

Народное декоративное искусство

Б. И. Битехтин

Цветы на металле. Цветы на ткани

Жостовские подносы

Полтора века существует в России самобытный народный промысел — жостовские расписные подносы. Жостово — небольшое село Московской области — давно известно в России яркой декоративной росписью подносов, которые, как и самовар, стали важным атрибутом русской чайной церемонии. На подносе к столу подавали чай, сахар, печенье, варенье. Отсюда и его название. Подносы широко использовались в домашнем обиходе, а также в ресторанах, чайных и т. д.

Рассказывают, что в старину посетители,

приходившие с мороза в чайную погреться, выражали недовольство, если им подносили чай не на ярких жостовских подносах. Самовар без такого подноса, что кипяток без чая. Жостовскими подносами украшали также стены чайных. Советский художник первой половины XX века Борис Кустодиев в серии рисунков «Русские типы» создал интересную в художественном и этнографическом отношении жанровую сцену «Московский трактир», где изображена группа мужчин, сидящих за столом, им подносят чай, а стена у стойки сплошь увешана жостовскими подносами.

И по сей день любит народ яркое цветение на жостовских подносах. Популярность жостовских подносов столь велика, что они стали традиционным русским сувениром.

Интересный и сложный путь прошёл жостовский промысел за свою полуторавекую историю, постепенно вырабатывая технические и художественные приёмы работы, творческие традиции. Родоначальником промысла считают крестьянина Филиппа Вишнякова, который в начале XIX века открыл мастерскую по изготовлению лаковых изделий из папье-маше. Интерес к производству таких лаковых изделий возник не случайно. Дело в том, что село Жостово находится неподалёку от знаменитого своим лаковым промыслом села Федоскино. Между сёлами-соседями всегда были тесные и родственные и деловые связи. Филипп Вишняков нанимался перевозить изделия федоскинских мастеров в Москву и другие города. Успех федоскинской продукции на рынке натолкнул его на мысль самому попробовать изготавливать коробки, шкатулки, табакерки. Однако в мастерской Филиппа Вишнякова лаковые изделия получались не такими изящными, как у соседей. Не было у Вишнякова ни опыта, ни художественного мастерства, чтобы конкурировать с прославленными мастерами. Трудно сказать, чем бы кончилось столь неравное состязание, если бы не одно обстоятельство, с которого и начинается собственная история жостовского промысла.

Сын Филиппа Вишнякова в 1825 году завёл свою мастерскую. Осип Вишняков начал производство подносов, которые в Федоскине не изготавливались. Подносы первоначально тоже делались из папье-маше. Они были самых разнообразных форм и размеров: круглые, овальные, восьмигранные, с ровными краями, с волнистыми. В настоящее время насчитывается до 26 типов или форм подносов. Многие из них возникли в те далёкие времена. Постепенно определились и традиции художественного оформления подносов. Первое время на подносах изображались сюжетные, жанровые сценки из жизни народа, как на

федоскинских шкатулках, только похуже качеством. Но покупатели, не подозревая, что помогают рождающемуся искусству определить своё лицо, найти свой путь, выбирали те подносы, на которых красовались яркие, почти фантастические букеты цветов, словно выплывающие из тёмных глубин воды. Иллюзия плывущего букета создавалась тем, что головки цветов наполовину притемнялись, будто они чуть затоплены в воде. Темноватыми, затемнёнными делались листья и стебли. Не случайно излюбленным фоном на подносах у жостовских мастеров до сих пор остаётся чёрный. На чёрном фоне и краски цветов звучат ярче, и иллюзия плывущего букета усиливается. Хотя надо сказать, что жостовцы с большим мастерством используют и красный, и синий, и зелёный фон.

Технологический процесс изготовления подносов из папье-маше с росписью и лаковым покрытием был тот же, что и у федоскинцев. О нём уже говорилось в статье о Палехе¹, и, думается, нет надобности повторяться, тем более, что век подносов из папье-маше был недолог.

