

Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов.

Изобразительные мотивы подобной росписи встречаются в рукописных книгах XVIII века, выполненных в мезенском регионе.

Ее родиной считается Лешуконское село Палашелье, расположенное на берегу реки Мезени. Поэтому в энциклопедиях и различных книгах по изобразительному искусству можно встретить второе название мезенской росписи – Палашельская.

Ее истоки теряются в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен. Пика своей популярности промысел достиг в XIX веке.

Мезенские прялки и корзина широко распространялись по реке Пинеге, вывозились на Печору, Двину и Онегу.

Уникальны были и сами рисунки. Ученые считают, что лицевая часть прялки, изображаемая очень строго, делится с помощью геометрических узоров на три части: небо, землю и подземное царство. На небе изображались птицы и так называемое “окно”, с помощью которого можно было общаться с Богом. Дальше ряд за рядом изображали лошадей и оленей или дерево, часто с сидящей на макушке птицей. В подземном царстве также рисовали оленей и лошадей, но заштрихованными черной краской.

Исследователи сравнивают ее с росписью Коми Республики, другие считают, что она взяла начало от древнегреческих изображений. Исследователь росписи В.С. Воронов, например, сказал о ней: “Это орнамент, сохранивший в своих элементах глубочайшие пережитки архаики древнегреческих стилей, густым кружевом покрывает поверхности деревянных предметов“. Известно о ней стало с 1904 года, но, разумеется, зародилась роспись намного раньше. Академик Рыбаков находил отголоски индоевропейской культуры, скифских культов (культ оленя).

В настоящее время в целом технология и техника мезенской росписи сохранились, за исключением разве что того, что чаще стали применяться кисти. Доска имела свои четкие пропорции. Ширина должна была три раза укладываться в ее длину. Древесина пропитывалась льняным маслом. От этого ее структура становилась яснее и ярче. Характер рисунка волокон во многом определяет и сам орнамент, который состоит из символов, как слова из букв. Внутреннее содержание символов, точное происхождение, взаимная связь уже практически утрачены. Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный. Мезень писалась сажей и красной глиной, которые растворяли в настое смолы лиственницы. Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, что указывает на очень древние традиции, а также кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет.

Кистевая роспись объединила в себе художественный опыт карел, финнов, вепсов и славян. Сюжеты рисунков нередко оттачивались мастерами на протяжении нескольких столетий и передавались из поколения в поколение. В период с 1963 по 2002 годы на территории Карелии действовал комбинат «Карельские сувениры». Мастера предприятия занимались возрождением искусства росписи по дереву. За время работы комбината была создана уникальная коллекция образцов росписи, в которой собраны образцы традиционного народного искусства.

Основой большей части композиций являлось так называемое «древо жизни», которое символизировало вечность жизни и счастье. Считалось, что этот рисунок укрепляет духовные силы и несет добрые пожелания. В сочетании рисунков наблюдается устремленность силуэтов вверх, что современными краеведами считается одной из отличительных особенностей мировосприятия карельских народов.

Цветовая гамма, которую использовали мастера для росписи по дереву, полностью зависела от доступных природных красителей, которых добывали из коры деревьев, ягод, трав и каменных пород. Красную и синюю краску карелы приобретали на ярмарках, которые довольно часто проводились в больших городах.

Шенкурская роспись получила свое название от одноименного города Шенкурск, где она зародилась, также еще считается местом зарождения деревня Глубоковка, отсюда второе название росписи – Глубоковская. Располагалась на притоках Северной Двины – Ваги и Устьи. Как и в других северодвинских росписях, среди жителей деревни были иконописцы и переписчики рукописей, которым хорошо были известны графические и живописные орнаменты Руси, именно они и стали первыми художниками Шенкурской росписи.

