатюра гуашью — это искусство на плоскости, но, по глубине своего содержания, оно сравнимо с самой талантливой картиной. Как всякому делу, так и лаковой миниатюры необходимо учиться, начиная не со сложных задач, а с простых, постепенно переходя к все более и более трудным.

В миниатюре есть своя последовательность работы, через которые ученику даются особые знания, особая подготовка и особое воспитание.

Программа и постепенность обучения также традиционны и проверены опытом многих поколений.

Техника лаковой миниатюры гуашью

Техника лаковой миниатюры гуашью не сложна. Выполнение работы ведется в четыре основных этапа:

Первый — приготовление изделия – подготовка белья.

Второй — грунт. На начальном этапе обучения (при качественной обработке изделия) грунт - это раствор клея ПВА и воды (1 к 1).

Третий — живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: гуаши.

Четвертый - защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего лака.

Основные стилевые особенности Сызранской гуашевой росписи (Школы Елены Казаковой)

У Сызранской гуашевой росписи за 15 лет существования выработались отличительные особенности:

1). Основная тема сызранской миниатюры – современная жизнь города. Его праздники, его народ, обычаи, труд, культура.

Второе направление – сказки и легенды Жигулей, исторические сюжеты, происходившие на территории Самарской и Симбирской губернии, в Среднем Поволжье.

2). Миниатюрное (мелочное) многоклеимное письмо, многообразие элементов композиции и их живописность.

3). Общий мягкий тон письма. Несколько цветовых вариаций:

- «Волжское серебро» - серо-голубая гамма;

- «Сызранский помидор» - контраст ярких красных и зеленых цветов;

- «Золотая осень» - пастельно-персиковая гамма.

4). Некоторых сызранских миниатюристов отличает письмо «в один волос» с ярким открытым цветом. Такое письмо – отражение техники Бочкаревской иконописной школы.

5). Узорчатость палатного письма, берущего основу в сызранской каменной архитектуре и деревянном зодчестве. Архитектура, используемая в этой росписи имеет под собой существующие здания или здания, когда-то стоявшие на территории города Сызрани, сызранского района и т.п.

6). Разнообразие радужных сияний небосвода, отражений в воде.

7). В писание гор мягкими лещадками, повторяющие косогоры сызранского района, пластичные мотивы Жигулевских гор, склоны волжских берегов и притоков Волги.

8). Деревья с декоративной и натуральной листвой. Использование в миниатюрной живописи растений, произрастающих на данной территории.

9). Удлиненность фигур подобно палехским. Тонкость плави голов и обнаженных частей фигур. Художники-миниатюристы используют национальные костюмы народов, а их в Сызрани на сегодняшний день одиннадцать. В одежде людей используются, в зависимости от

изображаемого события, современные элементы, национальные костюмы, сказочные облачения и т.п. Складки одежды прокладываются по форме, выявляя фигуру, более реалистичны чем в Холуе и Палехе.

10). Включение в практически каждую композицию реки Волги или ее притоков, заводей, протоков.

11). Пробела краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом «в полу перо».

12). В основном фона разных тонов (вплоть до золотых). Использование в качестве фона чистое дерево, особенно часто встречается в росписи матрешек.

Техника лаковой миниатюры и последовательность этого процесса в основном аналогичны холуйской школе. Разница лишь в том, что письмо сызранского стиля усложнено большим разнообразием элементов композиции, также усложнена и техника многими теньвыми и световыми приплавками.

По рисунку шла роскрышь красками, начиная с фона. После роскрыши фона раскрывались общим тоном, плавью — многочисленные элементы композиции. Горки, разнообразные деревья, кустарники, причудливые архитектурные элементы (палаты), радужные сияния, животные, птицы, фигуры людей — все это требовало разнообразия тонов, которые прекрасно сочетались и давали общую благородную цветовую гамму.

