

Народное декоративное искусство

Б. И. Битехтин

Роспись по дереву

Ярко и разнообразно проявляется талант русского народа в художественной обработке дерева. Эти произведения и сегодня восхищают сказочной фантазией и тонкостью цветовых сочетаний.

Хохлома

Хохлома — большое торговое село на Средней Волге. Долгое время оно было центром изготовления деревянной посуды, поэтому художественная роспись стала называться хохломской, а то и просто — хохлома, хотя чудесную золотую, «пламенную» посуду изготавливали не столько в селе Хохлома, сколько в окрестных маленьких деревнях, а в Хохлому привозили готовую посуду для продажи. В дни ярмарок на торговой площади рядами возвышались горы всевозможной посуды. Чего тут только не было! И ложки, и ковши в виде уток, и тарелки, и миски! от маленьких для ребёнка до огромных, метра полтора в диаметре, и стульчики для детей, и стулья для взрослых, и столы всех размеров... И всё это

горело золотом, пламенело красной киноварью². Славилась Хохлома своим «деревянным золотом» во всех уголках России и за её пределами. Сейчас трудно сказать, когда возникло это самобытное искусство. Одни утверждают, что в XVII веке, другие в XV—XVI. Последние находки археологов при раскопках в Новгороде поколебали все предположения: в слое грунта конца XIII начала XIV века была найдена деревянная ложка с сохранившимися остатками краски и рисунка, напоминающего хохломскую роспись.

Деревянную посуду на Руси делали во всех селениях. Дело привычное и нехитрое. Подбирали в лесу подходящее дерево (липу, клён, осину), распиливали на части, сушили так, чтобы при высыхании не получилось трещин. Такую заготовку называли баклушей³. Из неё вырезали (раньше руками, позже — на токарном станке) нужное изделие и покрывали особой жирной глиной — вапой. После того как изделие «проварили», покрыли олифой и просушили, начинали расписывать, затем покрывали лаком и ставили в печь для закалки при высокой температуре (до 150 градусов С⁴), чтобы лак лучше пристал к стенкам посуды. Так делали всюду. Но вот такой посуды, чтобы золотом сияла, чтобы по красному или чёрному фону разбегались в затейливом переплетении нити травы с веточками, листиками, цветами, ягодами, будто золотом писанные, кроме хохломских мастеров никто не делал. Кто же открыл секрет изготовления золотой краски?

Рассказывают, что как-то раз один из мастеров обратил внимание, что рядом с расписной ложкой плохо смотрится на столе оловянная миска. Решил он и её расписать, покрыть лаком и в печи закалить. Сказано — сделано! А когда вынул из печи, — глазам не поверил: миска золотом сияла! Удивился мастер: уж не открыл ли он секрет получать золото из олова?

Поцарапал ножом — нет, под слоем пожелтевшего лака блестело олово. Мастер понял, что металлический блеск олова сквозь пожелтевший лак создает иллюзию золота. А не попробовать ли и на деревянной посуде создать такую иллюзию? Растёр кусок олова в порошок, покрыл деревянную ложку порошком — и в печь. Получилось!

Хохломские мастера долгое время держали своё открытие в секрете. Однако и тогда, когда секрет перестал быть секретом, «деревянное золото» в других местах не могли получить: не хватало традиционных навыков, веками отработанных приёмов, тонкого знания температурного режима, долгой выучки, чуткого понимания красоты и многих других качеств, составляющих мастерство. Сложность производства привела к разделению труда в деревне. Кто-то вырезал посуду, кто-то расписывал и обжигал, кто-то только обжигал.

В 1918 году центр хохломской росписи переместился в районный городок Семёнов Горьковской области⁵. Здесь возникла школа художественной обработки дерева. Её создателем и первым директором был художник Г. П. Матвеев. Он пригласил из деревень опытных мастеров, которые стали учителями нового поколения художников. Одним из них был составлен альбом «История хохломской росписи», где описаны стили росписи и прослежено их развитие.

Существуют два хохломских стиля: «травка» и «кудрина».

«Травка» — более старый стиль, так сказать, классика хохломской росписи. Его особенность состоит в том, что за основу рисунка берётся волнистая линия, от которой в разные стороны отходят условные побеги — разноцветные чёрточки, завитки, усики. В их ритм входят крупные детали орнамента: листья, цветы, ягоды, иногда птицы и даже рыбки. «Травка» более всего подходит традиционному при-

ёму кистевой росписи по верху готового золотистого или красного, иногда чёрного фона. Поэтому и называется она верховой росписью. Мастер наносит кистью рисунок без предварительных набросков — сразу, по вдохновению, по навыку, как подсказывает опыт и чутьё художника.

Второй стиль весьма метко назван «кудрина» от слова «кудри». Его пышный цветочно-лиственный, крупный рисунок округлостью своих почти графических очертаний действительно чем-то напоминает кудри. Крупные золотистые цветы и листья покрываются местами чёрными точками, чёрточками, штрихами. Свободные от рисунка места потом закрашиваются краской (чёрной, красной, зелёной). Рисунок как бы ложится «под фон», так называется и сам приём росписи. «Кудрина» создаёт впечатление, будто рисунок вырезан из тонких золотых листов и наложен на стенки изделия.

