О петриковской росписи

Яркой страницей вошла декоративная роспись в историю культуры украинского народа. Далеко за пределами Украины известные имена народных мастеров села Петриковки Днепропетровской области. Ажурный, графически четкий орнамент, который в прошлом развивался как настенная роспись и декор бытовых предметов, сегодня широко используется в художественной промышленности, книжной графике, оформлении и.т.п.. Волшебный петриковский цветок расцвел на замечательному фарфоровом блюде, загадочным узором лег на шелковую ткань, ценным самоцветом засверкал на лакированной поверхности сувенирной шкатулки.

Своеобразный орнамент Петриковки имел давние традиции, свой пластический язык, технику и свой арсенал художественных образов. Из поколения в поколение передавались традиции росписи, самобытного, преимущественно растительного орнамента, который впоследствии все более совершенствовался. Бытовые вещи с петриковской росписью, которые находятся в музеях, относятся к ХУШ-ХІХ столетиям. Сам же орнамент ведет начало от старинной традиционной орнаментики, которая широко применялась в быте запорожцев, украшая жилья, начинку и оружие.

Современный петриковский орнамент характеризуется, прежде всего, как растительный, преимущественно цветочный. Он основывается на внимательном изучении реальных форм местной флоры и создании на этой основе фантастических, несуществующих в природе цветов (например, "лучка" или "кучерявки"). Широкое применение имеют мотивы садовых (георгины, астри, розы) и луговых (ромени, василька) цветов и ягод калины, клубники и винограда. Характерными являются также изображение листвы, которую называют "папоротником", бутонов и перистой ажурной листвы. Для петриковсих орнаменталистов характерные чрезвычайно точный глазомер и удивительная ловкость руки - все мастера рисуют без предварительно намеченного контура, не пользуясь ни одним измерительным инструментом. Виртуозность выполнения достигается письмом с помощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти. Кроме кисти, Петриковские мастера применяют стебли, щепочки, а ягоды и некоторые цветы рисуют просто пальцем.

Мастера

К старшему поколению петриковских мастеров принадлежат Татьяна Пата, Арина Пилипенко, ее сверстница Надежда Билокинь, Полина Глущенко, Мария Приймаченко, и кое-что из более молодых Анна Исаева и Надежда Тимошенко.

Все они сформировались как творческие личности на протяжении первой трети столетия, в пору развития местного рисования как изобразительного фольклора, когда рисовали пышные цветистые "цветки" на грунте стены (рисованные печи), а позже - на бумаге (малевки - фрагменты росписи печей, полотенца, наличника), были неотъемлемой частью общего декора традиционного жилья. Целостное фольклорное мироощущение, представленное сквозь призму собственной индивидуальности мастера, - характерная фундаментальная художественная черта этого поколения.

Общей чертой творчества мастериц этого поколения является непосредственность, искренность, обостренное ощущение декоративности. Они строят свои композиции на одновременном контрасте основных и дополнительных цветов, совершенно владеют традиционной техникой росписи яичной темперой. Для композиционных схем их произведений характерная некоторая статичность, уравновешенность всех элементов, ритмическое повторение цветов. Тем не менее, их сюжеты не одинаковые, и несут в себе черты неповторимой индивидуальности. Одна из старейших петриковских мастериц декоративной росписи - Татьяна Пата. ее техника чрезвычайно разнообразная. Художница объединяет широкий сочный мазок с легкими, прерывчатыми, выцарапывает щепочкой тоненькие прожилки в середине листочка, кистью из кошачьей шерсти выписывает ее краешки, лозинкой выбирает лепестки цветов, пальцем обрисовывает прозрачные округлые ягоды.

