

**Л.Ю. ТАЛИЦЫНА, педагог дополнительного образования детей,
мастер народных художественных промыслов Вологодской области**

Вырастала трава шелковая, расцветали цветы лазоревые...

Мастер-класс свободно-кистевой росписи

В культуре Русского Севера выделяется уникальное направление традиционного народного искусства – роспись по дереву. Народные художники украшали ею свои избы, утварь, предметы обихода. Смыслом изображений были пожелание добра, плодородия, достатка и **счастья**. Одним из видов росписи по дереву является свободно-кистевая роспись, которая была распространена почти на всей территории России и имела свои местные особенности.

Свободно-кистевая роспись пишется быстро, без предварительного карандашного рисунка, кистью двумя или даже тремя цветами одновременно. Эскиз может присутствовать на отдельном листе бумаги или в воображении автора. Основной прием росписи это письмо «на мазок» с оживкой в одно касание кистью.

Свободно-кистевую роспись пишут на тонированных деревянных поверхностях. Традиционные сюжеты росписи: букет, букет в вазоне, букет с птицами, лев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Традиционно свободно-кистевой росписью украшают изделия из дерева (липы, ольхи, осины, березы). При подготовке изделия для росписи его шпаклюют (при наличии трещин и сколов), шлифуют, используя сначала крупнозернистую, а затем мелкозернистую наждачную бумагу. Подготовленную поверхность грунтуют слабым водным раствором клея ПВА (1 : 10) и покрывают краской (фоном).

В старину писали масляными красками, современная роспись чаще выполняется гуашевыми или темперными красками. Перед работой их следует развести водой до однородной массы (консистенция густой сметаны), а в плакатную гуашь добавить сахар или мед (1/2 ч. л.). Белила разбавляют до консистенции жидкой сметаны.

Отработку мазка и оживки, а также первых простейших композиций удобно производить на бумаге, стекле или кафеле, а в качестве палитры

можно использовать кафельную плитку или фаянсовое блюдце.

Кисти должны быть мягкие, упругие, с ворсом средней длины (белка, колонок, синтетика), дающие при смачивании тонкий, острый кончик. Можно использовать круглые и плоские кисти от № 1 до № 6.

Для лакирования готовых изделий используют масляный лак ПФ 283 (4С), но можно применять и быстросохнущие лаки: НЦ 218, НЦ 222, ХВ 784. Лак наносится широкой мягкой кистью либо полоской поролона, движениями вдоль волокон древесины.

НАБОР КРАСКИ НА КИСТЬ

Для успешной работы необходимо научиться правильно набирать краску на кисть. Чистую кисть нужно смочить водой, обмакнуть в краску и «потоптаться» по палитре, поворачивая ее. Это позволит краске войти внутрь кисти и равномерно распределиться между волосками. Процедуру повторить несколько раз, добавляя воды и краски, пока кисть не станет упругой, наполненной краской, имеющей тонкий кончик.

В процессе работы нужно периодически добирать краску на кисть. Не надо часто смывать краску с кисти, так как при жидкой краске «оживка» растекается. В то же время густой краской трудно писать, она дает «рваный» край элемента, долго сохнет и трескается.

НАПИСАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Композиции свободно-кистевой росписи состоят из отдельных элементов. К простейшим элементам относятся капля, лист, круг. Они пишутся одним мазком в правом и левом направлении (рис. 1), при этом кисть руки должна двигаться свободно, а локоть прижат к столу. Кисть держат подушечками указательного, среднего и большого пальцев, придерживая безымянным, перпендикулярно поверхности листа (фото 1).