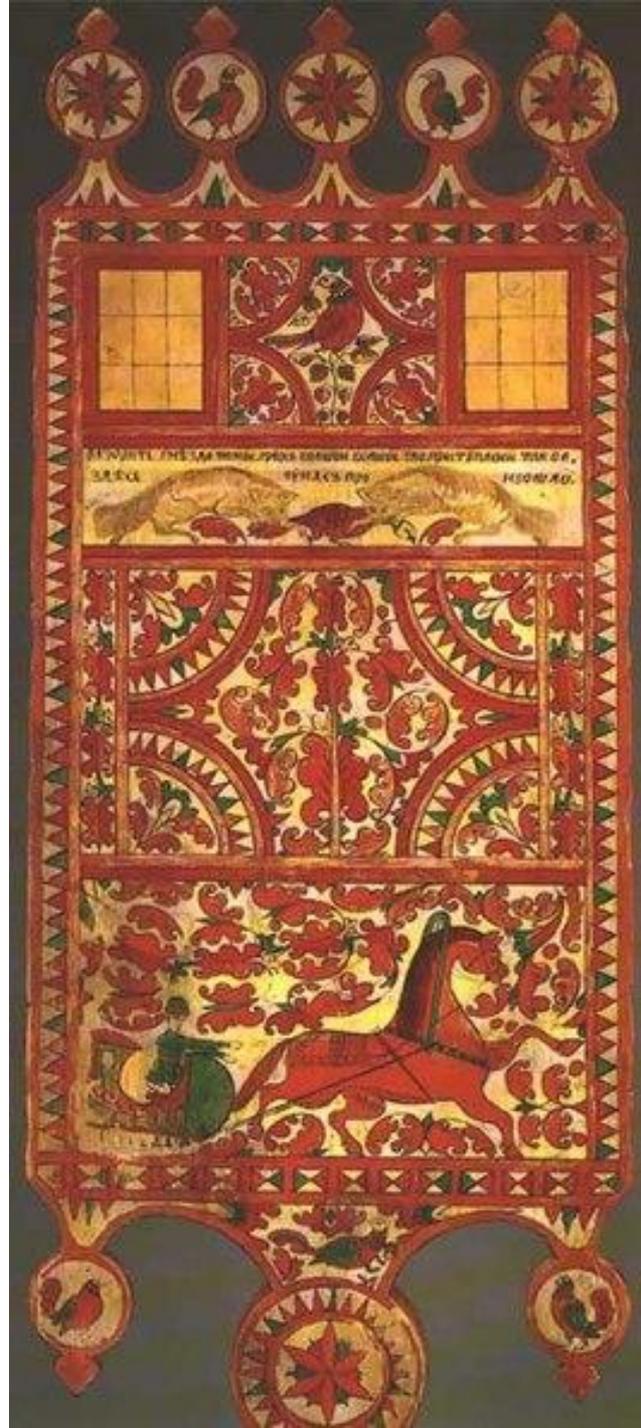
Шенкурская роспись резко отличается от других: во-первых, удивляет разнообразие цветовых фонов: оранжевый, красный, золотистый, охристый, зеленый, голубой. Во-вторых, сама роспись очень красочная и яркая. Огромные Шенкурские розы изначально были мотивами резьбы по дереву, а позже их стали не вырезать а рисовать, это проще, но не менее красиво.

Роспись прялки. Фрагмент. 19 в.

Борецкая роспись по дереву – народный художественный промысел, относящийся к линии северорусских видов росписи, в числе которых мезенская, ракульская, пучужская, пермогорская. По легенде, группа бояр новгородских во главе с властной и сильной женщиной боярыней Марфой Борецкой, женой бывшего новгородского посадника, не могла смириться с этим. Иван III направил туда войско, покорил Новгород, а Марфа Борецкая вместе с боярами сбежала на Северную Двину. Здесь она поселилась на высоком берегу реки, оградив это место высоким валом. Отсюда и название Городок (огороженное место), а Борок — от фамилии владельцев. Владения Борецких простирались на сотни верст.

