Доклад на педсовете: «Необыкновенный Городец»

Роспись, которая сейчас называется городецкой, родилась в Поволжье на берегах чистой и светлой речушки Узолы. Там крестьяне нескольких деревень расписывали прялки и отвозили продавать свои изделия на нижегородскую ярмарку. Поэтому и роспись сперва называлась нижегородской. Точнее, еще до появления этой росписи прялки украшались резьбой. Со временем резьбу стали слегка подкрашивать — для большей нарядности, а позже резьба на прялках была полностью вытеснена росписью.
Никогда ни с чем не спутаешь радостных красок городецкой росписи, ее вороных коней с поджатой крючком ногой и лебединой шеей, ее птиц с диковинными хвостами в виде крыла бабочки. Кони всегда изображаются в профиль, а люди — только анфас. И все это - в окружении роскошных цветочных гирлянд.
Городецкая роспись символична. Конь в ней - символ богатства, птица - символ счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах.
Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях, барышни в кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из жизни горожан. Но оттого что изображалось все это крестьянскими художниками, создался чрезвычайно своеобразный стиль росписи, в котором помпезность и вычурность городских элементов наивно перемешаны с простодушием и искренностью, свойственными простому народу.
В наши дни наследие старых мастеров не умерло: их лучшие традиции стремятся возродить художники, работающие на фабрике «городецкая роспись» в г. Городце. К счастью, старинная поволжская роспись сейчас находится в надежных руках талантливых современных художниц. Пятеро из них - Лауреаты премии имени Репина. Это - высшая награда для художников нашей страны. Имена этих художников: Беспалова Л.Ф., Кубаткина Л.А., Касатова Ф.Н., Рукина Т.М., Соколова А.В. Было время, городецкая роспись едва не погибла, но нашлись добрые и талантливые люди, возродившие ее, и художницы, которых я назвала, в их числе. Они - наша национальная гордость.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Городецкая роспись— это роспись по дереву. Но мы с вами начнем учиться рисовать городецкие элементы на бумаге. Впоследствии, когда вы овладеете простейшими приемами городецкой росписи, будет рассказано, как подготовить деревянные поверхности под роспись, как их расписывать и покрывать лаком.

БУМАГА нужна белая из альбома по рисованию, ватман или полуватман.
КРАСКИ. Городецкие мастера пишут свои работы масляными красками. Из школьного набора гуаши (12 цветов) возьмем всего восемь красок: черную, белую, алую, краплак (вишневую), кобальт синий светлый (ярко-голубую), а также желтую, окись хрома (темно-зеленую) и охру красную.
Первыми пятью красками мы будем пользоваться прямо из баночек, а три последние для городецкой росписи не годятся, их нужно будет намешать друг с другом, чтобы получить гамму красок, напоминающую городецкую.. Кстати, необходима еще одна краска — киноварь. Это краска ярко-красного цвета, но в наборе гуашевых красок ее не бывает. Хотя эта краска дорогая, без нее не сделать хорошей росписи, поэтому вам придется ее купить в художественном салоне.

КИСТИ. Для росписи желательно иметь хотя бы три кисти: беличью художественную (N2 или N3), колонковую художественную (N1 или N2) и флейц (N2 или N3) — эта плоская кисточка из мягкого волоса используется для подмалевка, наведения рамок и т.п.