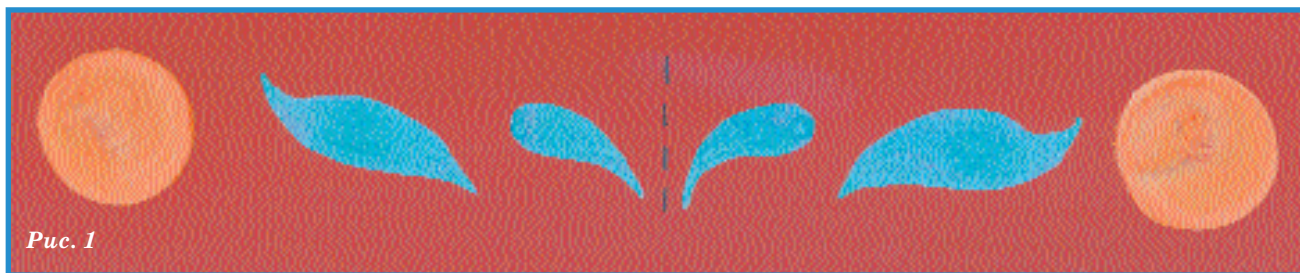

Рис. 1

Элемент можно написать одной краской (подмалевок) или с оживкой (использованием на кисти двух и более цветов).

Элемент «капля»

Существует два варианта написания элемента «капля»: с тонкого кончика кисти и с широкого.

При написании «капли» с тонкого кончика наберите на кисть краску и, удерживая вертикально, с небольшим наклоном в сторону предполагаемого движения плавно прижмите кисть к бумаге. Протяните кисть вперед, касаясь поверхности сначала острым кончиком, а затем с усилением нажима — широкой частью кисти. Завершите

Фото 1

написание капли закруглением. Написанный элемент должен иметь каплевидную форму.

Написание «капли» можно начинать с закругленного конца. Для этого слегка расплющите кисть на палитре и, удерживая вертикально, с легким нажимом приложите к бумаге. Затем протягивайте и постепенно ослабляйте нажим. Завершите написание элемента острым кончиком.

Величина «капли» зависит от силы нажима, размера кисти и длины протяжки.

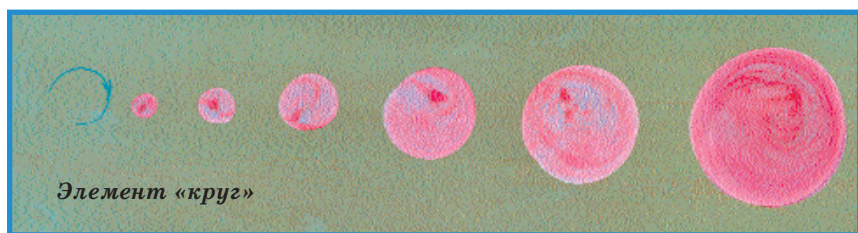
Элемент «лист»

Подготовьте кисть к работе. Удерживая ее вертикально, плавно прикладывайте к бумаге, протягивая в направлении, указанном стрелкой. Постепенно усиливайте нажим в середине элемента и ослабляйте к концу, завершая написание «листа» острым кончиком. Написание элемента можно начинать с любого конца.

Величина элемента зависит от силы нажима и размера кисти и длины протяжки.

Элемент «капля»

Элемент «круг»

Элемент «круг»

Чтобы написать элемент «круг», потребуется немного больше краски на кисти, чем при написании других

Элемент «лист»

элементов. Наберите на кисть краску. Кисть должна быть упругой, наполненной краской, без тонкого кончика. Держите кисть вертикально тремя пальцами так, чтобы ее можно было свободно вращать вокруг оси. Приложите кисть к бумаге с небольшим нажимом и слегка наклоните в сторону предполагаемого движения. Прокрутите ее в удобном для вас направлении, так чтобы она описала ровный круг.

Возможно, сначала будет трудно сделать кистью полный оборот. В этом случае круг можно составить из двух полукружий.

Величина круга зависит от размера кисти и силы нажима на нее.

ОЖИВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Основным отличительным приемом свободно-кистевой росписи является «оживка», когда для написания элемента используется два или три цвета одновременно. Процесс выполнения этого приема обозначают глаголом «оживлять».

Подготовьте цветной фон.

На влажную кисть (№ 3–5) наберите краску, которой будете писать элемент. Напишите подмалевку элемента.

Положите на палитру немного белой краски для «оживки» при помощи специальной маленькой палочки. Это поможет сохранить краску в банке чистой и сократить ее расход.