Сейчас Борок только пристань в 7 километрах от Городка да несколько близлежащих деревень. Северодвинские мастера, работавшие в стиле борецкой росписи, расписывали короба, прялки, туеса, орудия труда, предметы домашнего обихода. С 18 века характерной чертой промысла является **сюжетность**, в основе каждого рисунка непременно лежит главная тема, символически раскрывающаяся в изображениях всадника и лошади, жениха и невесты, князя и княгини, пары птиц на ветвях Древа Жизни.

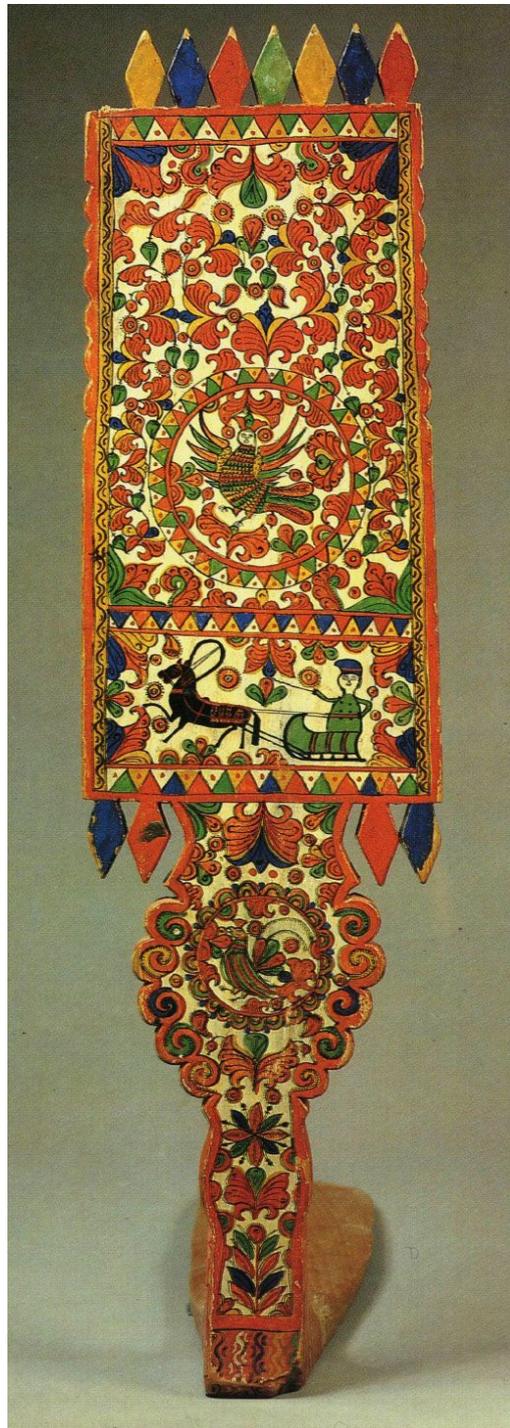

Прялка.
Северодвинская Борецкая роспись.
Конец 19 в.- начало 20 в.

История данной росписи берет свое начало в Архангельском крае, а точнее происходит из Пермогорья – группы деревень Красноборского района под общим необычным названием Мокрая Едома. Известные мастера прославили пермогорскую роспись на весь мир – династия Ярыгиных, Хрипуновых и Хвостовых - признанные мэтры в своем деле.

Главными цветами, используемыми в данной технике рукоделия, выступают красный, а также зеленый и желтый. Иногда мастера используют и кобальтовый оттенок, а также немного золота. При этом в более ранних работах пермогорская роспись включала орнаменты, сделанные желтой охрой, насыщенно-бордовым и несколько приглушенным зеленым цветом.

Последовательность росписи прялки
(По воспоминаниям дочери мастера А.Л.
Мишарина)

Сперва наносили грунт (мел с клеем), затем покрывали белилами, ножом и циркулем наносили контуры рисунка, раскрашивали, а поверху гусиным или сорочьим пером наводили черной краской контур, олифили.

