

Добрынина Наталья Николаевна

канд. техн. наук, преподаватель

Ермошина Алевтина Александровна

преподаватель

ОГБПОУ «Костромской колледж

бытового сервиса»

г. Кострома, Костромская область

КОСТРОМСКАЯ ДВУХЦВЕТНАЯ КИСТЕВАЯ РОСПИСЬ КАК ПЕРВОИСТОЧНИК В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается вопрос творческого поиска о возможностях использования костромской двухцветной кистевой росписи в дизайн деятельности. Авторы приходят к выводу, что системное изучение и анализ народного промысла позволяют художнику-конструктору осмысленно трансформировать первоисточник, находить выразительные, завершенные художественные решения – логичные формы, оригинальные конструкции, необычные композиции, фактурные и орнаментальные многообразия.

Ключевые слова: костромская роспись, творческая деятельность, орнамент.

Нет ничего более творческого, чем искать вдохновение в искусстве ради искусства. Творческий процесс – чрезвычайно сложное, порой необъяснимое, явление, но его можно подвергнуть некоторому анализу. Важно проследить как происходит придумывание, фантазирование, каким образом достигается результат.

Тема русского народного костюма актуальна и многогранна. Изучая свои истоки, открывается прекрасное народное искусство, что свидетельствует о неиссякаемой фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса изобретательности и высокого мастерства. Ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-

композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора и особенно вышивки. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства.

Костромская губерния издавна славилась мастерством росписи по дереву. Костромские мастера в своих работах, стремились передать народное восприятие мира, показать связь человека с природой и родной землёй. Для народного художника искусство не было самоцелью. Расписывая то, что его окружало в быту, он старался простой предмет сделать нарядным, внести праздничность в повседневность.

Костромская роспись выполнялась без предварительного нанесения контуров рисунка. Для чего необходимо было оттачивать глазомер. Народные мастера в украшении предметов быта различных по размерам и формам применяли типовые композиции.

Свободная кистевая костромская роспись имела четкие стилистические особенности и была узнаваема по основополагающей цветовой гамме – розон, с белыми оживками на зеленовато-синем фоне. Устойчивый образ цветка варьировался включением в орнаментику изображения птиц и животных. Росписью украшались крестьянская утварь, мебель, детали, интерьер, что свидетельствует о широком диапазоне декоративных и монументальных возможностей Костромской росписи.

Крестьянская кистевая роспись не утратила своей значимости как самостоятельное художественное явление и может быть мощным творческим источником в современном творчестве. Популяризация росписи произошла во второй половине XVIII века благодаря промышленнику и покровителю искусств Никите Демидову в Нижнем Тагиле. Уже существовавшей в то время техникой письма расписывали подносы, сундуки, шкатулки, столы и т. д. Демидов организовал школу, создал производство, что послужило толчком для развития промысла. В то время народная роспись называлась «маховым» письмом в один мазок (отсюда дословный перевод модного названия One Stroke).

«Двойной мазок» – это удивительно изящная, очень декоративная техника. Чтобы овладеть техникой двойного мазка не обязательно уметь рисовать. Рисование двойным мазком заключается в следующем. Одна половина художественной кисти окунается в один цвет, а вторая половина этой же кисти в другой цвет. Проведя всей плоскостью кисти по поверхности (бумаги, холста или другой основы), вы получите двухцветный мазок с очень нежными оттенками красок. Рекомендуется не отрывать руку при выполнении одного мазка. Одно движение – одна линия. Главное – подобрать подходящую цветовую гамму. Для работы рекомендуется использовать акриловые краски. Современные краски не требуют особенностей в использовании, поэтому доступны широкому кругу художников и любителей. Рекомендуется использовать плоские кисточки и плоские кисточки со скошенным углом, различной ширины. Каждый желающий может пробовать свои силы, осуществлять свои замыслы и нарабатывать мастерство.

Орнамент – это особый вид художественного творчества не существует в виде самостоятельного произведения. Он лишь украшает собой ту или иную вещь, но, тем не менее, представляет собой достаточно сложную художественную структуру. Для создания орнаментов используются различные выразительные средства: цвет, фактура. Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы. Организующим началом любой орнаментальной композиции является ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, просветов между ними и др. элементов является важнейшей характеристикой орнамента. Повторяющейся мотив орнамента называется раппортом.

Под влиянием окружающей действительности у художника (дизайнера) возникает некоторая идея, которая конкретно или обобщенно воплощается в художественный образ. Образ идеи трансформируется в форму, которая должна отвечать замыслу. Умение дизайнера абстрагироваться от второстепенных

свойств объекта, обобщать и развивать свою идею в нужном направлении – все это входит в решение композиционной задачи.

Этапы проектирования:

- предпроектный анализ (постановка конкретной цели и задач);
- разработка дизайн – концепции (изучение творческого источника);
- выполнение эскизного проекта (выполнение эскизов, фор-эскизов);
- выполнение художественно-конструкторского проекта (проработка эскизов, создание конструкций, уточнение нюансов);
- создание дизайн-продукта (изготовление объекта исследования).

Системное изучение и анализ народного промысла позволяет художнику-конструктору осмысленно трансформировать первоисточник, находить выразительные, завершенные художественные решения – логичные формы, оригинальные конструкции, необычные композиции, фактурные и орнаментальные многообразия.

«Живи и процветай, мой край любимый,

Всегда пусть солнце светит над тобой.

Ты для меня один неповторимый,

Тебя я славлю, край мой костромской!»

Ирина Скородумова

Список литературы

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей / Р.А. Гильман: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2003. – 160 с.
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла / В.А. Барадулин, О.В. Танкус. – Просвещение. – М., 1988.
3. Русское искусство из собраний музеев Центральной России. Каталог. Московский государственный выставочный зал «Новый манеж». – М.: Красная площадь, 2000.
4. Берник Т.О. Художественно-проектная разработка творческой коллекции костюмов / Т.О. Берник. – Ростов н/Д, 2012.