Наберите краску «оживки» на край кисти (фото 2), для этого проведите ею по палитре так, чтобы она краем прошла по лужице «оживки». Если вы сделали правильно, то на цветной кисти появится полоска белого цвета. «Оживите» элемент, т.е. повторите его написание по подмалевку так, чтобы край кисти с белой краской двигался точно по краю элемента, а кисть «раскрывалась» полностью, как при написании подмалевки (рис. 2). Должен получиться плавный переход цвета от основного до белого.

Если у вас не получилось написание, то, не смывая краску с кисти, повторите набор «оживки» (на тот же край кисти) и заново «оживите» элемент.

Рис. 2

Когда вы хорошо натренируете руку, можно писать элементы «капля», «лист», «круг» без подмалевки — сразу с «оживкой».

Краска «оживки» может быть белого или темного цвета.

НАПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Большинство сложных элементов в свободно-кистевой росписи строится из простейших: капли, листа, круга. Разберем написание некоторых из них.

Элемент «роза»

Приготовьте цветной фон. Традиционный цвет элемента «роза» — красный и его оттенки.

Наберите красную краску на кисть (№ 3–5). Напишите круг среднего размера (рис. 3), по его окружности напишите лепестки в виде полукружий, но меньшего размера (рис. 3.2–3.4). Постарайтесь писать с одинаковым нажимом на кисть, чтобы лепестки были равными. Получился подмалевок «розы». Для удобства работы лист с фоном можно поворачивать. Если что-то в форме цветка вас не устраивает, то исправьте это сразу.

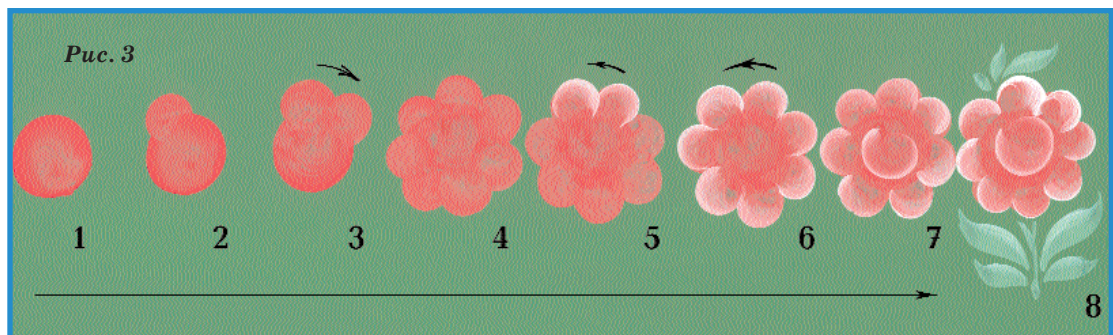

Рис. 3

Фото 2

Теперь «оживите» элемент. Доберите краску на кисть, наберите на нее «оживку». «Оживите» последовательно на все лепестки (рис. 3.5–3.6). Добирайте «оживку» на кисть по мере необходимости. В последнюю очередь «оживите» центральный круг (рис. 3.7).

К получившемуся цветку допишите стебелек и листья зеленой краской (рис. 3.8).

Элемент «тюльпан»

Приготовьте цветной фон. Традиционные цвета элемента «тюльпан» – синий и его оттенки.

Наберите краску на кисть (№ 3–5). Напишите вертикальный лист – это будет подмалевок центрального лепестка тюльпана (рис. 4.1). Напишите левый лепесток тюльпана в виде изогнутого листа (рис. 4.2). Пишите элемент «лист» в удобном для вас направлении. Лист с фоном можно поворачивать.

Напишите правый лепесток (рис. 4.3). Подмалевок тюльпана готов. В случае если что-то в форме цветка вас не устраивает, исправьте это сейчас, для этого напишите неудавшийся элемент снова.

Доберите краски на кисть, наберите «оживку» и повторите написание тюльпана по подмалевку с «оживкой» в следующей последовательности: левый лепесток (рис. 4.4), правый лепесток (рис. 4.5) и центральный лепесток (рис. 4.6). «Оживку» прикладываете, как показано на рисунке. Центральный лепесток оживляйте два раза: справа и слева. Следите за состоянием кисти и количеством «оживки» на ней. Обновляйте ее по мере необходимости так, чтобы получался выразительный и плавный переход от основного цвета к цвету «оживки».