В 1836 году Осип Вишняков отправился со своим товаром на большую ярмарку в Прибалтийский город Митаву (ныне Елгава). К этому времени его подносы уже прочно завоевали симпатии земляков, и это придавало уверенность в успехе. Однако на ярмарке люди приходили, любовались цветами на жостовских подносах, а покупать шли в другое место, где подносы были подешевле. Пошёл и Осип к неожиданным конкурентам. Ими оказались купцы с Урала из города Нижний Тагил, где подносы делались из тонкого листа стали, что значительно удешевляло продукцию. Осип понял, что это единственное преимущество уральских подносов, так как в живописном оформлении они уступали жостовским. Осип решил перенести жостовские цветы на металлические подносы, освободившись тем самым и от трудоёмкого изготовления папье-маше. Но для металла нужен свой, особый лак. Как его изготавливают на Урале? Сейчас известно, что изобретателем и варщиком знаменитого уральского лака был талантливый рабочий из Нижнего Тагила А. С. Худояров. Осип Вишняков этого не знал. Трудно сказать, как ему удалось узнать секреты изготовления лака по металлу, только вернулся Осип Вишняков в Жостово с новыми планами. С 1836 года жостовские мастера стали выпускать металлические подносы.

В наши дни изготовление металлических заготовок осуществляется с помощью меха-

низмов. В те же далёкие времена всё делалось вручную. Вручную вырезался нужной формы лист стали, вручную подворачивались края, выбивались деревянными молотками на специальной чугунной плите различные формы подносов. Остальные технологические приёмы жостовского промысла сохраняются и по сей день. Металлическую заготовку покрывают особой смесью — шпаклюют, шлифуют до идеальной гладкости, красят чёрной, красной или зелёной масляной краской в зависимости от того, каким хотят сделать фон. Затем покрывают три раза бесцветным лаком и столько же раз сушат в печи при температуре от 80 до 140 градусов Цельсия. Только после этого поднос попадает в цех росписи.

Художник начинает с «замалёвки», то есть наносит первый слой масляной краски: создаёт на подносе рисунок узора. После просушки начинает «тенёжку» — накладывает основные тени цветка, затем «прокладку» — наносит основные тона на цветы и листья, делает светлые блики и так далее. Пустоту между цветами и листьями заполняют прорисовкой лёгкой ажурной травы, стеблей. Они как бы связывают цветы и листья в букет. Опытные мастера никогда не злоупотребляют этим приёмом привязки цветов: на подносе должен быть составленный со вкусом букет. Старейший художник Андрей Павлович Гогин всегда учил молодых: привязка должна быть только «для дела». По краям подноса узкой полоской наносится ажурный орнамент. Он как бы окаймляет роспись. Наконец, поднос ещё три раза покрывают бесцветным лаком, три раза сушат в печи — и изделие готово. Некоторые подносы настолько хороши, что становятся украшением домов как произведения живописного искусства.

В истории жостовского промысла было немало имён замечательных мастеров. К сожалению, жостовцы никогда не подписывали своих работ, и мы не знаем, кто сделал какой поднос. Но в памяти современных художников хранятся имена старых мастеров, их советы, их рисунки. С большим уважением говорят и ныне о замечательном мастере Дмитрие Степановиче Клёдове, об Александре Ивановиче Вишнякове, далёком потомке основателей жостовского промысла, об Алексее Ильиче Лёзнове, который всегда увлекал за собой художников в лес, в поле, «искать красоту» у цветов и трав, а потом собирать эти цветы в букеты на подносах.

В настоящее время на Жостовской фабрике декоративной росписи трудится много талантливых мастеров художественной росписи: А. П. Гогин, Б. В. Графов, Н. Н. Можаяев, Н. Н. Гончарова и др.

Старейшему замечательному мастеру Андрею Павловичу Гогину было присвоено по-

¹ См.: «Русский язык за рубежом». 1979, № 4

чётное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1977 году Нина Николаевна Гончарова стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Репина. Интересным и противоречивым был её путь в искусство. Она родилась и воспитывалась в семье потомственных мастеров жостовской росписи: и дед, и отец её расписывали подносы. Уже ранние работы Гончаровой вызывали восхищение опытных мастеров. Но у Нины Николаевны была неменьшая страсть к другому виду искусства — к танцам. Она занималась в хореографическом кружке в сельском клубе и на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности заняла первое место. Её приняли в танцевальный ансамбль, с которым Нина Николаевна выступала в городах страны и за рубежом. Потом в течение 25 лет она была руководителем танцевального коллектива. И всё-таки Нина Николаевна вернулась в Жостово, взялась за кисть. В её работах многое от музыки: ритм, пластика, лёгкость. Гончарова обладает тонким восприятием красоты, чувством меры. Её композиции цветов изящны и гармоничны. Когда видишь подносы, расписанные ею, убеждаешься, что увлечение танцами не прошло для художницы бесследно.