Хохлома пользуется большой популярностью и в СССР и за рубежом. На различных выставках она удостоивалась высоких наград, дипломов Первой степени. Многие мастера получали персональные призы и награды. «Золотая хохлома» с честью представляла искусство русского народа на всемирных выставках в Монреале (1967 г.), в Осаке (1970 г.)

Многие мастера хохломской росписи за выдающиеся заслуги в области искусства награждены высокими наградами страны: З. Ф. Киева награждена орденом Ленина, А. П. Савинова — орденом Трудового Красного Знамени, Н. П. Сальникова — орденом Знак Почёта, Н. А. Денисова-Чикалова и А. Г. Тюкалов стали лауреатами Государственной премии имени Репина. В 1978 году за высокохудожественные произведения, развивающие лучшие традиции народного искусства, мастеру Т. В. Барановой была присуждена премия Ленинского комсомола.

Матрёшка

Говоря о расписных деревянных изделиях народного творчества, нельзя не упомянуть и об известной всему миру русской матрёшке. Какова же история её появления?

В русских деревнях делали когда-то

забавную игрушку — яйцо в яйцо. Откроешь яйцо, а там второе, третье: одно меньше другого. По принципу этой игрушки художник С. В. Малютин⁶ нарисовал эскиз другой — крестьянки и её дочери. Мастер резьбы по

дереву из города Загорска вырезал вручную несколько кукол одна меньше другой, а Малютин их раскрасил. Получилась румяная улыбающаяся кукла-крестьянка в цветастом платке и ярком сарафане⁷. Такими же веселыми и нарядными были спрятанные в ней дочери. Новая игрушка всем понравилась. Её назвали Матрёшкой — от распространённого в старину женского имени Матрёна.

Так в конце XIX века родилась матрёшка, ставшая в дальнейшем знаменитым русским сувениром.

В 1900 году она совершила заграничное путешествие на Всемирную выставку в Париже, где была признана лучшей игрушкой для детей.

Сейчас в Советском Союзе два крупных центра по изготовлению матрёшек: Загорск под Москвой и город Семёнов на Волге, прославившийся также хохломской росписью. Однако и во многих других городах и сёлах страны, в разных республиках СССР стали делать матрёшек в традиционных национальных нарядах. Так появились башкирская, марийская, мордовская матрёшки. В этой большой и теперь многонациональной семье загорская и семёновская матрёшки считаются старшими сёстрами.

КОММЕНТАРИИ

1. **миска** — столовая посуда с высокими краями

2. **киноварь** — минерал красного цвета, а также краска из этого минерала

3. **баклуши** — заготовки для изделий из дерева. Для изготовления ложек баклушу разрубали на мелкие бруски — «били баклушу». Чтобы бить баклуши, не требовалось ни особого умения, ни таланта, ни мастерства. Неизвестно, когда и кто впервые связал хохломское выражение «бить баклуши» с понятием 'бездельничать, лодырничать, ничего не делать', только до сих пор в русском языке оно — синоним безделья

4. **150 градусов С** — сто пятьдесят градусов по Цельсию.

5. **Горьковская область** — область, центром которой является город Горький (до 1932 года — Нижний Новгород), расположенный у слияния рек Волги и Оки. Горький — один из крупнейших городов РСФСР, носит имя замечательного советского писателя Максима Горького, родиной которого является

6. **Малютин Сергей Васильевич (1859—1937)** — русский со-

ветский художник. Лучшие его произведения: «По этапу» (1890), «Подруги» (1893), «Автопортрет» (1901), «Портрет художника М. В. Нестерова» (1913), «Портрет писателя Д. А. Фурманова» (1922) и другие — экспонируются в Государственной Третьяковской галерее.

С. В. Малютин работал также в области книжного оформления декоративно-прикладного искусства и архитектуры, широко используя при этом мотивы русского национального орнамента, традиции русской народной архитектуры, живописи

7. **сарафан** — русская национальная женская одежда в виде свободного платья без рукавов на бретельках

Вопросы и задания к тексту.

1. Что такое хохлома?

2. Хохломскую посуду называют «деревянным золотом». Используют ли мастера золото при росписи изделий?

3. Почему только в Хохломе и окрестных деревнях создавали «золотую» посуду? Что мешало создавать её в других районах?

4. Что означает «бить баклуши» и почему это выражение стало синонимом безделья? (см. комментарий)

5. Какие вы знаете стили хохломской росписи? Чем они отличаются? Почему они так названы? Рассмотрите цветные и чёрно-белые иллюстрации. На них изображены хохломские изделия двух стилей. Определите, какие выполнены в стиле «травка», а какие — в стиле «кудрина». Какой стиль вам больше нравится и почему?

6. Кто создал первую матрёшку? Где и когда она была создана? Почему матрёшку назвали матрёшкой? Чем интересна русская матрёшка взрослым и детям?

7. Существует ли художественная роспись по дереву в традициях вашей страны? Как и какие предметы принято расписывать?