Пермогорская роспись - графического типа, так как первоначальный рисунок наводится контуром, а затем по нему накладываются цвета.

Основным цветом был красный, сопутствовали ему зеленый и желтый. Иногда использовали и синий кобальт, чуть "золота". На более ранних образцах краски приглушенные, желтый был ближе к охре, красный к темно-вишневому или терракотовому, глухой зеленый. На более поздних образцах мы видим белые фоны, яркие краски.

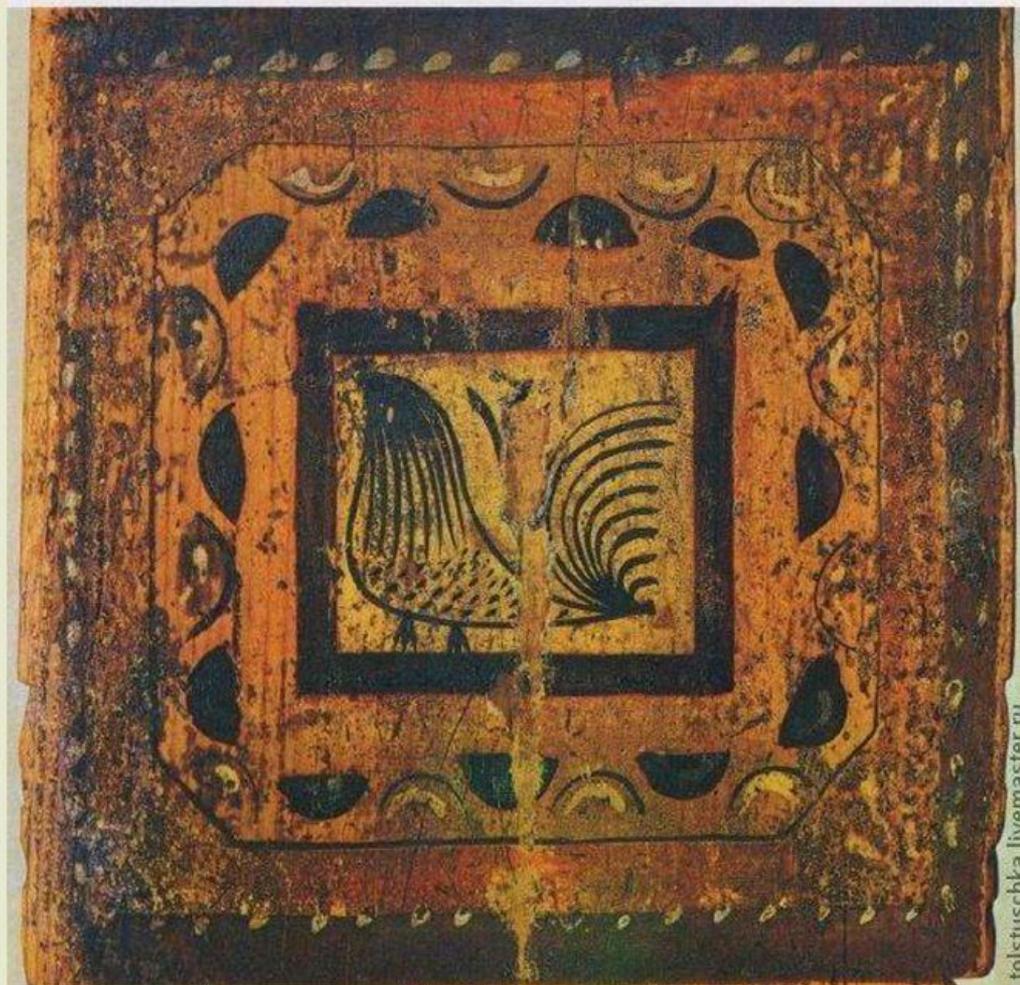

Лукошко. Деталь. XIX в. Пермогорье Сольвычегодского уезда. Роспись по лубу

Желтый, зеленый, красный - чистые цвета выделяют ее на фоне других северных росписей. Но простота форм, кажущаяся незатейливость сюжетов - это родное, свое. А ведь набор изображений, присущих Пермогорской росписи огромен. Здесь и растительные узоры, и звери, и птицы, и сюжеты из жизни людей, и орудия труда, и мифические животные, и архитектурные сооружения, и надписи.