О намешивании красок для городецкой росписи

Мы будем осуществлять свою городецкую роспись гуашевыми красками. Проделайте несложный эксперимент. Возьмите листок бумаги и нанесите на него по одному мазку краски из каждой баночки гуаши, которые имеются в наборе. Теперь оглядите критически получившуюся палитру гуашевых красок. Не правда ли, получилась унылая гамма? Нечего и мечтать сделать приличную роспись «под городец», используя только эти цвета. Чтобы получить жизнерадостную, гармоничную цветовую гамму, присущую городецкой росписи, нам придется немного повозиться над смешиванием красок. Мы должны из набора гуаши получить пока что три новых краски: светло-голубую, светло-розовую и городецкую зеленую (т.е. зеленую с теплым «болотным» оттенком). Итак, начинаем перемешивать. Возьмите две чистых баночки из-под гуаши. В обе баночки положите по пол-ложки белой краски (белила цинковые) и добавьте в одну баночку немного кобальта синего светлого (ярко-голубая краска), а в другую — немного киновари. Правда, киновари может не оказаться, тогда придется обойтись тем, что есть в наборе гуаши — алой краской. Хорошенько размешайте. Если краски густоватые, подлейте по 2-3 капельки воды. Опять размешайте. Получились две новые краски: нежно-голубая и нежно-розовая. Но мы будем называть их так: голубой разбел и розовый разбел.
Проследите, чтобы при намешивании этих разбелов кисти, краски и баночки были совершенно чистыми, тогда и разбелы получатся яркими, чистыми, светоносными. Очень часто случается, что при намешивании розового разбела к белой краске, добавляют не алую, а краплак, и тогда разбел нежно розового цвета не получается,.
Теперь, если разбелы ваши получились хорошими, закройте их плотно крышками и поставьте в свой набор гуаши. Вы будете ими пользоваться постоянно.

Кроме этих двух разбелов нам надо намешать Городецкую зеленую краску, которой делают подмалевки листьев. Вспомните, когда я говорила, какие краски из набора гуаши мы будем использовать для своей росписи «под городец», я называла пять красок: черную, белую, алую, краплак и кобальт синий. Это те цвета, которые будем использовать в росписи без намешивания.
Но прочтите дальше. Там сказано : ... «**а также** желтую , окись хрома и охру красную».
Эти три краски я выделила в особую группу, потому что они в росписи не используются, но из них намешиваются новые оттенки красок, характерные для Городецкой росписи. Я расскажу, пока что только об одной, которая получается смешиванием этих трех красок. Итак, опять берем пустую баночку из-под гуаши. Кладем в нее пол-ложки желтой гуаши, добавляем капельку красной охры и немного окиси хрома (темно-зеленой краски); перемешиваем, пробуем на листке бумаги — должна получиться краска тепло-зеленого болотного оттенка. Это и есть **городецкая зеленая** краска. Краска должна быть сметанообразной. Закройте баночку плотной крышкой и следите, чтобы она не пересыхала. Если она станет гуще, чем вам нужно, подливайте в нее понемногу воды. Поставьте баночку с этой краской в ваш набор. Так же, как и разбелы, она будет необходима вам в работе.
Еще одно замечание. Понятно, что у всех, кто станет намешивать краску, получатся очень различающиеся оттенки **городецкой зеленой**, поэтому, изменяя количество составляющих красок, получите тот оттенок городецкой зеленой, который больше всего нравится вам. Это будет **ваша городецкая зеленая**. И все-таки есть общий для всех совет: желтой берите побольше, а зеленой — поменьше, от этого городецкая зеленая будет легче, воздушней, и на ней будут хорошо смотреться черные оживки. Если уж вы намешали краску темноватую, то оживки на ней могут быть и желтыми.

Подмалевок и оживки

Городецкая роспись выполняется в два этапа: подмалевок и оживки. А цветы — в три этапа.
Для подмалевка используются широкие плоские кисти — флейцы. Флейц обмакивают в краску и закрашивают сразу все фигуры расписываемого изделия (обычно в 5-6 цветов).
Например, все кони целиком закрашиваются черной краской, кроме сбруи, окрашиваемой киноварью. Также черной краской закрашивают туловища птиц, краплаком — хвосты птиц, голубым и розовым — подмалевки цветов, а зеленым — крылья птиц и листья.