Изделия жостовских мастеров часто экспонировались на отечественных и на всемирных выставках и всегда им сопутствовал неизменный успех. Их отмечали дипломами различных степеней, медалями. О них писали как о декоративном чуде искусства русского народа.

Павловопосадские платки

Яркие красочные цветы, как бы плывущие по тёмной водной глади, можно увидеть не только на жостовских подносах: знаменитые павловопосадские расписные платки непременно придутся по вкусу всем любителям и знатокам русского декоративного искусства.

Трудно сказать, кто на кого повлиял: художники текстильной промышленности на жостовских мастеров или наоборот, хотя производство и крашение шерстяных платков началось только в шестидесятых годах прошлого века, а жостовское декоративное искусство к этому времени заявило о себе в полную силу. Однако некоторые специалисты предполагают, что цветы на жостовских подносах появились под влиянием русских набивных тканей, где преобладал цветочный рисунок. Это вполне возможно, если учесть, что у Вишняковых при становлении промысла не было сколько-нибудь талантливых художников, и, возможно, что первые цветы на подносах копировались с тканей. Но не исключено и

обратное влияние, особенно сказавшееся на декоративном убранстве платков, созданных в небольшом городке Московской области, в Павловом Посаде.

Павловопосадское текстильное предприятие, основанное в 1812 году, было сначала малоизвестным и далеко не процветающим. Широкую известность фабрике принесли именно расписные платки. Спрос на них оказался столь велик, что в 1880 году хозяин фабрики Яков Лабзин полностью переориентировал производство на выпуск платков.

В дореволюционной России на многих текстильных предприятиях занимались росписью шерстяных платков, но такой популярностью, как павловопосадские, они не пользовались. Чем же подкупил сердца женщин павловопосадский платок? Почему, несмотря на столь частые смены моды, павловопосадский платок оставался и остаётся в почёте и по сей день?

Впрочем, ответ может дать сам платок. Разверните его, расстелите на столе, и перед вами предстанет феерия красок, буйное цветение, фантастическое переплетение цветов, трав, листьев. А если вам попался платок не машинной выделки, а ручной работы, где более двадцати тонов и полутонов, то нетрудно будет заметить элементы жостовской росписи, например, притемнённые части цветка, листа, бутона, создающие впечатление, будто цветы плывут по воде. Как и жостовцы, мастера Павлова Посада предпочитают тёмный фон: чёрный, тёмно-синий, вишнёвый. На тёмном фоне и краски горят ярче и иллюзия плывущих цветов подчёркивается сильнее. В машинном производстве используют и светлый фон.

Долгое время, вплоть до 50-х годов XX века, павловопосадские платки расписывались только вручную, как в давние времена, способом ручной набойки на специальном набойном столе. Сейчас предприятие расширилось. Огромный спрос на платки и желание удовлетворить его заставили механизировать и автоматизировать производство, ввести автоматические многокрасочные машины. К сожалению, машины ещё значительно уступают рукам человека при художественной росписи ткани. Механическое нанесение красок не позволяет иметь на одном платке более 10 оттенков цвета, тогда как при ручной набойке их наносится более 20. Поэтому на фабрике сохранён цех, где на 15 столах платки расписывают старым, традиционным ручным способом. Этот цех выполняет только специальные заказы, выпуская изделия для нужд музеев, театров, киностудий.

