
Н.Н. Алексахин

Гжельская ропись

Учебное пособие

Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности «Декоративно-прикладное искусство»

Москва
«Народное образование»
2022

ББК 74.200

А 46

Рецензент: В.И. Качнев, ректор МРСЭИ,
заслуженный деятель науки РФ, академик АПСН,
доктор педагогических наук, профессор

Алексахин Н.Н.

А 46 Гжельская роспись. 2-е изд., стереотипное. —
Народное образование, 2022. — 304 с.

ISBN 978-5-521-76468-6

В учебном пособии рассмотрены вопросы курса «Гжельская роспись», а также основные приёмы и задания кистевой росписи, которые являются составной частью цикла дисциплин специализации (ДС 00), что позволяет студентам профессионально освоить: традиционные приёмы кистевого письма; законы композиции и колористики на плоскости и поверхности; структурную организацию и технологию предприятия народного художественного промысла.

В учебном пособии раскрываются современное состояние и основные вехи истории гжельского керамического промысла, приведены упражнения и практические задания.

Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», а также для специалистов, работающих в области художественного воспитания и образования.

ISBN 978-5-521-76468-6

ББК 74.200

© Алексахин Н.Н., 2021

© Народное образование, 2021

Предисловие

Гжель — крупнейший гончарный промысел крестьянской майолики, полуфаянса, фарфора, отражающий этапы развития историко-художественного процесса русской народной керамики и историю художественной промышленности.

Искусство Гжели — корневой пласт русской национальной культуры. В изделиях практического бытового назначения отразилась самобытность поэтического мышления народа, его представление об идеалах прекрасного и нравственного, несущее людям добро и красоту. Гжельское искусство по объёмам производства не теряется среди россыпей неповторимых жемчужин отечественных художественных промыслов — Мстёры, Палеха, Жостова и Федоскина.

Издревле искусство мастеров Гжели имело ярко выраженный народный характер, несло в себе черты истинно русской национальности и сказочной неповторимости художественных образов.

Во многих отделах прикладного и народного искусства крупнейших музеев России представлены произведения крестьянской художественной керамики гжельских мастеров.

Последняя треть XVIII века характеризуется развитием майолики Гжели. Первая половина XIX столетия — этап широкого производства полуфаянса. С се-

редины XX века — массовое производство фарфора с подглазурной росписью окисью кобальта¹.

Производственное объединение «Гжель» — ведущее художественное предприятие, бессменным руководителем которого с 70-х годов XX века является Герой Социалистического Труда Виктор Михайлович Логинов.

«...фантазия талантливых народных умельцев не могла, разумеется, удовлетворить себя формами обыденной, буднично простой продукции. В душе каждого истинного мастера живёт неиссякаемое стремление к художественному самовыражению, самоутверждению. И уже в этот период появляются на свет произведения, аккумулирующие в себе черты нарождающегося гжельского стиля в керамике. Многими мастерами создаются вещи своеобразной формы, часто украшенные забавными скульптурными деталями или фигурками, тщательно расписанные яркими сложными рисунками, выполненными жёлтым, синим, зелёным и коричнево-фиолетовым цветами»².

Гжель сегодня — это множество предприятий, изготавливающих кирпич, электрофарфор, техническую и медицинскую посуду. Но известна гжель как самобытный керамический художественный центр сказочной посуды и малой пластики.

¹ Григорьева Н.С. Художественная керамика Гжели и Скопина в собрании Государственного Русского музея. Каталог. Л.: Искусство, 1987. С. 7.

² Логинов В.М. Новь древней Гжели. М.: Московский рабочий. 1986. С. 9.

Введение

Гжельская кистевая роспись изучается на уроках изобразительного искусства и осваивается в системе дополнительного образования общеобразовательных школ, художественных школах и школах искусств, во многих средних и высших учебных заведениях.

