Приложение № 2

Виды росписи Жостовских подносов.

Самым распространенным видом жостовской росписи подносов является букет, расположенный в центре подноса и обрамленный по борту мелким золотистым узором, композициях много места отводится гладкому фону, который обладает красивой поверхностью подноса, эффектно играющей на свету. Изображение цветов на лицевой поверхности подноса отличается особой мягкостью и округлостью рисунка. Букет превращается в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой и более скромные анютины глазки, вьюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и легкой "травкой", то есть небольшими веточками и листочками.

Фантазия мастеров дает удивительное разнообразие решений одного и того же мотива. Пишут букеты четко и компактно составленные, - так называемые "собранные", а также более легкие и свободные «букеты в раскидку», с широкими просветами красиво поблескивающего лакового фона - черного, золотистого, цветного орнаментов подноса.

Для жостовской росписи подносов характерны и так называемые ландшафты, представлявшие собой чаще всего наивно-лубочную интерпретацию романтических пейзажей. Давая эффектные виды с экзотическими замками и руинами на берегах водоемов, причудливыми холмами и скалами, озаренными порой малиново-красным закатом, мастера стремились создать празднично­приподнятое декоративное изображение природы в композиций жостовского подноса. В решении таких композиций большую роль играли и богатство фантазии, и "быстрота рук" мастера, расписывающего жостовский поднос.

В сюжетных росписях подноса изображаются главным образом колоритные сценки из русской народной жизни: стремительно мчащиеся тройки с веселыми ездоками, торжественные неторопливые чаепития с непременным самоваром в центре стола, плетение лаптей в крестьянской семье и т.д.

Не случайно художник Лапшин говорит о жостовском букете подноса, как о целом содружестве... "разных по формам, но одинаковых по душе цветов". В лучших жостовских работах - росписи подноса - цветы действительно имеют живую душу. Не менее интересно и плодотворно стремление написать полусказочные, подчеркнуто орнаментальные изображения. Был создан ряд очень своеобразных и интересных панно на подносах ("Фантазия" Графова, "Сказочное" Мажаева, "Цветы" Леткова), в которых яркие, по-особенному праздничные цветы словно явились из затейливой народной сказки. В последние годы эта тенденция к сказочности проявляется не так явно на подносах, хотя Графов и ньне имеет полное право говорить о "полуфантастичности" жостовских букетов, ибо все больше пишется цветов, которые не значатся ни в одном ботаническом атласе, а даже (такие известные "героини" жостовского письма

Техника жостовской цветочной росписи

В основе жостовской росписи лежит сочный, свободный мазок кисти. Жостовский мастер не работает по образцам, перед ним нет и живых цветов. Он пишет по воображению, а точнее, по хорошо усвоенным правилам, отточенным в долгой практике многих поколений местных художников. Классический стиль жостовского искусства предполагает несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет враскидку», «Венок», «Ветка с утла», в которых в гармоническом единстве выступают крупные и мелкие цветы, листья, бутоны, стебли. Цветы в букете, где обычно главным является изображение розы, мака, шиповника, георгина, астры, тюльпана, а их дополняют колокольчик садовый, ромашка полевая, садовый и полевой василек, сохраняют живой трепет лепестков и вместе с тем имеют обобщенный, типизированный характер. Писали в Жостово и «ландшафты». Жострвские мастера пишут масляными тюбиковыми или баночными красками, обильно разбавленными льняным маслом и скипидаром. В руках живописца набор мягких беличьих кистей различных размеров, специально подобранных по длине волоса, способных вбирать в себя большое количество краски, что необходимо для наложения упругого, долгого мазка. Краски разводятся и смешиваются на мраморной плите-палитре — при помощи шпателя или мастихина.

Жостовская роспись выполняется в две стадии — в два присеста. Первая стадия письма называется замалевкой (подмалевок), вторая — выправкой.

**Замалевка.** В замалевке мастер широкой кистью набрасывает силуэт букета на рабочей "поверхности подноса. Роспись ведется без предварительного рисунка плотными, несколько разбеленными красками одновременно на нескольких подносах. Скорописная манера письма позволяет жостовским мастерам расписывать по 5,6 и более подносов в день. Создавая букет художник вращает поднос на колене, как бы подставляя под кисть нужный участок его поверхности. При этом нужно следить за красотой и выразительностью силуэта цветов, бутонов, листьев и стеблей, за ритмическим расположением красочных пятен, за соотношением масштаба росписи формы и фона подноса.

Замалевок сушится в течение 3—4 дней на вольном воздухе или в течение нескольких часов в сушильном шкафу, после чего покрывается светлым лаком и прочищается под вторую стадию письма.

Рисунок 4, рисунок 5

**Выправка**. Выправка состоит из серии следующих одна за другой операций: тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, посадка семенцов и привязка. Тенежка— сильными, сочными мазками широкой плоской кистью наносятся лессировочные краски: синяя (берлинская лазурь или ультрамарин), зеленая (зелень изумрудная) и красная (краплак). Тенежка призвана усилить звучание цвета и подчеркнуть в цветочных формах теневые места.