Д. А. Хрипунов. Прялка. Деталь. 1911 г.
Пермогорская роспись. Сольвычегодский уезд. Роспись по дереву.

tolstuschka.livemaster.ru

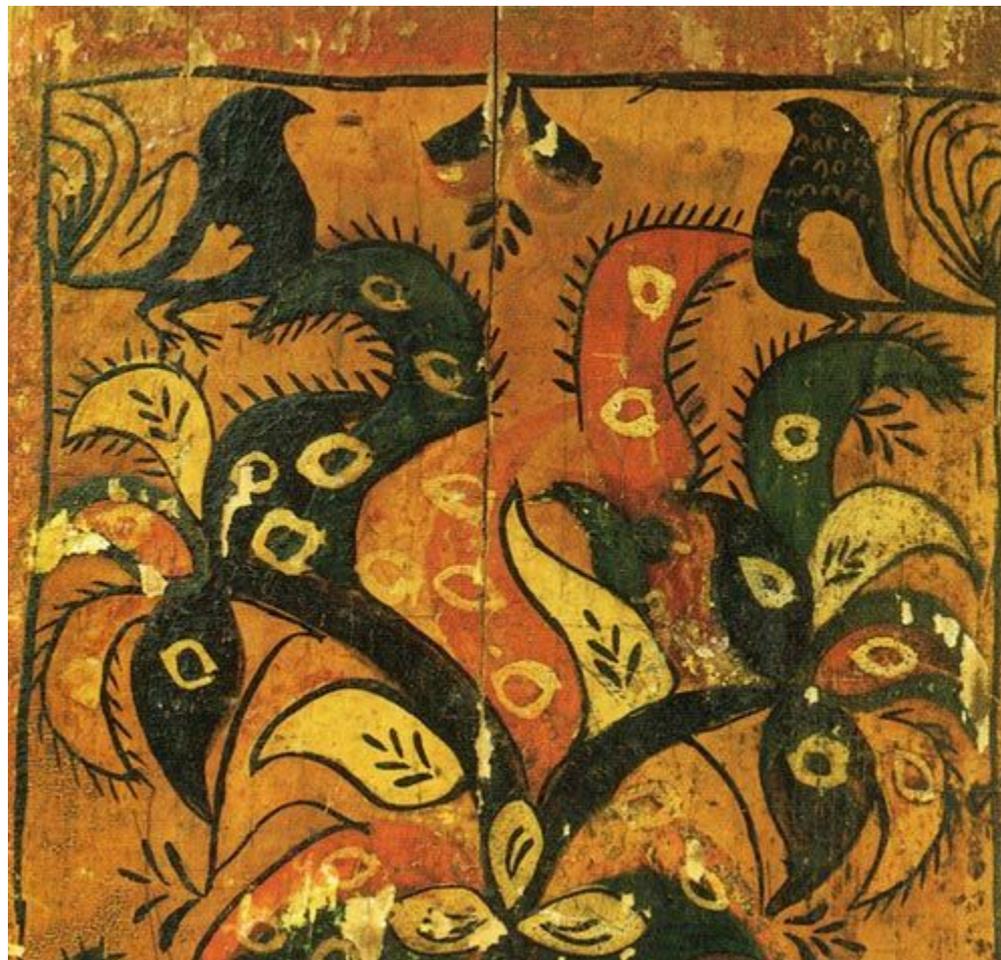
Ракульская (северодвинская) роспись — самобытное явление в ряду росписей северного края: она абсолютно непохожа на соседние, бытовавшие поблизости от местности ее распространения, росписи, она многоцветна, но не ярка, она живописна, но не изобилует множественными элементами, в других росписях порой составляющих собой целую вселенную. Наиболее ранние сведения о ракульской росписи датируются концом первой половины XIX в. и указывают на место её зарождения и бытования — село Ульяновская, стоящее на месте впадения речки Ракулки в Северную Двину (ныне Красноборский район Архангельской области).