С историей гжельского промысла, его художественной керамикой молодое поколение знакомится в музеях, на выставках, библиотеках, в творческих мастерских гжельского производства. Познать особенности гжельской кистевой росписи — одна из главных целей обучения. В процессе производственной практики и при выполнении учебных заданий студенты, общаясь с гжельскими мастерами-художниками, наблюдая за их работой, осваивают неописанные ещё в специальной литературе приёмы кистевого письма. Студенты воочию видят творческий процесс опытных мастериц, восхищаются быстрыми и точными движениями их рук. Вот мастерица берёт в руки не расписанную заготовку, быстро, но внимательно осматривает её, решает, что и в какой части изобразить. Затем наносит крупные мазки — первый, второй, третий, и на поверхности появляется основа цветка. Под рукой художницы много кистей: больших, средних и совсем тонких. Тонкие

кисти используются для нанесения контура растительных изображений, едва заметных спиральных травинок, усиков, росчерков. Кистями покрупнее рисуются капельки, листья, узоры. Крупными кистями начинают роспись. Особое восхищение вызывает то, что рука мастерицы не ошибается, каждый мазок кладётся точно на своё место. В процессе многократного посещения цехов промысла студенты начинают понимать, что высокого мастерства художественной росписи можно достичь упорным систематическим трудом. Из бесед с мастерицами они узнают, что из поколения в поколение местные девушки и женщины, матери и их бабушки расписывали посуду и игрушки.

Не сразу студентам разрешают расписывать изделия. В течение первого семестра они осваивают элементарные приёмы работы кистью по бумаге чёрной гуашью. Эскизы на бумаге в процессе обучения выполняются постоянно.

На первом этапе студент постепенно, без особых затруднений осваивает элементарные приёмы кистевого письма, учится профессионально организовывать палитру и понимать, в какое место и сколько класть краски на палитру, как пользоваться шпателем, выбирать и подготавливать кисти, правильно выполнять мазки на поверхности изделия. *На втором этапе* копирует несложные рисунки кистевой росписи. *На третьем этапе* учащимся предлагают выполнение росписи с дополнительными изобразительными элементами.

На следующих этапах кистевые росписи усложняются. Если на первых этапах изображались только цветочно-растительные мотивы, то на последующих — архитектурно-пейзажные, сюжетно-пейзажные с включением изображения фигур человека, животных и птиц. Творческие эскизы заданий могут выполняться на формате увеличенного размера в декоративном цветовом решении. Эти работы требуют от студента серьёзной подготовки по

рисунку, живописи, композиции, знания технологии, профессиональной производственной подготовки, художественного вкуса, умения планировать и производить экономический расчёт порученного задания.

На последнем семестре студент разрабатывает дипломный проект, который включает творческий отчёт как художника гжельского искусства, так и педагога художественного ремесла. Этот период обучения — самый ответственный, требующий особого напряжения и творческих исканий. Работа в музейных запасниках и библиотеках строится на новых для студента творческих подходах: внимательно изучаются формы сосудов, особенности росписи каждого мастера, выбор сюжетов, их композиционный строй, взаимосвязь общей формы изделия с его узорным и орнаментальным украшением, скульптурными дополнениями и сюжетно-живописными дополнениями.

Много времени уделяется копированию форм сосудов и малой пластики, ищутся свежие решения в пропорционировании и подобию частей изделий на основе закона золотого сечения: тулова, горловины, ручек, нижнего основания и других составляющих проектируемого изделия.

Невозможно представить любое художественное керамическое изделие Гжели без росписи. Поэтому именно роспись занимает одно из центральных мест в обучении.

Сегодня, в век стремительного развития дизайна и компьютерных технологий, особое значение приобретает производство рекламной продукции. Разработка многих проектов дизайна и рекламы требует введения элементов народного и декоративно-прикладного искусства. Наш выпускник, получивший профессиональную подготовку по декоративно-прикладному искусству, способен создавать высококачественные дизайнерские проекты с элементами народного, в том числе и гжельского искусства.

Исторический обзор производства керамики

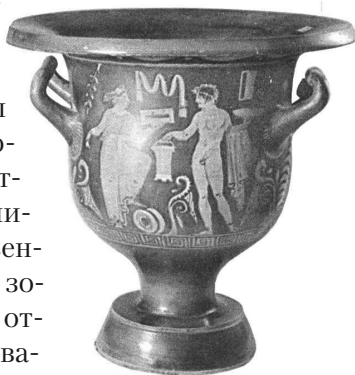
Уже в эпоху раннего неолита люди были знакомы с техникой обжига гончарных изделий. В IV тысячелетии до н. э. древние египтяне знали об искусстве изготовления глазурованных керамических изделий, а в конце того же тысячелетия шумеры научились создавать объёмные изделия из глины на гончарном круге.