Выполнение подмалевка — простой малярный прием, он доступен даже пятилетним детям. По существу, такими же движениями кисти, какими выполняется подмалевок, мы красим рамы и полы у себя дома. Тут главное размазывать краски тонким ровным слоем, чтобы нигде не было ни пробелов, ни наплывов краски. Для этого и используют широкие кисти.
Когда выполнен подмалевок всего изделия, начинается второй этап — оживки. Оживки делаются белой краской. Но для оживок нужны уже и другие кисти, и другие приемы росписи.
Для оживок — кисти нужны художественные. И выполнение оживок — это уже не малярный прием, а художественный, и, чтобы их хорошо сделать, придется немало потренироваться. Кончик кисти обмакивают в белую краску и поверх всех подмалевков наносится множество точек и различных мазков, которые в считанные минуты так разительно преображают облик нашей росписи, что сразу приходит в голову мысль, какое же это удачное слово — **оживки**! И точно! От белой, словно кружевной, отделки, вмиг оживают городецкие и птицы, и кони, и цветы до того совсем плоские. Только не подумайте, что, как только вы макнули художественную кисть в белую краску, вы вправе рассыпать белые точки с щедростью, с которой сыплют пшено курам. Новичкам, между прочим, так нравится ставить во множестве эти белые точки, что не успеешь оглянуться, как они уже залепят ими всю работу. Делать этого нельзя ни в коем случае: все хорошо лишь в меру. Еще Шекспир заметил: «Не будь ни расточителем, ни скрягой. Лишь в чувстве меры — истинное благо».
Вот уж золотые слова! В меру должно быть оживок, тогда только они сказочно красивы, а переборщишь — и вся прелесть работы исчезнет, словно снегом залепит. И заметьте, что цвета подмалевков автор росписи иногда может изменять, а вот оживки всегда делаются одни и те же, потому что существует некий канон, нерушимое правило, как делать оживки на конях, как на цветах и только на туловищах птиц с оживками можно слегка повольничать.

Осталось рассказать, что, когда мы делаем оживки, белые мазки бывают нескольких видов. Это дуги, капельки, штрихи и точки. Как они выполняются, будет подробно рассказано позже. Главное, запомните, что, делая оживки, кисть надо держать в руке отвесно и касаться изделия самым тонким кончиком кисти, чтобы мазки получались аккуратные, изящные и упругие: от оживок зависит вся красота городецкой работы.
Теперь, когда мы познакомились с тем, *что* изображается в городецкой росписи, и с помощью каких красок и кистей это можно выполнить, поговорим подробно о различных элементах этой росписи. И начинайте уже сами (одновременно с чтением текста) изображать на бумаге все, о чем будет рассказано в последующих главах.

Птица — символ семейного счастья

Городецкая роспись происходит от иконы, и, так же, как в иконе, в ней много символичного. Птица является символом семейного счастья.
Посмотрите на городецких птиц — у них всегда толстый животик. В моей долгой практике преподавания я встречала немало людей, которым не нравилась именно эта особенность городецкой птицы. Многие, начинающие пробовать свои силы в городецкой росписи, пытаются «улучшить фигуру» городецкой птицы, утоньшая ее туловище. От этой грубой ошибки я и хочу вас уберечь. Такой абрис птицы — традиция, и пытаться бездумно изменить ее — все равно, что лишить смысла древний символический образ. Кто-то из вас скажет: «Подумаешь, какое преступление! Я всего-то и хотел сделать птичку потоньше — так она даже изящнее».
Но вспомните, птица — символ *семейного* счастья. Возможно этот «неэстетичный» (по мнению иных) животик как раз и символизирует зарождение новой жизни и является залогом семейного счастья!
Не знаю, правильно ли разгадан мною замысел наших простодушно-мудрых предков в отношении птицы, но вас я просто призываю уважать традицию и рисовать птиц таких, какими их рисовали тысячи художников до вас.
Птица в городецкой росписи имеет острохарактерный силуэт: у нее гибкая линия шеи и груди (синусоида), хвост — в виде крыла бабочки, нитевидные клюв и ноги. Традиционна такая расцветка птицы: туловище — черное, хвост — вишневый (краплак), крыло зеленое.
Два из этих трех цветов имеются в наборе гуашевых красок: черный и краплак, а городецкая зеленая — намешивается.
Городецкие птицы изображаются в два этапа: сначала тремя красками кистью делают подмалевок — это туловище, крыло и хвост птицы, а потом на нем рисуют белой краской оживки.
На рисунке 1 показаны наиболее характерные варианты оживки городецкой птицы. Оживки делаются на птице белой краской — с помощью тонкой художественной кисти. Здесь вы можете использовать весь арсенал городецких оживок: и дуги, и штрихи, и капельки, и точки.

