

ИСКУССТВО

Говоря о Петербурге как о культурной столице, мы подразумеваем и петербургскую губернию, обладавшую своей уникальной традиционной культурой.

Вокруг Ладоги и Невы сформировалось множество направлений искусства, об одном из них мы расскажем сегодня.

Волховская роспись по дереву

Волховские традиции росписи входят в состав народных художественных ремесел, сформировавшихся вокруг Ладоги. Ладожские ремесла по характеру исполнения и живописного изображения отличаются склонностью к стилю барокко с его яркостью и пышностью.

Пожалуй, наиболее известным стилем традиционной росписи по дереву, бытовавшим в Петербурге и в поселениях в районе Ладожского озера, была волховская роспись, возникшая и распространившаяся по берегам Волхова.

Поднос.

М.П. Бут. Петербург, 1999

Первыми и наиболее изученными видами произведений являются прялки. Известны два вида прялок, выполненных в этой технике: «золоченки» и «крашенки». «Золоченки» отличаются стилистическим единством декора. На лицевой стороне прялки расположен крупный цветок, обрамленный с трех сторон полосой с именем владелицы. Широкие, круглящиеся мазки лепят форму цветка. Он кажется сочным и выпуклым, несмотря на плоскость мазка. Цветок условен, он не напоминает какие-то конкретные растительные формы. По его сторонам асимметрично расположены крупные листья. Обратная сторона прялки украшена проще. На красном или темно-синем фоне располагается небольшой цветок, ветка в круге, аналогичные изображения на лицевой стороне.

Яркая и гладкая по фактуре живопись, выверенные, отработанные приемы исполнения, броскость облика роднят прялки с городскими живописными вывесками. Благодаря многоцветью, крупным, сочным мотивам росписи «золоченки» нарядны и праздничны. Особо они ценились владелицами из-за надписей с именами. В деревнях Волховского района сохранилась частушка:

*Моя прялка именна,
на беседушке одна.
Мой забавушка придет,
по именной прялке найдет*

В той же Спасовщине создавались и несколько иные прялки - так называемые «крашенки», отличающиеся от «золоченок», отсутствием золотого обрамления и надписей. Некоторые «крашенки» выделяются изяществом точеных ножек, формой круто изогнутых сережек, необычностью живописного декора. На них изображены раскидистые кусты с розовыми цветами, вихревые розетки.

Возможно, эти прялки по времени предваряют золоченые: их расписывали, пока не появились и не распространились трафареты для украшения «золоченок». Некоторые «крашенки» формой и приемами росписи повторяют «золоченки», другие отличаются большей живописностью или графичностью решения. Но традиционные приемы композиции характерны для обоих видов прялок.

Новоладожским прялкам близки по конструкции тихвинские расписные прялки с реки Явосьма. Роспись в виде условно изображенных цветов и ветвей, птиц выполнена крупными мазками на коричневом, зеленом или синем фоне. Живописные приемы украшения этих прялок характерны для восточной части области. Лодейнопольские прялки украшены цветами, свободно и равномерно разбросанными по узкой лопасти, перемежающимися бутонами и листьями. Красные розы, желтые и голубые тюльпаны расположены один над другим. Черные и темно-зеленые штрихи тонких листьев заполняют промежутки между цветами, связывая композицию в единое целое. Цепь цветов то тянется по всей высоте прялок, то прерывается посередине косым крестом.

Лодейнопольские и тихвинские резные прялки архаичны и монументальны. В основе их конструкции лежит почти не расчлененная доска. Лопасть резных прялок в верхней и нижней части украшена квадратами, короткие ножки - розетками. Неглубокая резьба, штриховка мелкими врезами подчеркивают плоскость доски.

Разделочная доска.

Л.П. Чичерина. Волхов, 1998.

Еще в середине XX века об этих центрах не было точных сведений. Сейчас же самобытные очаги народных росписей дополняют картину развития народного искусства северо-западного региона, а коллекция прялок Государственного Русского музея послужила основой для воссоздания волховской росписи уже не в качестве промысла, а в качестве промышленного производства.

В городе Волхове существовало небольшое производство по изготовлению обычной кухонной утвари из дерева. При организации в 1968 г. Ленинградского объединения народных художественных промыслов на базе этого цеха был создан цех художественной обработки дерева.