Набируха для ягод. Ракульская роспись. Середина XIX века.
Мастер Дмитрий Фёдорович Витязев

Фрагменты росписи набирухи для ягод.
Ракульская роспись. Середина 19 века.
Мастер Дмитрий Фёдорович Витязев.

В росписях Ракулки доминируют, как правило черный и золотисто-охристый цвета, которым сопутствуют насыщенный зеленый и коричнево-красный. Цветовой колорит очень строг и гармоничен, пластика элементов лаконична. Элементы ракульского орнамента крупны, их форма ограничивается четким чёрным контуром. Мелкие декоративные элементы — виньетки и прожилки исполняются черным или белым цветами: белым преимущественно рисуются прожилки листьев, бегущие по насыщенному цветовому фону.

Свободно бегущий по ракульским изделиям узор состоит, преимущественно, из фантастических растений-лиан с крупными нарядными листьями, крепящимися к извилистому стеблю.

Тоемская роспись - центр художественного промысла - село Нижняя Тойма. Это прежде всего прялки. Особенностью тоемских расписных прялок является токарная точеная ножка. А также использование зеркалец на лопасти, обращенных к прялке. Тоемский промысел был наименее развитым, но все же отличительные узнаваемые черты тоемской росписи позволяют выделить ее в отдельный тип северодвинских росписей.

Короб. Деталь. Конец XVII в. Вологодская губерния. Роспись по лубу

Прялки. XIX- начало XX вв.
Вельский, Вологодский, Тотемский, Грязовецкий уезды.
Резьба по дереву, роспись

