

Гжельская роспись

Гжель – традиционная роспись на керамике, получившая известность, благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной гармонии рисунков и орнаментов.

Свое название роспись получила, благодаря живописному подмосковному району, известному также, как «Гжельский куст». Уже более 700 лет мастера Гжели создают настоящие произведения искусства – посуду, статуэтки, предметы интерьера, расписанные яркими орнаментами, изображающими цветы, животных или пейзажи. Вся работа выполняется только вручную, что придает ей ценности. Машинной гжельской росписи не существует, каждое изделие является оригинальным, отображая частицу вложенной автором души.

История промысла

Сколько же лет этому народному промыслу? Самое первое упоминание о Гжели встречается в завещании Ивана Калиты, которое датировано 1328 годом (XIV век). Затем это название повторяется в грамотах Ивана Грозного (XVI в.).

Первые официальные упоминания о регионе обнаружены в Духовной грамоте Калиты, датируемой 1328 годом, однако доказано, что Гжельские поселения существовали и активно занимались различными ремеслами еще в 11 веке, хотя гончарное ремесло в официальный список повинностей перед государевым двором не входил. Главным поставщиком гжельской глины и готовых изделий «аптекарских нужд» регион стал только в 17 веке при царе Алексее.

Главным отличием гжельской росписи является ее самобытность и индивидуальный стиль. Вначале это были лепные игрушки и предметы быта с красивой и яркой майоликой, но постепенно искусство и мастерство развивались, становилось более совершенными. Появились декоративные блюда и наборы посуды, высокие кумганы с дисковидным тулом. Малая пластика в виде кухонной утвари и игрушек также получила большое распространение, покоряя своими незамысловатыми рисунками и картинками, пейзажами, цветочными орнаментами.

Цвета гжельской росписи

Особенностью гжельской росписи является исключительно ручная работа. В каждый орнамент художники вкладывают частицу себя и своего видения природы и окружения.

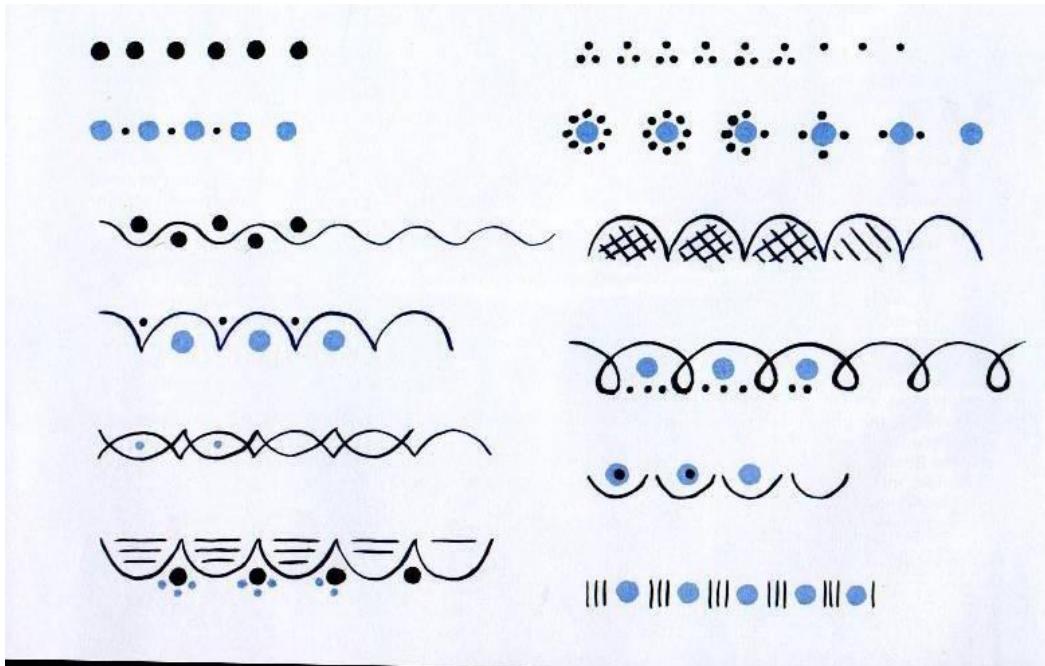

Основными цветами являются:

- белый, используемый для костяного фарфора;
- цветная майолика;
- оттенки кобальтового и ярко-синего цветов, начиная небесно-голубым и заканчивая насыщенным, темно-синим;
- глухой кобальт.