Мария Приймаченко

Известная украинская художница, мастер народной декоративной живописи. Занималась вышивкой, керамикой, иллюстрациями к детским изданиям. Родилась в с. Болотня, Киевская область. В 1936 окончила Школу народных мастеров, где в то время преподавали В. Кричевский, А. Петрицкий, В. Касиян, и стала принимать активное участие в различных выставках. В конце 1930-х ее работы экспонировались в Киеве, Москве, Ленинграде, Париже, Варшаве, Софии, Монреале, Пекине и др. Мария Приймаченко принимает участие в выставке народного искусства 1936 года и награждается дипломом 1-й степени. С тех пор ее работы с неизменным успехом экспонируются на выставках – отечественных и зарубежных. Сама же художница почти безвыездно живет в своем селе. Именно Болотня с ее природой, ее бытом, ее традициями наложила отпечаток на творчество Марии Приймаченко. Оно представляет собою феномен удивительного сплава конкретного, фантазийного и, наконец, подсознательного. Нередко образы рождаются во сне, а уже потом воплощаются в картинах. В 1937 рисунки М. Приймаченко впечатлили посетителей I Международной выставки в Париже, где она получила золотую медаль. Пабло Пикассо называл ее произведения «прекрасными работами гениальной женщины». Марк Шагал так сильно увлекся ее творчеством, что начал писать странные существа, очень похожие на «приймаченковских» зверей. Награждена Государственной премией УССР им. Т. Шевченко (1966) за цикл работ «Людям на радость». С 1970 – заслуженный деятель искусств Украины. В 1988 получила звание народной художницы Украины. Во «Всемирной энциклопедии наивного искусства» (Белград, 1984) признана звездой первой величины (именно работа М. Приймаченко украшает обложку этого издания), которая стоит рядом с такими мастерами, как А. Руссо, Н. Пиросмани и И. Генералич. Перед талантом художницы склонялся Н. Глущенко: «Приймаченко – художник единственный в своем роде. В ней воплощена эстетика нашего народа». Произведения находятся во многих музеях Украины, в том числе МУНДИ, Государственном музее им. Т. Шевченко и Запорожском художественном музее. Связи творчества Марии Приймаченко с наидревнейшим искусством несомненны. В ее композициях находят свое воплощение идущие из недр народной мифологии образы фантастических зверей и птиц. Ее творчество – это сгусток эмоциональных впечатлений от преданий, легенд, от самой жизни. За ним ощущается огромная школа народного искусства, многовековая культура украинского народа.

Татьяна Пата

С 14 лет зарабатывала на хлеб тем, что ходила по домам и расписывала цветами дымоходы печей. В 1913 г. в Петриковку приехала Петербургская художница Е.К. Эвенбах, которая, заинтересовавшись творчеством Т. Паты, копировала ее рисунки и приглашала переехать в столицу. Однако Татьяна Якимовна не согласилась оставить родное село, этот удивительный мир, из которого она черпали вдохновение, сюжеты для своих произведений. Это было время расцвета народной мастерицы.

Федор Савович Панко вспоминал: «Татьяна Акимовна мне рассказывала, что молодой была такая «гаєна» (то есть непоседливая, любительница затей). Как-то родители поехали в Полтаву на ярмарку, а она надумала разрисовать снаружи хату. Нарисовала подсолнухи от завалинки до самой стрехи. Отошла, глянула: стреха на подсолнухах лежит, а хаты словно и нет. Но вот возвращаются отец с кумом, конечно же, навеселе. Отец: «Тпру! Кум, а где это мы?». Кум подошел к хате, долго смотрел, потом до него дошло: «Да оно же нарисовано!».

Дальнейшую творческую судьбу мастерицы определила встреча с выдающимся историком и этнографом Д.И. Яворницким. Это его стараниями «луковки» и «кудряшки» выбрались за порог петриковского дома и пошли удивлять мир. Он первый содействовал общественному признанию ее произведений как настоящих ценностей народного искусства. В 20-х годах по заказу Днепропетровского краеведческого музея, который возглавлял тогда Дмитрий Иванович, Т. Пата выполнила ковер и два эскиза росписи дымохода, которые ныне хранятся в фондах. В последние годы жизни художница создала серию новых рисунков, которые вошли в альбом "Татьяна Пата" (1973), оформляла книги, художественные открытки.