После роскрыши шла роспись контуров в соответствии с каждым изображением. Одежды расписывались тончайшими мелкими складками. Выявлялось разнообразие листвы деревьев, архитектурных деталей, плавных изгибов гор и других элементов композиции.

Потом наплавливались тени и световые части, которые плавились в несколько тонов с направленностью на живописность и на выявление объема предметов. Плавью давалась условная глубина, которая тут же сдерживалась укрупнением задних планов и силой их цвета. Отделка всей живописи проводилась по тому же принципу, что и в холуйском письме, то есть накладывались пробела краской в три тона и золотом «в щетинку», «в полу перо» и инокопью. Деревья, палатное письмо, горы и другие изображения отделялись также в три тона, с более сильной оживкой.

Головы писались теми же техническими приемами и в такой же последовательности, как холуйской школе. Мастер учитывал общую цветовую гамму доличного письма.

Закрепление лаком работ.

Стилевые особенности отдельных элементов

Растительность в сызранской миниатюре занимает значительное место. В зависимости от выбранной автором композиции деревья могут иметь не только условную веерообразную и округлую форму, но и ближе к натуре, быть разнообразнее и детальнее разработаны.

В цвете деревья могут быть зелеными, цветными и яркими. Листва выполняется и условными треугольниками и инокопью, а в различных

формах, и ближе к натуре. Стволы деревьев выполняются цветом и штрихами, условно передающими фактуру древесной коры.

В своем построении они тоже декоративны, в них шире используются формы живых деревьев, произрастающих на территории Самарской области.

В связи с разнообразием территории сызранского района в частности и Самарской области в целом от заволжских степей, до Жигулевских гор, от Сызранского соснового бора до просторов волжских заливных лугов, пейзаж в лаковой миниатюре очень разнообразен. Горы состоят из плавных изгибов, в них могут встречаться мелкие уступы и лещадки, наружные контуры их могут быть изрезаны на мелкие частицы. В горах пещеры встречаются редко, на лещадках художник может положить отдельно наложенные кремешки, а также отдельные завитки на их верхушках. На горах, на их теневых сторонах, наносятся тени в несколько тонов, вливающих друг в друга, которые достигают значительной силы. Сохраняется общая фактура гор. Это достигается несколькими светлыми тонами, вправляющимися друг в друга, которые со световой стороны подчеркиваются легкой светлой оживкой. Контуры гор обводятся темными тонами, причем часто в уступы гор вводятся их общие тона разных цветов. Горы обильно украшаются цветами, камушками и т.п.

Постройки, или палатное письмо, занимают очень большое место. Они резко отличаются от построек палехского или холуйского стилей. Постройки сызранской школы имеют близкое к реальности исполнение. Для сюжетов авторы берут строения города Сызрани и Сызранского района. Они отличающиеся большим разнообразием каменного и деревянного зодчества, и обусловленного проживанием на этой территории многих народов и народностей, разнообразных конфессий. В архитектуре используются деревянные дома и деревенские сюжеты, архитектура конца 19-начала 20 века стиля Модерн, церкви, мечети и другие религиозные постройки, современная архитектура больших городов-полисов Самары и Тольятти.

Всегда, кроме основного здания на первом плане, имеется еще множество построек разных форм, храмов, деревянных домиков, и т.п. на втором плане. В зависимости от замысла автора постройки могут быть разнообразными по цвету и украшению. Купола, главы, могут быть покрыты золотом.

Вода и волны принимают разнообразную форму. Вода может быть спокойной, в небольшой ряби которой отражаются дома и деревья. Может быть сильно волнующаяся, и волны ее представляют из себя сплошные спиралевидные завитки. По цвету, темно-синего тона с белыми баранчиками, как в ветреную погоду на Волге.

Есть особенности и в письме животных. Лошади по формам тонкие, изящные, они очень красивы, красивы повороты голов и изящны тонкие ноги. Развивающаяся грива подобна волнам реки. По цвету они не очень яркие. Их мускулы отмечаются бликами с оживкой. Гривы и хвосты их расписываются с исключительной тонкостью, и чистотой.