Припишите к тюльпану зеленые листья и стебель, при необходимости «оживите» и их (рис. 4.7, фото 3).

Элемент «гроздь ягод»

Подготовьте цветной фон. «Ягоды» традиционно бывают охристых оттенков.

Наберите краску на кисть № 3. Напишите небольшой кружок (рис. 5.1). У вас получился подмалевок элемента «ягода». Напишите рядом вторую ягоду (рис. 5.2) и чуть ниже – третью (рис. 5.3). Проверьте состояние кисти, наберите белую «оживку». «Оживите» левую (рис. 5.4), правую (рис. 5.5) и нижнюю ягоды (рис. 5.6). Обновляйте «оживку» по мере необходимости.

Напишите листья зеленой краской. Получилась гроздь ягод. При желании листья можно «оживить».

Птицы, вазоны и львы пишутся так же: из отдельных элементов собирается подмалевок изображения, который затем «оживляется».

РАЗРАБОТКА И НАПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИИ

Если вы освоили приемы письма, можно приступать к росписи изделия. Образцом для вашей росписи может служить рис. 6.11. Выберите доску прямоугольной формы. Подготовьте ее к работе.

Приготовьте краску для фона в отдельной емкости. Необходимый оттенок цвета фона можно получить, смешивая краски. В фон добавляют немного клея ПВА (для прочности красочного слоя), белой краски (для смягчения светлоты цвета) и разбавляют ее до консистенции жидкой сметаны. Полученную краску набирают на широкую кисть № 8–24 (плоскую или круглую из щетины или другого ворса) и продольными длинными движениями покрывают изделие. Для более ровного покрытия после просыхания первого слоя процедуру повторяют. Краски на кисти должно