Утка-солоница. 1815 г. Север. Резьба по дереву, раскраска

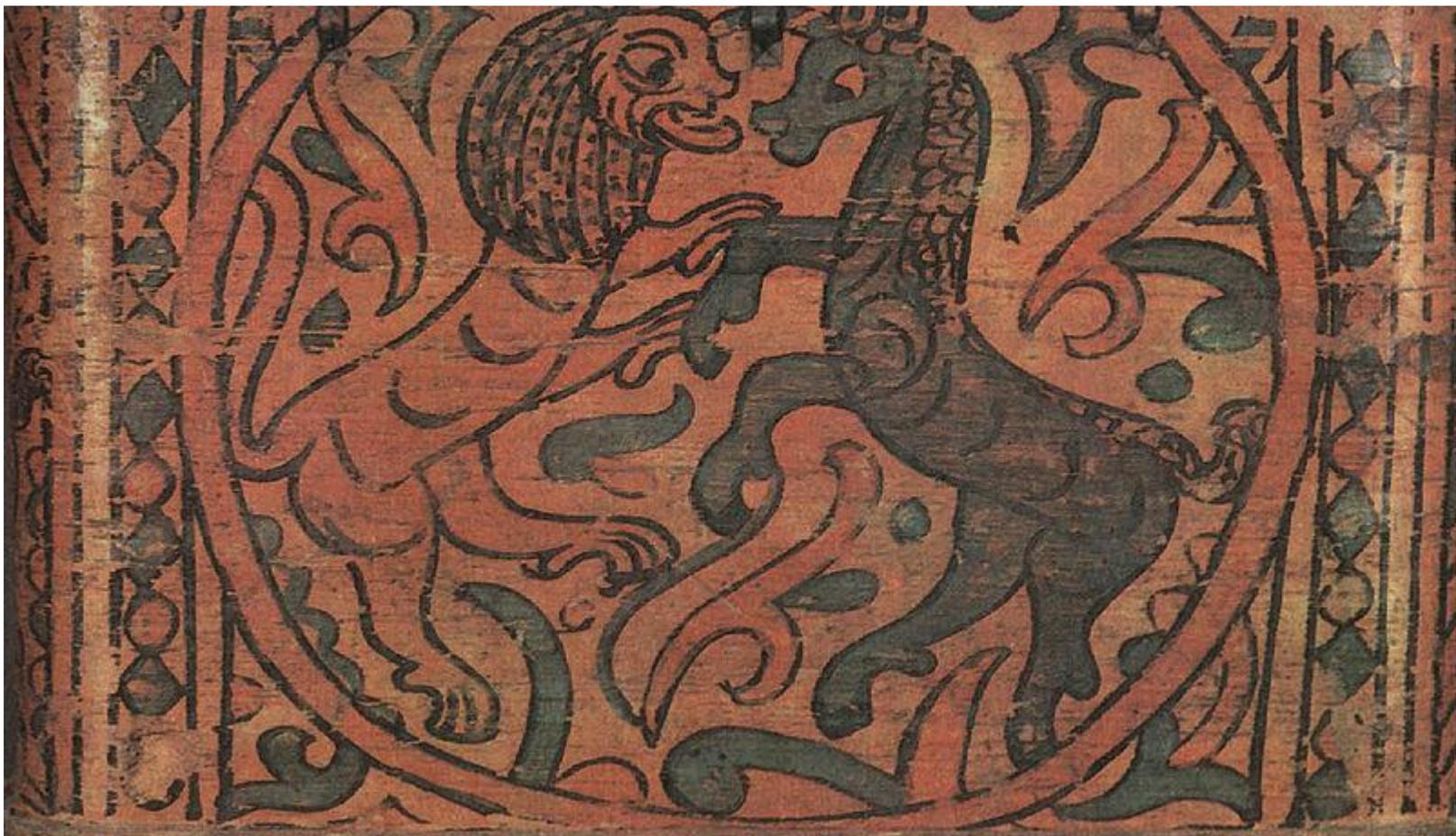
Прялка. Деталь. Начало XX вв. Тотемский уезд.
Резьба по дереву, роспись

Роспись по дереву 17-18 в.в. Великий Устюг.

Роспись по дереву 17-18 в.в. Великий Устюг.

Битва льва с единорогом - частый сюжет в росписях коробеек и коробьев, который использовался вплоть до XX века. Звери изображались в позе борцов, стоя на задних лапах они обхватили друг друга передними.

Городецкая роспись на прялке.

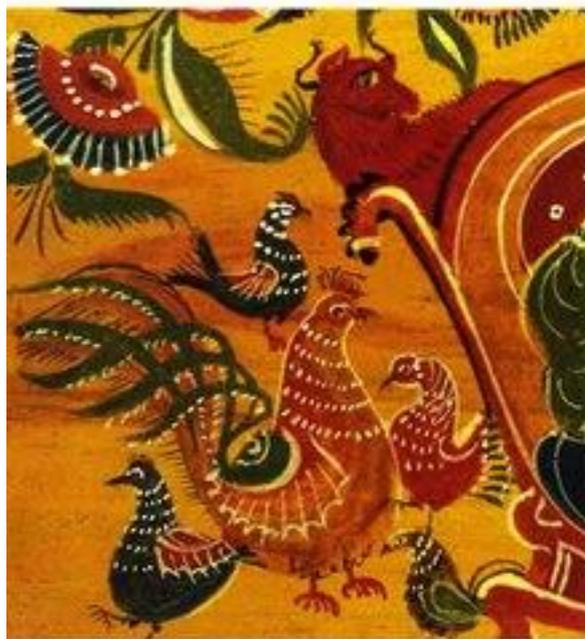
В XVII веке в этих местах начал развиваться деревообрабатывающий промысел. Им занимались крестьяне всех окрестных деревень вокруг Городца. Кто-то вырезал ложки, кто-то точил посуду (чашки, миски, поставки, солонки), а кто-то изготавливал орудия труда для прядения и ткачества, пряничные доски. На берегу Волги располагался щепной ряд (торговля деревянными изделиями). Были здесь сани и дровни, кадки и ушаты, деревянные вёдра и лохани, плетёная мебель и корзины, сита и решёта, и яркие городецкие донца прялок – необходимых женских орудий, так как фабричные ткани были дороги.