Очень интересен процесс проявления характерного насыщенного цвета – во время работы он черно-белый, а синий и кобальтовый оттенки проявляются только при обжиге готового изделия при помощи высоких температур.

Основные цвета

Традиционным цветом для Гжельской росписи является ярко-синий, кобальтовый оттенок на белоснежном фоне. Выполняется роспись при помощи специального состава на основе оксида кобальта. Готовое изделие окунается в глазурь белого цвета, затем обжигается при 1400 градусах. В итоге глазурь становится прозрачной, а орнамент приобретает яркий синий цвет, само изделие становится твердым, отличается глянцевым блеском. Поверх обожженной глазури могут наноситься тонкий золотой декор или платина, после чего изделие снова подвергается обжигу.

Выделяются такие группы цветов Гжельской росписи:

1. Надглазурная цветная роспись, дополняемая золотым и платиновым декором, кобальтовым цветом. Используется для нарядных наборов посуды, сувениров, кувшинов или чайников. Для работы используются яркие краски, надглазурная роспись, известная еще в качестве майолики. Процесс отличается трудоемкостью и сложностью, требующей от художника настоящего мастерства.
2. Глухой фоновый кобальт подкупает необычным сочетанием изысканности и торжественной роскоши. Фоновая основа представляет собой глазурь темно-синего цвета, для росписи используется надглазурная белая краска, создающая зеркальное отражение традиционной гжели. Цветы и животные из синих становятся белыми, а сам орнамент напоминает сказочные морозные узоры, создающие эффект глубины.
3. Костяной белый фарфор – это изделия белоснежного цвета без декора или имеющие тонкую платиновую или золотую роспись. Допускается нанесение небольших по площади рисунков и надписей при помощи цветных красок или всех оттенков синего цвета.

Элементы и узоры гжельской росписи

Тематика росписи отображает восприятие мастером окружающего мира, это результат развития многовекового народного творчества, впитывающего традиции и культуру. Художниками в своих творениях сочетаются элементы иконописи, бытовые сценки, наблюдения над природой. Чаще всего встречаются природные мотивы, архитектура: растения, птицы или животные, изображения крестьянских домов, церквей или городских улиц.