Характерные особенности петриковской росписи

Нынешний период развития декоративно-прикладного искусства Украины является значащим в плане утверждения его социально-культурного потенциала. Творчески наследуя традиции, художники привлекаются к общему руслу развития современной культуры. Об эволюции народной росписи рассказывают разнообразные современные выставки произведений народных мастеров Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Киевщины, Львовщины, Полтавщины, Черкасщины, Харьковщины, Хмельнитчины, Херсонщины и многих других, которые не только унаследовали лучшие художественные традиции, а и обогатили этот вид искусства новой тематикой, современными орнаментальными мотивами, изысканной палитрой красок.

Яркой страницей вошла декоративная роспись в историю культуры украинского народа. Далеко за пределами Украины известные имена народных мастеров села Петриковки Днепропетровской области. Ажурный, графически четкий орнамент, который в прошлом развивался как настенная роспись и декор бытовых предметов, сегодня широко используется в художественной промышленности, книжной графике, оформлении и.т.п.. Волшебный петриковский цветок расцвел на замечательному фарфоровом блюде, загадочным узором лег на шелковую ткань, ценным самоцветом засверкал на лакированной поверхности сувенирной шкатулки.

Своеобразный орнамент Петриковки имел давние традиции, свой пластический язык, технику и свой арсенал художественных образов. Из поколения в поколение передавались традиции росписи, самобытного, преимущественно растительного орнамента, который впоследствии все более совершенствовался. Бытовые вещи с петриковской росписью, которые находятся в музеях, относятся к ХУШ-ХІХ столетиям. Сам же орнамент ведет начало от старинной традиционной орнаментики, которая широко применялась в быте запорожцев, украшая жилья, начинку и оружие.

Современный петриковский орнамент характеризуется, прежде всего, как растительный, преимущественно цветочный. Он основывается на внимательном изучении реальных форм местной флоры и создании на этой основе фантастических, несуществующих в природе цветов (например, "лучка" или "кучерявки"). Широкое применение имеют мотивы садовых (георгины, астри, розы) и луговых (ромени, василька) цветов и ягод калины, клубники и винограда. Характерными являются также изображение листвы, которую называют "папоротником", бутонов и перистой ажурной листвы. Для петриковсих орнаменталистов характерные чрезвычайно точный глазомер и удивительная ловкость руки - все мастера рисуют без предварительно намеченного контура, не пользуясь ни одним измерительным инструментом. Виртуозность выполнения достигается письмом с помощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти. Кроме кисти, Петриковские мастера применяют стебли, щепочки, а ягоды и некоторые цветы рисуют просто пальцем.

Петриковские мастера применяют для росписи на бумаге яичную темперу, в настенной росписи - гуашь, яичную темперу и масляные краски на грунте, а на дереве преобладает подлаковая роспись масляными красками.

Основными традиционными композиционными сюжетами петриковской росписи являются декоративные панно, которые часто напоминают мануфактурные ковры XIX столетия, "вазон","букет", отдельную "веточку"и "фриз" .

Эти виды композиций использовались в настенной росписи как компоненты архитектурного декора интерьера. Характерной особенностью традиционной композиции, например, петриковского "букета" есть расположение в его центре трех больших цветков, из сторон которых ответвляются меньшие за размером цветочка и бутоны, которые завершаются грациозно выгнутыми усиками и стебельками луговых трав. Цветное решение такого букета всегда держится на основных акцентирующих пятнах (в данном случае - на трех центральных цветах), которым ритмически отвечают - перекликаются с ним - маленькие цветные пятнышки второстепенных элементов композиции.

Для колорита традиционной петриковской росписи характерное контрастное соединение основных и дополнительных цветов спектра, причем преобладают красные и зеленые краски. Ныне петриковские мастера, которые имеют уже определенное художественное профессиональное образование, часто выполняют свои композиции в теплой или холодной гамме.