Первоначально изделия декорировались резьбой, повторяющей северную трехгранно

выемчатую резьбу, затем появляются вещи, декорированные по принципу городецких резных раскрашенных прялок, но темами сюжетных композиций были русские народные пословицы, сценки из петровского времени. В самой росписи сильно чувствуется влияние карельской и, как ни странно, петриковской (украинской) росписей.

Совместно с художником С.И. Некрасовой искусствовед Ленинградского объединения народных художественных промыслов Л.П. Азовская начала работу над созданием прялочной росписи, но на новой основе - ею декорировали разделочные доски.

Приладожская роспись отличается особой праздностью, нарядностью, жизнерадостностью, что отвечало характеру живописи С.И. Некрасовой. Свободная кистевая роспись, звучность и разнообразие цвета, усложненность композиции, свойственные творчеству Некрасовой, в рамках сложившихся традиций нашли яркое выражение и послужили основой волховской росписи.

Это еще раз подтверждает мысль, что подлинно творческое, равнодушное отношение к созданию произведений народного искусства возможно только при условии широкого овладения лучшими традициями местной художественной культуры.

Одной из важных проблем связанных с развитием искусства современных народных промыслов является соотношение утилитарных и эстетических качеств изделий, создаваемых в этом виде деятельности. Относящиеся к декоративно-прикладным видам искусства, т.е. предметно-пространственным, формирующим среду и быт людей, произведения, создаваемые на предприятиях промысла, наследуют исконные традиции народного творчества.

Положение дел в народных промыслах усложнено тем, что в эту деятельность приходят люди, отнюдь не являющиеся носителями традиций этой исконной культуры, часто далекие от искусства. Освоив несколько необходимых живописных приемов, они выполняют механически заданный узор. Для выполнения плана, а он всегда существует на предприятии, этого достаточно, но для того, чтобы искусство продолжало жить и развиваться, необходимы творческие натуры.

Среди подлинных художников, воплощающих традиции волховской росписи до дерева в предметы повседневного мира людей, выделяются Л. Чичерина, Е. Салтыкова, И. Щетинина, Н. Корепанова, О.И. Загородская, М.П. Бут, Н.А. Тихонова, Л.Г. Лобанова, С.М. Наугольная, О.Н. Рубен. Их произведения регулярно экспонируются на отечественных и зарубежных выставках, именно с их именами связан расцвет волховской росписи. Но их же творчество демонстрирует и известную истину о том, что народное искусство - не застывший канон, а живая художественная система, развивающаяся в рамках исконных традиций.

Л. Чичерина пользуется довольно ограниченным набором красок - белой, красной, черной, зеленой, часто оставляет естественный цвет дерева, использует принцип фрагментарной закрашки фона. Для работ Салтыковой характерна некоторая дробность композиции, яркая расцветка, многообразие растительных форм, мелкая разделка деталей.

В работах И. Щетининой все более чувствуется, что автор - городской человек. Она активно использует бордовый голубой, бледно-зеленый фон. В композицию вводит изображение мелких животных, садовых цветов. Иногда её работы почти монохромны.

Разделочная доска.

Л.П. Чичерина. Волхов, 1998.

Н. Корепанова любит писать натюрморты. Её композиции уже ближе к наивной живописи, примитиву на дереве.

О.И. Загородская - прекрасный колорист, интуитивно сочетающий роскошные цвета и создающий восхитительные изделия, как будто принося их в нашу повседневную жизнь из сказок о царевнах и волшебных дворцах.

Для работ М.П. Бут более характерны мягкие и нежные тона, изящные композиции, изысканные линии.

Эта роспись доступна не только признанным мастерам, но и каждому человеку, желающему украсить свой дом предметами, выполненными в народном духе.

Волховская роспись выполняется темперными или гуашными красками, разведенными на клее ПВА, в свободной кистевой манере. Буквально несколькими круглящимися движениями художник создает изображение. Живописный прием - от темного к светлому, и использование двух красок или краски и белила в один прием - способствует впечатлению объемности изображения. Белые или черные разделки связывают композицию в одно целое.

Практически любой человек может освоить эти несложные приемы и наполнить свою жизнь народным искусством.

Б.Н. Покровский,