Штрихи бывают очень разными по длине и ширине, а выполняются они так: кисть держат в пальцах отвесно и, едва касаясь бумаги концом кисти, проводят линию тонкую в начале и конце с большим или меньшим нажимом посередине. Штрихами сделаны оживки на крыле и хвосте птицы, на шее и внизу животика.
Капельки делаются методом примакивания, известным современным детям еще с детского сада, где их учат этому приему. Делаются капельки так: боком кончика художественной кисти (с белой краской) легко и плавно
прикасаются к бумаге, на которой при этом остается след в виде капли.
Как ставятся точки, проще понять, чем объяснить.
О том, как выполнять дуги, подробно рассказано в разделе этой методики «Цветы — символ здоровья».
Советую начать рисовать птицу традиционной расцветки. Позже вы, конечно, перепробуете и другие варианты раскраски Городецких птиц. И все-таки сами со временем придете к выводу, что сочетание, которое я назвала традиционным, — самое удачное из всех.

Конь в городецкой росписи — символ богатства

Вы слыхали такое слово — «безлошадный»? Когда его употребляют даже в наше время, то имеют в виду крайнюю бедность того человека, о котором говорят «безлошадник». Теперь-то времена изменились. Вот у меня уйма знакомых, и ни у одного из них нет лошади! И у меня нет. И тем не менее никто про нас не говорит, что мы «безлошадники». У иных даже машины есть...
А вот в старину, те крестьяне, у кого лошади не было, были самые бедные на селе люди: ни землю в поле вспахать, ни сена коровушке привезти, ни на базар поехать что-то из своего урожая продать, ни врача больному доставить...
Словом, плохо в хозяйстве без лошади было. И настолько конь был значителен в жизни сельских жителей, что в крестьянской росписи он стал *символом* богатства.
Городецкий конь бывает только черного цвета. Это тоже традиция. И пошла она от того далекого времени, когда еще городецкие прялки украшались не росписью, а резьбой. Тогда конь, вырезанный из черного (мореного) дуба, врезался заподлицо в светлое донце городецкой прялки. Работа эта была тяжелая, так как дуб — очень твердое дерево. Поэтому со временем мастера, делавшие прялки, стали просто закрашивать коня на прялке черной краской, тем самым имитируя свою работу под инкрустацию мореным дубом. Это было дешевле. Прялки-то делали на продажу.
А потом стали подкрашивать и другие детали прялки и постепенно дорогостоящая резьба была заменена раскрашиванием (росписью).
С тех пор *конь в городецкой росписи всегда черный*.
Городецкий конь, так же как и птица, острохарактерен по форме и цвету. Весь конь — черный с белыми оживками, седло и сбруя — красные. У коня гибкая линия шеи и груди (и, заметьте, точно такая же, как у птицы!), округлый круп, пышный хвост и очень тонкие ноги. Причем, тонкие они только ниже колен.
Одна задняя нога крючком подогнута под животом, а одна передняя — круто согнута в коленке перед грудью.

Городецкие мастера коня пишут в два этапа: подмалевок и оживки. Вам я советую вначале нанести контур коня, затем закрасить седло и сбрую красной краской (рис. 2а), потом — коня — черной (рис. 2б), а затем белой краской сделать оживки с помощью точек, штрихов, капелек (рис. 2в).

Капелька на коне делается так: кончиком художественной кисти, которую надо держать отвесно, быстро проведите тонкую упругую линию и в конце ее, слегка наклоняя кисть, примакиваете капельку. Капелькой делают оживки на груди и крупе коня, и от такой оживки конь становится как бы блестящим и гладким; «сытым», как говорят крестьяне. И это означало не то, что конь хорошенько поел, а то, что он в хорошей форме, округлый и тонкий одновременно, красивый и холеный.
Городецкие кони бывают двух видов, они отличаются только гривами, во всем прочем они всегда одинаковы, кроме мелких незначительных деталей.

Цветы — символ здоровья

Цветы являются непременной частью любой городецкой работы.
Для хорошего овладения городецкой росписью достаточно уметь рисовать всего четыре цветка. Впоследствии будет рассказано особо еще об одном цветке, самом красивом, но без которого прекрасно можно обойтись, не в ущерб качеству росписи.
Итак, поучимся сперва изображать всего четыре цветка. Они рисуются в три этапа:

подмалевок;

* наведение лепестков;
* оживки.