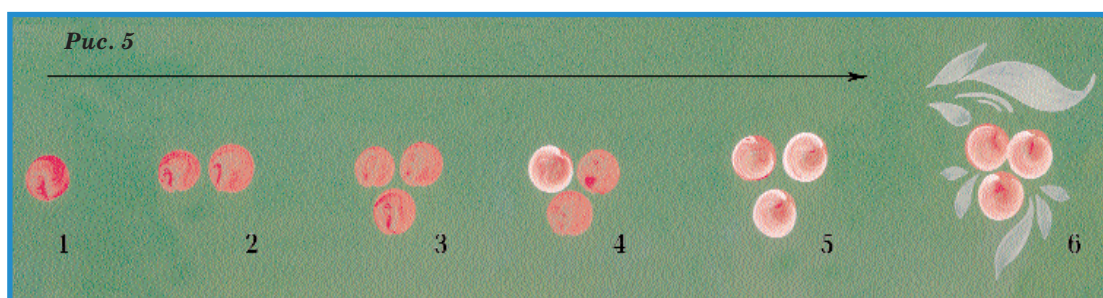
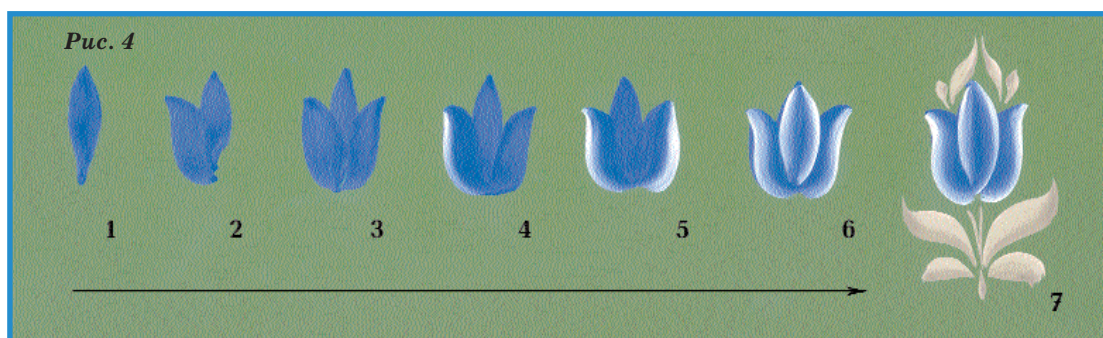
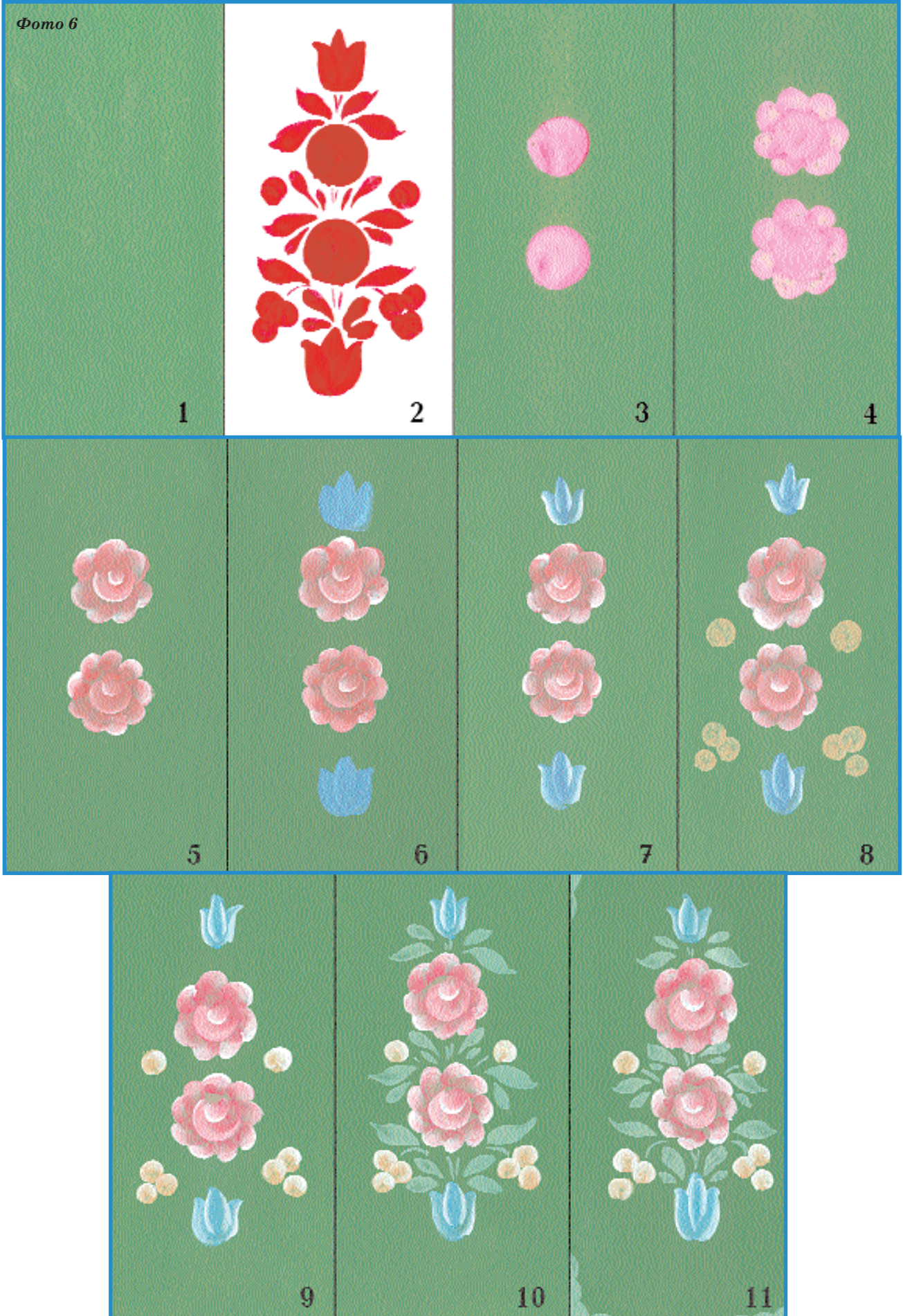