ГОРОДЕЦКАЯ
РОСПИСЬ

ИСТОКИ

*И.А. Мазин.
Прялочное дноце.
Конец XIX в.*

Ф. С. Козлов.
Чаепитие с хозяйством
("Вот село и ее прикусы").
Ново, 1935 г. ИТИАМЗ. Музей
истории художественных
приманок Пензенской обл.

Его цветочные композиции отличались необычными по рисунку розами, ромашками, купавками. Красочная гамма чаще всего была основана на сочетании золотистого фона с красным и синим цветами.

Живой и многообразный мир русского села воссоздал Краснояров в своих любимых композициях, называемых "чаепитиями с хозяйством". Краснояровские сценки — это всегда бурное движение. Даже в этом статичном сюжете он находит возможность выразить непрестанное бурление жизни. Вокруг сидящих за столом хозяев дома бстают собаки, тут же суетится курица с цыплятами, из-за высокой спинки кресла хозяйки появляется голова коровы. Огромные побеги фантастических цветов, кажется, растут прямо на наших глазах. Динамика заключена не только в построении сюжета, но и в самой манере: письма Красноярова. Его размахи совершенно не похожи на те, которые делали другие мастера. Он наносил их более толстой кистью, поэтому они выступают выпуклыми мазками на поверхности красочного слоя.

*П.И. Сидоров.
Птицы. Пано.
1935 г. ИТН/ИМЭ.
Музей истории
художественных промыслов
Нижегородской обл.
Общий вид и детали*

По этой основе мастера писали в традиционной городецкой манере красками, разведенными на столярном клее. За сравнительно короткий срок у Овешкова собралось довольно большое число уникальных композиций городецких мастеров старшего поколения. Среди этих листов были интереснейшие "поездки" и "чаепития с хозяйством" Ф.С. Красноярова, оригинальные композиции на темы старой и новой жизни Горюца И.А. Мазина, работы П.Д. Колесова, И.К. Лебедева и других. Судьба большинства этих листов долгое время была неизвестна. Представление о них можно было получить только из копий, сделанных в середине 1940-х годов художницей Т.А. Машиной. В 1997 г. оригиналы рисунков были обнаружены в фондах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Высоко оценит ори-

*Расцвет творчества
Петра Ивановича
Сидорова приходится
на 1930-е гг. Его работы
отличаются особой
яркой и смелой
"контрастностью". Художник
не боится асимметрии
композиций, плотно
заполняет декоративное
пространство
привлекательными
цветами, человеческими
фигурами.*

Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены.

Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут декоративные образы птиц и животных. Изображения «петух» и «конь» является символами солнца, пожеланиями счастья.

Подкраска донец способствовала зарождению нового искусства, которое превратилось в известную на весь мир Городецкую роспись по дереву. В 1870 году в село Косково из Городца приехал иконописец Николай Иванович Огуречников. Он научил местных ремесленников варить клей, готовить краски, показал первые образцы цветочного орнамента и другие элементы, например, иконописного коня Георгия Победоносца. Эти мотивы и дошли до наших дней, и Городецкую роспись можно увидеть на различных современных изделиях. Кроме донец, расписывали поставки (поставцы), солонки, дуги, детские стульчики, каталки, игрушки и многое другое.

Хохломская роспись - это традиционный художественный промысел, возникший в 17 веке в Нижегородской губернии, в окрестностях города Семенов и получивший свое название от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все деревянные изделия.

Хохломчане мастерили удивительную ложку, которой вся Русь ела крутую кашу и щи, не обжигая губ.

Слава об этом промысле шла по всей России и за ее пределами и сохранилась до сих пор!