Мотивы и элементы гжельской росписи

Мазок с тенью

Мазковая роспись. Цветочек

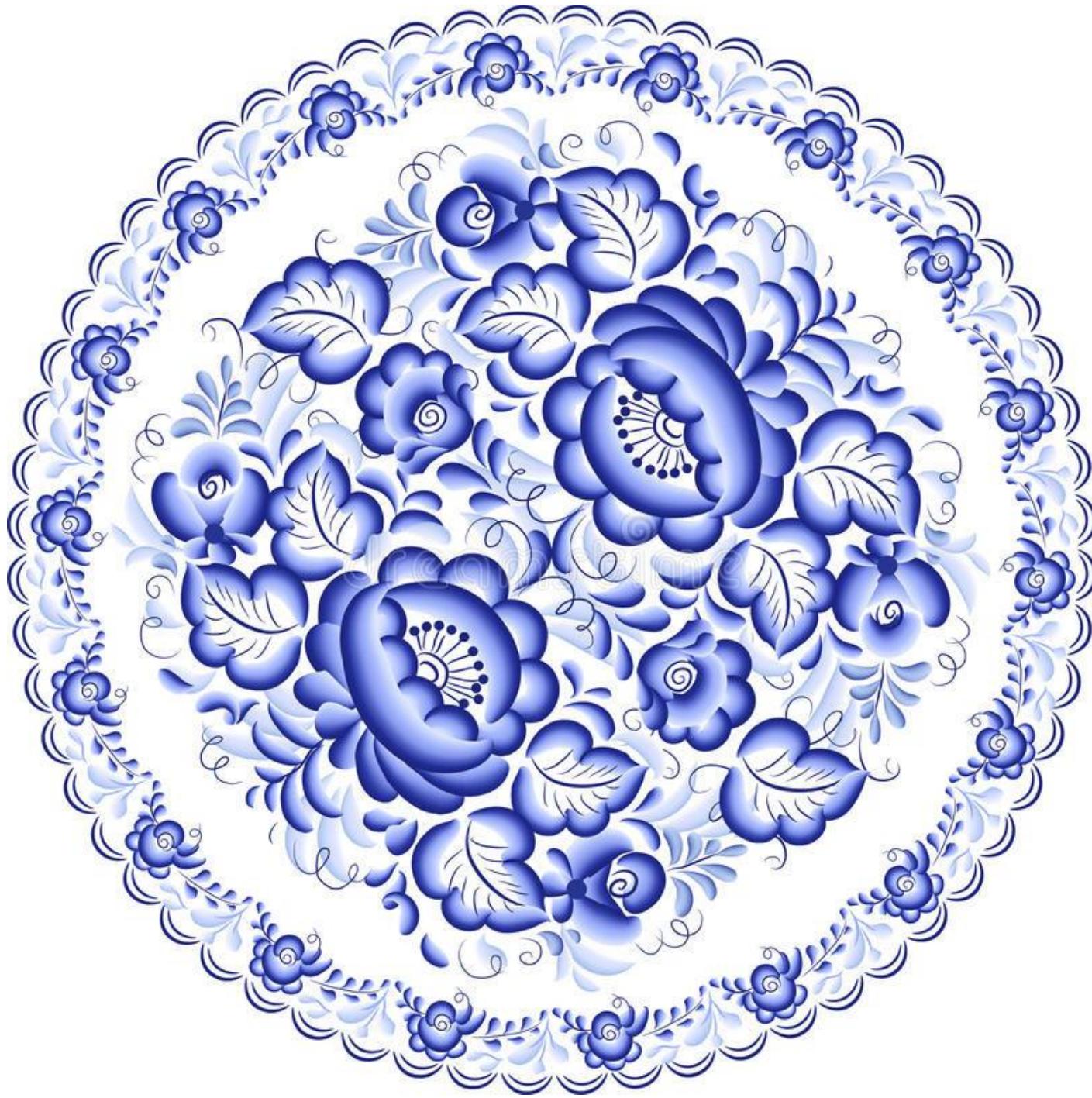
Современная тематика рисунка разделяется на 4 типа:

1. сюжетный рисунок, включая времена года, пейзажи;
2. орнаментальные – традиционные для гжели сетки-гребенки, усики, жемчужинки, капельки, шашечки и отводки;
3. растительные рисунки – злаки, ягоды, цветы, бутоны, трава, ветви;
4. животные (чаще всего это птицы).

20

Техника выполнения

Главным правилом гжельской техники росписи является только ручное исполнение рисунка. В работе художниками используются краски белого, голубого и синего цветов. Синий цвет применяется в более, чем 20 оттенках, для майолики применяется пятицветка – белый фон, желтый (соли сурьмы), зеленый (соли меди), синий (соли кобальта), вишневый (моли марганца) цвета.

Набор инструментов художника очень простой: палитра из стекла для смешивания оттенков, кисточки разного типа, шпатели, банки для смеси из окиси кобальта. Классический кобальтовый рисунок наносится при помощи подглазурной техники, то есть орнамент после нанесения покрывается белой глазурью и обжигается. Для нанесения орнаментов применяется специальная азбука мазков, которая у каждого мастера может иметь свои особенности. В основе большинства узоров находится мазок-капелька, при помощи которого изображаются листья, стебли, цветы. Мазок тенями – это обратный мазок в одну стороны с переходом от темного оттенка к светлому.

Самыми популярными узорами являются гжельская роза с размашистыми, крупными мазками и птица.

Гжель с традиционной синей росписью составляет единое целое формы изделия и декора. Рисунок подчеркивает форму, придает объем и гармонию, оживляет холодный фарфор. Но именно пластика диктует, каким будет орнамент и его оттенок, что именно будет выражено художником в готовом изделии.

Домашнее задание

Выполнить роспись в стиле
«Гжель» и прислать на
электронную почту
matveevada88@gmail.com