Фото 6

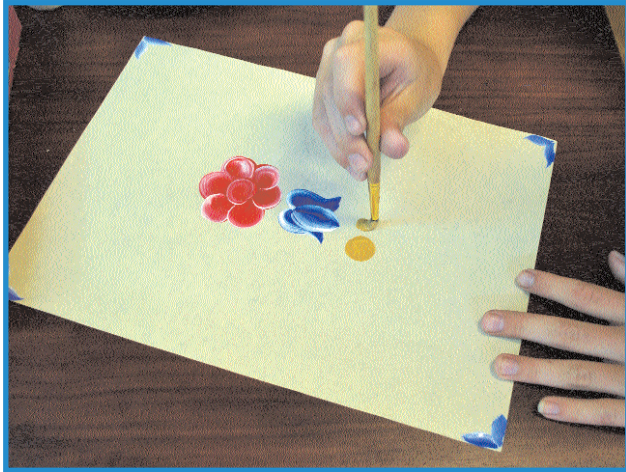

Фото 4. Пишем ягоды

Фото 5. Пишем листья

Фото 6. Пишем стебли

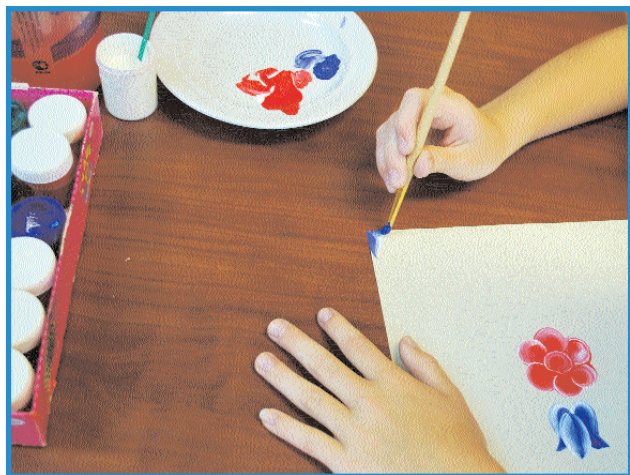

Фото 7. Оформляем края композиции

быть немного, чтобы поверхность получилась ровной (рис. 6.1).

Пока фон сохнет, продумайте и составьте эскиз композиции на отдельном листе в виде подмалевка или используйте предлагаемый на рис. 6.2.

При написании композиции существует определенная последовательность. «Розы», как основные элементы композиции, пишут в первую очередь (сначала подмалевок, затем оживка), далее — «тюльпаны» (подмалевок и оживка). Последними рисуют «ягоды» (рис. 4). После этого букет завершают написанием листьев (фото 5) и стеблей (фото 6). Композиция оформляется рамкой, для написания которой используют один из цветов основной композиции (фото 7).

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Подготовьте краску для «роз», создав цвет на основе красного цвета. Наберите ее на кисть. Напишите на фоне цветные круги основ «роз» в соответствии с задуманной композицией (рис. 6.3).

Напишите подмалевок всех «роз» (6.4). Оживите «розы» (рис. 6.5).

Подготовьте краску для «тюльпанов» на основе синего цвета. Наберите краску на кисть, напишите подмалевок «тюльпанов» (рис. 6.6). Оживите «тюльпаны» (рис. 6.7).

Наберите на кисть краску, приготовленную для «ягод», например охру, и напишите подмалевок грозди ягод (рис. 6.8), оживите их (рис. 6.9).

Наберите на кисть краску, приготовленную для листьев (светлую зеленую), и напишите их, собирая композицию в букет (рис. 6.10). При желании листья можно оживить.

Наберите на кисть краску, приготовленную для стеблей. Она чаще всего совпадает по цвету с цветом листьев, но может быть и черной. Напишите стебли в свободных пространствах букета в виде тонких и длинных листьев или маленьких капель на длинной ножке.

Завершите написание композиции рамкой. Торцы доски покройте одним из цветов росписи (рис. 6.11). После высыхания красок покройте изделие лаком.