В оформлении дворцовой религиозной архитектуры Ассирии облицовочные плитки составляли целые монументальные панно на военные и бытовые темы. Изображение фантастических животных было перенесено в Персию в VI веке. Из Египта и стран Азии производство глазурованных изделий перешло в Грецию.

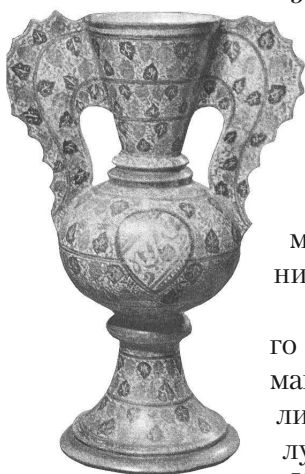
Керамическое искусство греческой классики VI–V веков до н. э. отличается ясностью конструкции, устойчивостью формы, пропорциональностью членений, жизненностью сюжета и функциональностью формы. А секрет производства чёрного огнеупорного лака, который использовался для росписи ваз из красной глины, не раскрыт до сих пор. Чёрнофигурные и краснофигурные композиции на греческих вазах были насыщены сложными сценами.

Мусульманская культура средних веков Турции и Ирана отличается от античной Греции и Рима — сосуды покрывались цветными составами, называемыми люстрами. Они придавали изделиям после обжига необыкновенный блеск с перламутровым, золотистым или пурпурным отливом, благодаря чему создавалось впечатление, будто эти изделия выполнены из драгоценных металлов. Основным декоративным элементом на майоликовой посуде мусульманских гончаров была орнаментальная роспись, реже изображались животные и птицы, а человека не изображали вообще, потому что это запрещала магометанская религия.

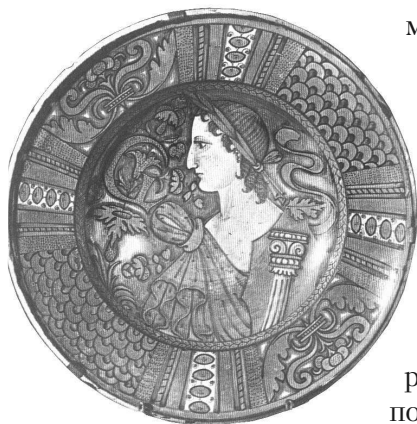
*Античная
краснофигурная ваза.
Древняя Греция*

*Ваза. Испано-
Мавританская
керамика. Валенсия,
XIV–XV вв.*

В XIV–XV веках в Испании производство керамики достигло наибольшего расцвета. Сосуды украшали геометрическим и растительным орнаментом, арабские письмена органично вплетались в роспись.

Через остров Мальорка (от этого названия произошло название майолика) изделия попали в Италию, где производство керамики получило новое звучание (XVI век). Итальянские мастера уже в эпоху Возрождения владели сюжетной росписью, в которой добились огромного совершенства (продукция

*Блюдо. Итальянская
майолика. XVI в., вторая
половина*

требует от мастера скрупулёзности в работе, свободного владения рисунком и живописью.

В итальянском городе Фаэнца — центре керамического искусства — предполагают, что название *фаянс* произошло от названия этого города. Из Италии техника майолики перешла во Францию, Голландию.

Фарфор появился в Китае ещё в I веке н. э., но в Европу он проник лишь благодаря венецианским и португальским купцам в XV–XVI веках. Китайский фарфор того времени отличался тонкостью, прозрачностью, чистым звоном и белизной. Производство китайского фарфора сохранялось в тайне, разглашение которой строго каралось законом.

К концу XVII века в Италии и Франции появился так называемый мягкий фарфор, представляющий собой полусплавленную стекловидную массу. А в 1709 году в Саксонии (Германия) Ф.И. Беттер изобрёл фарфоровую керамическую массу, и уже в 1710 году в г. Мейсене заработал первый в Европе фарфоровый завод. В XVIII веке фарфор изготавливали во Франции, Англии, Бельгии, России.

мастеров Фаэнцы, Флоренции, Сиены, Урбины и др.). На изделиях воспроизводились сюжеты, аналогичные тем, которые изображались на полотнах живописцев эпохи Возрождения (в частности, Рафаэля и др.). Известно, что роспись по необожжённой поверхности не допускает исправлений, так как краска впитывается в «черепок» изделия, а это, в свою очередь,