Прокладка — яркими, плотными красками художник выявляет (прокладывает) объемы цветов и листьев.

Бликовка дополняет прокладку белильными разделками цветов, бутонов.

Изготовление подносов.

**Полуфабрикат.** Листы железа разрезаются, кроятся на заготовки нужного размера роликовыми ножницами. В заготовке вырубается и вытягивается поднос по форме на электрическом прессе мощностью до 200 тонн при помощи комбинированного штампа и пресс-форм.

Уникальные подносы создаются вручную специалистами-кузнецами по давней кустарной традиции: ручными ножницами выкраивается поднос, на наковальне выбивается, вытягивается его форма.

Затем происходит бортовка подноса, т. е. закатка его краев с закладкой в них для прочности проволоки, после чего кузнец выравнивает поднос на наковальне молотком. В Жостове производились полосы самых разнообразных форм: прямоугольные так называемые сибирские не аналогии с уральскими подносами, овальные, круглые, крылатые с фестончатыми краями, готические с краями, имеющими стреловидные очертания, и др.

**Подготовка под роспись.** Жостовская традиция подготовки подноса под роспись предусматривала следующие операции. Прежде всего мастер- грунтовщик обмазывал поднос с двух сторон замазкой (мел с олифой). Просушив поднос в сушильном шкафу, он шлифовал поверхность наждачной шкуркой и вновь наносил слой той же замазки. Затем поднос покрывали черным грунтом, составленным из глины — каолина (37%), сажи голландской (6% ), растительного масла (46%) и керосина (11%). Грунтовали поднос с внешней и внутренней стороны в два слоя тампоном из ветоши с просушкой и шлифовкой каждого слоя. В настоящее время традиционный грунт в Жостове заменен коричневым грунтом фабричного производства, наносимым на поверхность подносов посредством пульверизатора. Загрунтованный поднос шпаклевали шпатлевкой, составленной из глины- каолина (52%), голландской сажи (8%), льняного масла (32%) и керосина (8%). После просушки шпатлёвку шлифовали куском пемзы (пичуры) вручную, поскольку чрезвычайно трудно воспроизвести механическим способом сложную систему движения рук женщин-шлифовальщиц, как бы ощупывающих поверхность подноса во время работы и регулирующих степень нажима руки на отдельные ее участки, чтобы не пробить грунт до металла.

Далее поднос покрывался слоем черной краски, специально составленной из сажи голландской (23%), масла растительного (19%) и скипидара (58%). Лишь после этого наступала очередь черного масляного лака (№ 12), наносимого на поднос в два-три слоя большой мягкой кистью.

После лёгкой прочистки лакированной поверхности поднос поступает в руки живописца.

В основе жостовской росписи лежит сочный, свободный мазок кисти. Жостовский мастер не работает по образцам. Он пишет по воображению, по хорошо усвоенным правилам, отточенным в долгой практике многих поколений местных художников. Классический стиль жостовского искусстве предполагает несколько цветочных композиций: «Букет

**Окраска фона.** Наряду с традиционным черным фоном в Жостове создаются и красные, синие, зеленые. Они делаются так: рабочую поверхность подноса покрывают тонким слоем светлого лака с последующим припорошением недосушенной пленки алюминиевым или бронзовым порошком. После просушки металлизированный фон окрашивается лессировочными красками нужного цвета, в результате чего получается интенсивный и в то же время мерцающий, сквозной колер фона.

Цветной колер, естественно, диктует особый колористический строй росписи. На цветном фоне по-иному выступают и некоторые технические приемы письма: тенежка не столь широкая и небрежная, как в росписи по черному фону, бликовка не столь активная, потому что цветной фон несколько смягчает контрасты тона от самого темного до самого светлого.

**Письмо по поталям.** Наряду с многослойной росписью в Жостове применяется и так называемое письмо по поталям. В этом случае подмалевок создается подбеленным масляным лаком. На слегка подсушенную лаковую роспись налепляются листики потали либо подсыпаются алюминиевый или бронзовый порошки. Блестящий силуэт букета затем покрывается лессировочными красками (синей, красной, зеленой) и разрабатывается в деталях коричневой краской, узкая роспись носит более условный характер, чем роспись живописная.

**Орнамент.** Борта подносов украшаются легким, ажурным орнаментом преимущественно в елочку. Орнамент исполняетеся беличьей кистью светлым лаком с последующей присыпкой его бронзовым порошком.

**Отделка**. Роспись закончена— поднос покрывается тремя слоями светлого масляного лака (4С) с просушкой и прочисткой слоев шлифовальной пастой или порошком пемзы при помоги грубошерстного,сукна, смоченного скипидаром.

Полировка подноса производится специальной полировочной пастой, нанесенной на мягкое сукно. Наводка зеркального блеска создается ладонями рук с применением тончайшего порошка мела и вазелина.