Интересно отметить, что пишут они от себя, а не к себе, как это делают, например, хохломские мастера декоративной росписи.

Постепенно из петриковских крестьян выделилась группа полупрофессиональных мастеров, которые расписывало не только интерьеры домов, а и сундуки, народные музыкальные инструменты, сани, веялки, а в начале XX столетии начали делать бумажные малевки.

Село Петриковка в Днепропетровской области – одно из немногих, где бережно хранят традиции древних народных промыслов. Знаменитая Петриковская роспись давно стала визитной карточкой Украины. В Канаде даже издано пособие по этому виду искусства.

Петриковку 230 лет назад основал сам Петр Калнышевский. И сразу же в этом вольном казацком селе возник интересный обычай: женщины стали расписывать стены хат красочными цветочными узорами.

Их рисовали кистями, сделанными из кошачьей шерсти, спичками, обмотанными мягкой материей, и просто пальцами. Краски разводили на яйцах и молоке, а цвета выбирали самые яркие, под стать красочной природе Приднепровья.

Хозяйки соревновались друг с другом, стремясь сделать свой дом самым живописным, и ревниво заглядывались на чужое искусство. О самых удачных росписях говорили: красиво, как в церкви. А вот если хата оставалась белой, с хозяйкой переставали здороваться, как с чужой.

Самых прилежных хозяюшек в Петриковке называли “чепурушками”. Благодаря им навыки росписи передавались из поколения в поколение вплоть до 30-х годов двадцатого века. Потом наступила коллективизация, и народное искусство словно померкло. Из жизни ушла радость, а вместе с ней – желание творить красоту.

Попытку возродить замечательную роспись предпринял сельский учитель Александр Статева. Он открыл школу и взял в преподаватели последнюю Петриковскую “чепурушку” – Татьяну Пата. А после войны один из учеников этой школы – Федор Панко – решил целиком посвятить себя народному искусству. Его стараниями в селе создано творческое объединение “Петриковка” и экспериментальный цех, в котором сейчас работают более 40 народных мастеров.

Техника выполнения Петриковской росписи

Мастера Петриковской росписи используют разнообразные материалы и приспособления – самодельные кисти, пипетки, соски, ватные палочки, зубочистки, беличьи кисти и просто пальцы мастера. Для работы нам понадобится: гуашь, клей ПВА, карандаш простой, кисти беличьи №2, 3, 4, палитра, вода, пипетка, мастихин.

Перед началом росписи, надо развести краску. На палитру мастихином выкладываем небольшое количество гуаши, добавляем клей ПВА в пропорциях 2:1, размешиваем всё мастихином и, разбавляя водой, доводим до густоты сметаны.

Для первых тренировочных работ достаточно развести какую-то одну краску. Кисть держится как обыкновенный карандаш, рука при этом должна опираться на стол, чтобы мазки получались ровные и точные. Основу, на которой вы рисуете, можно поворачивать в разные стороны, – так удобнее вести кисточку и выполнять правильные мазки.

Перед тем, как рисовать цветок, намечаем карандашом его контур (круг) и центр. Потом кистью делаем мазки, не заходя за контур. Ведем мазки от контура к центру. Для листьев тоже намечаем контур и центр, мазки также ведем от контура к центру.

На беличью кисть №3 набираем краску. Начинаем вести мазок с тонкой линии, потом, нажимая на кисть, расширяем мазок и вновь ослабляем нажим, переходя в тонкую линию.

Снова на беличью кисть №3 набираем краску. Ведем мазок сразу с сильного нажима на кисть, а затем, ослабляя давление, плавно сводим мазок к тонкой линии. Из таких мазков получаются лепестки ромашки и листья.

На кисть №3, набираем краску. Начав мазок с тонкой линии, нажимаем на кисть с плавным поворотом и, ослабляя нажим, опять переходим к тонкому кончику. Повторяем мазок, поворачивая кисть в другую сторону. Такие полукруглые мазки называются “цибульки” (в переводе с украинского – “луковички”), ими можно нарисовать листья и их отдельные элементы.