Фигуры человека изящны, но не настолько стройны и тонки как в строгановской живописи. Они не имеют сильно удлинённых, против натуры, пропорций. Одежды по цвету яркие. Контур и роспись фигур очень тонки, со множеством мельчайших складок. Большая тенденция к передаче объёма достигается довольно сильной подтушевкой теневых частей фигур и обильными пробелами.

Кроме пробелов, в живописи фигур может быть использовано богатое украшение одежд. Особенно с миниатюры с сюжетами из исторического прошлого региона, либо сюжетов сказок и легенд. Воротники, пояса, нарукавники, уборы на одеждах украшались жемчугом и разноцветными камнями, особенно одежды бояр и царей и их короны и троны. Латы воинов густо покрывались мелкими ячейками, передающими ячейки кольчуги, расписывались растительным орнаментом и украшались также жемчугом и цветными камнями.

Лица фигур, по тону светлые. Волосы на головах прописывались очень тонко, мелко и чисто.

Композиция в декоративной гуашевой росписи

Композиция в лаковой миниатюре берет свое начало в иконописи. Иконописцы строго хранили не только традиционную технику, но в такой же мере следовали традициям и в композиции. Композиции в работах сызранской школы можно рассмотреть на примере работ Елены Николаевны Казаковой.

В иконописной школе композиции икон можно разделить на несколько групп. Таковы же и композиции в лаковой миниатюре Сызрани.

Первая — состоящая из трех фигур по плечи, «головная» композиция.

Вторая — также состоящая из трех фигур, изображенных по пояс, «поясная» композиция.

К третьей группе можно отнести композиции с тремя фигурами в полный рост.

Четвертая группа — иконы с житием того или иного святого, где его фигура в рост являлась центром всей композиции. Отдельные сюжеты из его жития, выполненные в более малом масштабе, располагались иногда по всему фону вокруг центральной группы, иногда лишь в нижней части иконы. Порой они включались в общий план, порой составляли отдельные клейма. Но во всех случаях эти малые сюжеты строго подчинялись главной фигуре композиции.

Пятая группа — многоклеимные иконы. Они также посвящались житиям святых или какому-либо песнопению. В центре помещался либо образ святого, которому посвящалась вся композиция, либо один из главных сюжетов песнопения. Вокруг главного образа («средника») в несколько рядов располагались клейма, отделенные друг от друга прямоугольными обрамлениями. В этих клеймах разворачивалось повествование в самостоятельных малых композициях. Они были довольно сложны, и каждая из них состояла из многих элементов. Действие их разворачивалось в горном

или архитектурном пейзаже, иногда на воде. Встречались и сюжеты с животными. Все эти малые сцены включались в общую композицию иконы, образуя вместе со «средником» единое целое.

И наконец, шестая группа — это одно сюжетные композиции, которые обычно бывали более или менее сложными. Иногда они строились в несколько ярусов, иногда одной группой, в центре. Порой эта группа вписывалась в круг сияния.

Композиция строится не по правилам линейной и воздушной перспективы, а условно, согласно формам плоскостей оформляемого предмета: так, чтобы живопись не разрушала их, а элементы ее во всех планах композиций имели одну силу и четкую проработку деталей.

Декоративный характер живописи обусловлен и ее ярким цветом, и золотой росписью, и тонкостью рисунка. Все это создает нарядный, драгоценный убор того или другого предмета.

Этими основными требованиями определяются принципы построения композиции.

Первоначальная задача — выбор темы и разработка сюжета. Композиция должна быть содержательной, насыщенной и доступной для понимания. Главные герои должны быть четко выделены, их образы особо, детально разработаны. Взаимодействие и движение всех персонажей должны убеждать и впечатлять.

Композиция в работах мастеров сызранской школы обычно полностью завершается на данной плоскости — без обреза фигур или каких-нибудь других изображений. Если же частичные обрезы неизбежны, то они не должны противоречить форме предмета или нарушать его плоскость, на которой расположена композиция. Все ее элементы должны быть четко распределены во всех планах.