Для нанесения рисунка ручной набойкой создаются доски-манеры, с вырезанными на них элементами рисунка. Процесс изготовле-

ния манер сложный, ответственный, содержащий немало «секретов». Над ними трудятся самые опытные и искусные резчики, столяры, художники. Не всякая доска годится для манеры. Подбираются особые сорта дерева, распиливаются дощечки то вдоль, то поперёк волокон, склеиваются в три слоя. Структура дерева должна быть такой, чтобы удобно было вырезать нужный рисунок. Количество манер соответствует количеству оттенков рисунка. Сколько нужно нанести оттенков краски, столько делают и манер.

Манеры с нанесённой на них краской накладывают на ткань и для более чёткого пропечатывания постукивают по ним деревянным молотком (сам термин — «набойка» произошёл от глагола «набивать»). Мастер-набойщик должен очень тонко чувствовать манеру пальцами: где-то её прижать посильнее, где-то постучать молотком, а где-то чуть коснуться ткани.

С набойного стола платок отправляется в долгое путешествие от одного мастера к другому. Платок пропарят, пропуская пар через соломку, отмоют и подвергнут ещё многим процедурам, прежде чем краски засияют, вспыхнут на фоне платка и останутся такими яркими навечно.

Павловопосадский платок — результат труда, опыта, таланта многих поколений русских мастеров, художников из народа, создавших пленительные цветочные узоры. Композиционное построение цветочного убранства оригинально и разнообразно. Вариантов бесконечно много. Однако существуют излюбленные традиционные приёмы размещения цветов на платке. Чаще всего по четырём углам платка размещаются крупные букеты роз или других цветов, а к середине — отдельные цветы, помельче. Создаётся впечатление, что цветы выпали из букета и рассыпались по полю платка. На некоторых платках середину оставляют свободной от рисунка, и тогда кажется, что цветы от краёв уплывают вдаль, становятся всё меньше и меньше, будто исчезают в тёмной бездне. Иногда платок украшается гирляндами роз, расположенных concentрическими кругами.

Богатую коллекцию рисунков, композиций создали талантливые павловопосадские мастера. Об одном из них, Дмитрие Постигове, до сих пор среди мастеров живут легенды. Говорят, что он был таким искусным мастером, что однажды ради шутки ввёл хозяина фабрики в заблуждение: нарисовал муху, севшую на цветок. Хозяин решил, что она живая, и принялся сгонять её с платка.

Перед современными художниками фабрики З. Ольшевской, Е. Регуновой, В. Зубрицким и многими другими стоит сложная задача: как

при машинной выработке, при огромных тиражах изделий сохранить ценные художественные качества знаменитых павловопосадских платков. Нужно сотни раз обдумать, взвесить, оценить каждую композицию, подготовить рисунок так, чтобы машина справилась с работой не хуже человека, не снизила художественной ценности изделия.

Художники фабрики превосходно справляются с этой задачей. Порой их платки машинной выделки трудно отличить от ручной работы. Свято берегут в Павловом Посаде богатое наследие старых мастеров, развивают традиции их росписи в новых условиях, создают собственные композиции. За высокохудожественные произведения, развивающие лучшие традиции народного искусства, Гогиной Любови Сергеевны, художнице Жостовской фабрики декоративной росписи, в 1978 году присуждена премия Ленинского комсомола.

Современные павловопосадские платки популярны не только в Советском Союзе. Они завоевали мировую славу. На всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году они были удостоены золотой медали. Спрос на них во всём мире настолько возрос, что некоторые страны, приобрели лицензии на их изготовление.

Родившись в маленьком городке Павлове Посаде более века назад, платки с «плавающими цветами» предстали перед миром как образцы не подвластного времени народного декоративного искусства.

Вопросы и задания к тексту

1. Как возник и развивался промысел росписи подносов в Жостове?
2. Какие художественные особенности характеризуют декоративное оформление подносов?
3. Что вы узнали о мастерах жостовской росписи?
4. Расскажите о процессе изготовления расписных платков.
5. Что общего между жостовскими подносами и расписными платками? Используя иллюстративный материал, сравните роспись подносов и платков. Можете ли вы рассказать о взаимовлиянии каких-либо видов народного декоративного искусства в нашей стране?
6. Если вы когда-нибудь видели жостовские подносы и павловопосадские платки, расскажите, какое впечатление они на вас произвели. Понравились ли они вам?