Работа с пипеткой

Резиновую часть пипетки натягиваем на стеклянный кончик до такого уровня, чтобы она слегка пружинила, но не изгибалась. Макаем резиновую часть пипетки в красную краску и вертикальным движением делаем отпечаток на бумаге. Получается круглая ягодка. Многократным повтором этой операции создаём группу ягодок и таким образом изображаем гроздь калины или рябины.

Макаем пипетку резиновой частью в краску, делаем отпечаток и протягиваем пипетку на себя – получается лепесток цветка.

Карандашом намечаем контур цветка и вышеописанным способом раскрашиваем пипеткой его лепестки.

Переходный мазок выполняется двумя красками.

На палитре разводим две краски – например, красную и желтую (как вариант – зеленую и желтую, рубиновую и желтую). На кисть набираем желтую краску, затем макаем кончик в красный цвет и выполняем мазок. При этом, чем сильнее мы макаем кисточку в красную краску, тем меньше в мазке останется жёлтого цвета, и больше красного.

Меняем на кисточке краску – набираем на кисть сначала зелёную краску, а кончик макаем в желтый цвет. При этом, чем сильнее мы макаем кисть в желтую краску, тем, соответственно, мазок получится светлее (желтее). Таким способом изображаются зелёные листья с жёлтыми кончиками.

Получившиеся цветы и листья оформляются тоненькой кисточкой более темной краской, а маленькие желтые точки, изображающие тычинки, делаются обратной стороной кисточки.

Берём беличью кисть №2 или кисточку из кошачьей шерсти. Набираем краску, сохраняя кончик кисти заострённым. Переходом от тонкой линии к широкой с помощью нажима, получаем мазок в форме капли. Такими мазками обычно создаются цветы и бутоны.

В композициях Петриковской росписи кроме больших, крупных цветов и листьев изображаются также и мелкие элементы – это маленькие цветочки, ромашки, бутончики, ягоды. В основном для мелких элементов используют тонкую кисть №1 или кисть из кошачьей шерсти.

Небольшие композиции в виде открыток, называют “**малёвками**”. Выполнив все предыдущие упражнения, можно приступить к малёвкам.

Карандашом намечаем контуры и центры цветов и листьев. Чётко прорисовываем стебельки цветов и черешки листьев, а также намечаем, где будут располагаться мелкие элементы.

Цветовое решение Петриковской росписи весьма разнообразно, и поэтому всегда радует глаз. И всё же традиционным цветовым сочетанием является зелень листьев и красные оттенки цветов, а вспомогательные краски – это желтая, бордовая и оранжевая.

Для композиций больших размеров карандашом намечаем общую форму композиции, будь то прямоугольная, квадратная, овальная, круглая или ромбовидная. Здесь, так же как и в других видах искусства, соблюдаются правила и законы композиции. Все соединения и стебельки в росписи ни в коем случае не следует резко изламывать, линии должны плавно переходить одна в другую.

Бегунками” – их так же называют “дорожками” или “фризами” – оформляют разные изделия и предметы быта, украшают декоративные панно. Во всех фризах соблюдается ритм, как в построении композиции, так и в цветовом решении.

В Петриковской росписи преобладает, конечно же, растительный орнамент, но многие мастера, кроме того, изображают ещё и насекомых (кузнечиков, бабочек) и различных птиц, как реальных, так и сказочных (петушков, сов, жар-птиц и. т. д.).

Роспись выполняется на бумаге, металле, стекле, керамике и дереве.

Роспись на дереве

Деревянную поверхность шлифуют, потом проклеивают (клей ПВА и вода в пропорциях 1:1), дают высохнуть, снова шлифуют и повторяют эту процедуру ещё 2 раза.

На подготовленную таким образом поверхность можно наносить задуманную композицию. После высыхания краски, готовое деревянное изделие покрывают лаком.