Широко применяется возможность изображения в одной композиции развитие сюжета во времени. Использование клейм дает возможность широко развертывать темы повествовательного порядка.

В работе Е.Н. Казаковой «Матрешки» выявлен характер искусства лаковой миниатюры. Живопись здесь оформляет всю поверхность матрешки. Лицо матрешки не теряется. Яркий цвет элементов создает впечатление орнаментальности. Традиционные принципы композиции выражены ясно. Главное в ней — фигура матрешки, а все остальные элементы подчинены главному. Образы людей, животных и природы выразительны и правдивы. Все это типично для старой русской деревни. Композиция завершена. Цвет и фактура платка служит своеобразным фоном композиции, не противоречит форме плоскости, на которой все элементы расположены с большим чувством уравновешенности и соответствия друг другу. (Рис. 1)

Композиция миниатюры Е.Н. Казаковой «Сказка о Царе Салтане», одна из немногих сохранившихся в нашем городе, также построена в строгих традициях, унаследованных от иконописи, а повествовательный ее характер прекрасно согласуется с этими традициями.

Весь пролог к произведению А. С. Пушкина «Сказка о Царе Салтане» детально разработан в этом живописном повествовании. Образы характерны, действия понятны. В центре композиции — Царь Салтан со своей семьей и этой группе подчинено все остальное. В рисунке и колорите прекрасно передано ощущение сказочности.

Композиция полностью завершена на плоскости, и все ее элементы как бы вросли в свои места. Здесь ничего нельзя ни передвинуть, ни отнять, ни добавить. (Рис.2)

Необычна композиция миниатюры «Сызрань», она ближе к архитектурным сюжетам, широко распространенным в лаковой миниатюре. Сызранский Кремль и Казанский Кафедральный Собор с колокольней, а также яркое горячее солнце, спокойно опускающееся за горизонт озаряя широкие заволжские степи.

Выбор основы

Елена Николаевна Казакова говорила, что миниатюра – это не маленькое изделие, а очень тонкая роспись. В технике лаковой миниатюры могут быть расписаны большие изделия, панно и настенные композиции.

Подготовка доски к грунтовке

Подготовка доски или другого деревянного изделия к грунтовке заключается в следующем.

Изделие рассматривается. Если на доске есть какие-нибудь выбоины, выпавшие сучки, прожженные места, то все эти изъяны следует исправить. Выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать клеем хорошо подогнанных кусочков дерева, или массой просеянных и смешанных с клеем опилок, или густой кашицей из мела с клеем; Прожженные места необходимо тщательно вычистить до дерева и также заровнять. Так же можно использовать профессиональные шпатлевки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Стоит помнить о том, что если в новой доске на лицевой поверхности есть сучки, их необходимо выбрать и заделать деревом на клею. У сучков есть свойство при ссыхании древесины (сами они не ссыхаются) выступать из поверхности доски. Если их оставить, впоследствии они выбьют грунт и испортят готовое изделие.

Подготовленное изделие покрывается раствором клея ПВА и воды в пропорциях 1 х 1 – два-три раза с промежутками для сушки и шлифовки. Каждый слой грунта должен хорошо просохнуть.

Современные изделия сызранской лаковой миниатюры имеют различную цветовую основу. Некоторые мастера используют фоном фактуру самого дерева. В этом случае грунт, наносимый на дерево должен быть бесцветным, прозрачным.

Приемы письма лаковой миниатюры гуашью

В зависимости от эскиза мастер пишет по грунтованному дереву (когда дерево является художественным фоном для росписи), либо покрывает цветным или черным слоем краски. Композиция выполняется сперва в карандашном рисунке на бумаге. Этот рисунок служит эскизом на протяжении всего процесса работы над миниатюрой. С него снимается копия на кальку.