Новичкам, я считаю, целесообразно начинать рисование этих цветков сразу со второго этапа.
Итак, приготовьте бумагу, карандаш, одну художественную кисть и пока лишь одну краску из набора гуаши — краплак. И с Богом!
Нарисуем карандашом на листе бумаги в ряд четыре кружочка: первый — поменьше, остальные одинаковые

С помощью кисти и вишневой краски (краплак) нарисуем в каждом из этих кружочков круглое цветное пятно; на двух первых — сбоку, а на двух других — посередине Давайте для удобства в дальнейшем называть это пятнышко носиком. Теперь дорисуем эти четыре цветка той же краской (краплак).
На первом кружочке рисуем **дугу**. Для этого, держа кисть в пальцах отвесно (перпендикулярно листу бумаги), начинаем наводить дугу вначале лишь слегка прикасаясь к бумаге кончиком кисти, потом делаем сильный нажим на кисть (при этом кисть оставляет широкий плавный след) и завершаем дугу опять тонкой линией. Получается красивая дуга в форме молодого месяца
На втором кружочке рисуем такую же дугу, но теперь не по краю, а внутри кружочка. А по краю его — округлые лепестки по форме в точности такие же, как и дуга, только меньшего размера. Получился цветок чем-то напоминающий розу
На третьем круге лепестки нарисуем по краю окружности
На четвертом круге дорисовываем капельки методом примакивания. Они располагаются по радиусу вокруг носика, нарисованного в центре
Вот теперь сравните свои цветочки с теми, что на рисунке... И если они похожи, поздравляю вас от всего сердца: вы справились едва ли не с самой сложной частью городецкой росписи!
Конечно, цветы всегда рисуют на цветных кружочках, но на первых порах цвет вас будет только отвлекать от правильного «написания» этих очень важных элементов росписи.
Если получились цветы не очень хорошие, потренируйтесь, пока не научитесь рисовать их с легкостью.
Следите, чтобы все дуги были округлы и выпуклы, как надутые ветром паруса, чтобы носики у третьего и четвертого цветков были достаточно крупные (не меньше, чем в 1/3 диаметра круга, в котором они размещены).
Теперь договоримся о терминологии. Удобнее будет дать название этим четырем цветкам:

* бутон
* роза
* розан
* ромашка

В других источниках эти же цветы могут быть названы по другому. Но мы начинали осваивать городецкую роспись до появления каких-либо методик, а когда я с детьми поехала в Городец и на фабрике «Городецкая роспись» спросила у мастериц-художниц, как они называют эти цветы, выяснилось, что они их не называют никак. Одна художница так и сказала: «А че их называть? Я их рисую и все».
И пришлось нам самим назвать эти цветы. Поэтому вы можете их назвать так же, как называем их мы в своем рабочем коллективе, или переименовать по-своему. Согласитесь, что это не существенно. Как в народе говорят: «Хоть горшком назови, только в печь не сажай».
Второй этап (наведение лепестков) теперь начнем с первого этапа (подмалевка).
Пока мы будем все цветы рисовать только розовыми и голубыми. Розовых цветков в росписи много, а голубых — мало. Их может быть не больше одной четверти от общего количества цветков, или еще меньше, или даже вовсе может не быть в городецкой росписи. Но об этом будет рассказано во второй части этого пособия.
Так вот что интересно: городецкие цветы всегда рисуются на цветных кружочках. Когда начинают расписывать работу, вначале рисуют только цветные кружочки (это, собственно, и есть подмалевок). Почему же так? Неужели без кружочков не могли бы сделать городецкую роспись даже большие мастера?
Смогли бы, конечно. Но такова традиция.
Видите, до чего простодушна и бесхитростна эта крестьянская роспись, что в ней не делается никакого секрета из способа рисования их роскошных цветков и даже на работах прославленных мастеров Городца эти четыре цветка всегда рисуют на цветных кружочках. Вот оказывается, чтобы создавать немыслимо пышные и красивые городецкие композиции, достаточно уметь изображать всего четыре цветка, о которых здесь рассказано, а впечатление об огромном количестве этих цветков создается только благодаря их окраске — красные, розовые, голубые, синие, охристые, коричневые, вишневые и даже черные.
Не бывают цветы только оранжевыми, желтыми и фиолетовыми.
Итак, снова рисуем те же четыре кружочка, с которых мы начинали учиться изображать городецкие цветы.
Любой из четырех кружков закрасим голубым разбелом, а остальные три — розовым разбелом.
Теперь на этих подмалевках нарисуем цветы,
Советую эти цветы очень старательно зарисовать в своем альбоме — они войдут в ваш атлас городецких элементов. Обратите внимание на то, что *на голубом кружочке лепестки и носик цветка наводим кобальтом синим, а розовые подмалевки расписываем красной краской*.
Вот так же и вы будете расписывать: ярко-синим по голубому и красным по розовому.
Теперь перейдем к третьему этапу: осталось на цветах сделать оживки. Оживки на цветах делают белой краской с помощью художественной кисточки N2 и N3.
Кончик кисти осторожно обмакивают в белую гуашь и украшают цветки точками и упругими штрихами.
Первым делом ставят белую точку в центре всех носиков, потом окантовывают точками носики у розанов и ромашек, а носики бутона и розы обводят белой дугой (как рисуется такая дуга, уже объяснялось).
А затем совсем уж изящными штрихами заканчивают оживки на розе (те, которые расположены по «меридианам»).
Все! Цветы мы научились писать! Мой вам совет — делать оживки на цветах только такие, какие указаны на рисунке.
Это — традиция. *А традицию надо уважать*.

Листья

Городецкие цветы всегда окружены множеством листьев. Городецкий листок прост и незатейлив по форме: контуром он напоминает семечко тыквы, но эффектность роскошных городецких гирлянд во многом зависит именно от листочков.

Листья закрашивают городецкой зеленой краской.

Если сравнить старинные городецкие росписи с современными, то увидим большую разницу в мастерстве исполнения: мастера нашего времени очень преуспели в виртуозности написания элементов городецкой росписи, а вот форма листочков изменилась мало. Правда, их стали изображать как бы «задом наперед»: прежде они были обращены к цветам широким концом, а теперь наоборот — узким. Я думаю, что это связано с тем, что прежде листочки свободно «витали» вблизи цветов, а теперь в современной росписи, листья компонуются группами в форме веера, а это можно сделать, только сильно утончив один конец листа.

Уже упоминалось, что проще изобразить городецкий листок в виде тыквенного семечка. А вот более сложный листок проведите кистью плавную дугу и соедините концы этой дуги «синусоидой», следя за тем, чтобы листок с одного конца оставался широким

Все листочки с одного бока дугообразные, это — принципиально важная деталь, потому что оживки на листьях проводят черной дугой именно по этому краю листа. Следите за тем, чтобы листочки ни в коем случае не были извилистыми. Они всегда широки, округлы и упруго растопырены.

Вот теперь, у вас получился правильный контур листка, закрасьте его городецкой зеленой краской, это — подмалевок листа. Листья изображаются в два приема: первый — подмалевок, второй — оживки. Оживки договоримся делать пока только черной краской. Тонкой художественной кистью (N1) черной гуашью сделайте дугообразные оживки на листьях.

Такие листочки с сильно «оттянутым» кончиком, хорошо компонуются в группы по несколько штук вместе (из одной точки)

Заметьте — листочки в городецкой росписи никогда не «прикрепляются» ни к какой ветке, да и «веток»-то никаких в росписи не должно быть.

Послеовательность изображения птицы

Птица в городской росписи — символ счастья. У неё толстый животик, нитевидные ножки и клюв, и пышный хвост в виде крыла бабочки.

Триада

Триада — очень эффектная композиция. Она хорошо компонуется на круглых и квадратных форматах: (тарелки, сиденья табуретов, стульев)

Полоса

Полоса — используется для росписи длинных, узких изделий (карнизы, вешалки, полочки, скалки и пр.)