Перевод рисунка. Рисунок переводится через кальку. Для увеличения прозрачности кальку можно протереть масляной ветошью или кусочком ваты, пропитанной маслом. Обратная сторона рисунка на кальке натирается сухим порошком мела или белил, пальцем. Затем рисунок накладывается на поверхность предмета и переводится цировкой, тщательно обводятся все контуры рисунка.

Белильная подготовка делается для того, чтобы прочнее держался цвет красок на лаке. (Известно, что чёрный лак поглощает яркость цвета, а белильная подготовка предохраняет его от поглощения.) Художник, работая над композицией, продумывает, где и какие положить тона: где яркие, где менее яркие, где тёмные. Сообразно этому и делается белильная подготовка.

Раскрытие рисунка цветом – "роскрышь." Роскрышь определяет всю живописную основу произведения как её подготовительный этап. Роскрышь – технологический приём живописи при первичной раскладке цвета в пределах заданной формы рисунка. Вначале надо выполнить гладкий фон способом старых мастеров, сделать слитные переходы из одного цвета в другой. Например, из голубого – в бирюзовый – бирюзово-желтоватый – в золотистый цвет зорьки. Весь живописный процесс строится на постепенном ступенчатом выведении цветовых переходов через полутон, путём тщательной обработки их кистью. Кроме этого, существует т.н. скоростной приём исполнения фона, когда его цвет составляется на палитре со всеми переходными полутонами, а затем путём вплавления одного цвета в другой раскрывается на поверхности шкатулки. Роскрышь облаков, гор, деревьев, и т.д. делается локальным цветом. Роскрышь красками – наложение цветных пятен. Краска разводится до состояния жидкой сметаны и заливается на изделие. Смещение цветов художник выполняет мазками кисти по поверхности краски, не касаясь самого изделия, это дает ровную заливку.

Пропись – прорисовка по роскрыши тёмным тоном всех контуров и деталей острой кистью. На *деревьях* – оконтуриваются их стволы и сучья, прорисовываются общие формы их листьев, на *горах* – лещадки и уступы, на *воде* – рисунок волн. Прорисовываются все контуры и складки *одежды человека, контуры животных, палат и их украшений*, а также всех других элементов композиции. В сызранской росписи цвет прописи не может повторять цвет фона, чтобы не создавалось ощущения разрезания рисунка. При обучении на это обращается особое внимание.

Приплавка теневых и световых частей всех элементов композиции. Приплавка делается кистью средней остроты с целью выявления объёма.

Выполнение пробелов одежд, фигур человека и всех предметов пейзажа. Отделка красками также преследует цель ещё больше усилить условный объём всех элементов и придать им законченность. На некоторых одеждах, фигурах человека делаются пробела красками. Пробел красками накладывается на одеждах, в самых выпуклых местах тела человека, например, на плечах, на груди, животе, коленях, а также и на телах животных. Пробел всегда кладётся точно по форме тела и подчёркивает его. Если он будет положен неправильно, то и фигура будет смотреться неправильной, изломанной. Пробел делается в три тона, созвучных роскрыши.

Оживка элементов делается белым цветом, тонкими линиями. Выделяются самые освещенные места элементов.

Оформление миниатюры орнаментом

Орнамент в сызранской миниатюре имеет важное значение и занимает большое место. Основная стилистика орнамента – модерн. Орнаменты делаются нескольких видов: графический орнамент со штриховой подтушевкой, орнамент с подплавкой и с подготовкой красками.

Графический орнамент выполняется линейно, и рисунок его расписывается в одну силу золотом или алюминием. И орнаменте со штриховой подтушевкой его рисунок расправляется с разной силой и штрихуется тонкими линиями по формам лепестков и листьев.

Орнамент с подплавкой прорисовывается так же, как и штриховой, только вместо штриха, на тех же местах, он проплавляется жидким золотом так, чтобы более густые подливы приплавлялись к концам лепестков и листьев. Тогда его рисунок приобретает объём.

Иногда делается орнамент с подплавкой краской.

Рис.1

Рис.2