

Птица и букет — майский привет

Гжельская роспись последнее время становится всё более популярной. Мы решили показать вам авторский мастер-класс выполнения основных сюжетов. Освоив показанные приёмы, вы сможете оформить собственной росписью панно, тарелку или что-то ещё. Такая вещь может стать прекрасным подарком. Редакция желает вам успехов в освоении традиционной гжельской росписи.

Керамический промысел в подмосковной Гжели известен по письменным источникам с XIV века, но по находкам археологов на берегах реки Гжелки, на местах стоянок древнего человека и более 2000 лет назад здесь занимались керамическим промыслом. Местность эта уникальна, на поверхность земли выходят разные глины: красные, серые, белые и из этих глин за многовековую историю местные мастера-гончары изготавливали свои произведения, которые и прославили 30 гжельских деревень. Самые известные направления в Гжельской керамике —

это многоцветная майолика XVIII века, полуфаянс с синей росписью XIX века и фарфор XIX–XX веков. К началу XX века художественный уровень производимой керамики на промысле упал, и его возрождение началось в 40–50 годах XX века. В основу нового фарфорового направления легли формы полуфаянсовых изделий XIX века, расписанных кобальтовой синей краской.

Со временем контурное плоскостное письмо превратилось в роспись теневым мазком, этот приём в мировой керамике широко известен, но гжельские мастера довели этот вид росписи до небывалых высот. Многократно варьируя композиции росписи, местные живописцы обогащали её всё новыми трактовками. Каждый мастер привносил своё в манеру росписи, появлялись новые сюжеты, а особо понравившиеся мотивы повторялись и варьировались.

В 80–90 годах XX века популярность гжельских изделий с кобальтовой росписью достигла апогея. Все стремились иметь в домашней коллекции хоть несколько дефицитных изделий. Стало модным дарить «гжель» и устраивать чаепитие для гостей из гжельской посуды.

Времена дефицита прошли. Настало время рыночных отношений и конкуренции. Государственные органы в лице министерств и ведомств больше не руководят народными промыслами. Частные мастерские и фарфоровые заводы Гжели начали развивать производство художественного фарфора исходя из

Инструменты и материалы

- белая плотная бумага (чертёжная) размером А-4
- краска гуашь — ультрамарин компании «ГАММА»
- стеклянная палитра для растирания
- краски
- кисти круглые беличьи № 1, 2, 3, 6, 8
- металлический шпатель
- вода

Шар 2

Шар 3

Шар 1

Шар 4

Шаг 5

Шаг 9

Шаг 11

своих представлений о прекрасном. И в условиях конкуренции стали выкристаллизовываться новые направления, подчас необычные и интересные. Каждый стремится завоевать покупателя. Одной из характерных черт гжельского фарфора и является традиционная роспись кобальтом. И многое зависит от мастерства при выполнении этой росписи. При большом количестве производителей гжельского фарфора (мы имеем в виду только фарфор, сделанный в Гжели, местными мастерами и не затрагиваем тему подделок) человеку непосвящённому трудно разобраться и понять, какой он – настоящий гжельский фарфор с традиционной кобальтовой росписью.

Выполнение подглазурной мазковой гжельской росписи – это трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации мастера, а подчас и потомственного мастера, который с детства занимался творчеством и учился у своих родителей.

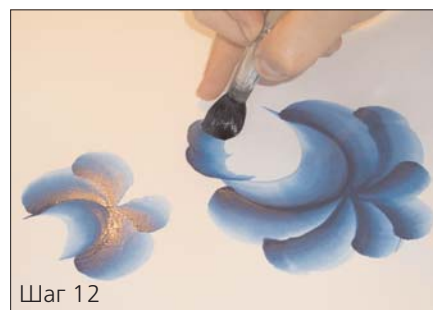
На нашем мастер-классе, который проводит потомственная талантливая гжельская мастерица Татьяна Сивова, мы покажем самые распространенные гжельские сюжеты – «Птица Гжели» и «Гжельская роза».

Эскиз «Гжельская птица»

Шаг 1. Выкладываем на палитру немного краски из баночки, добавляем воды и тщательно растираем на палитре краску шпателем до получения однородной массы. Краска должна иметь консистенцию жидкой сметаны, но не растекаться по стеклу.

Шаг 2. Для выполнения мазковой росписи кисть № 8 немного смачиваем в воде, отжимаем лишнюю воду о край банки. На чистой стороне стекла направляем ворс кисти «веером» или «лопаткой», чтобы она стала плоской. Круговыми, плавными движениями набираем краску, каждый раз захватывая все больше краски на одну сторону кисти.

Шаг 3. Держим руку на весу, но мизинец (для упора) касается бумаги. Прижимаем кисть к поверхности бумаги сначала кончиком, одновременно двигаем кисть к себе, в середине мазка нажимаем сильнее, а в конце плавно поднимаем, поворачивая плоскостью кисти вдоль мазка. Все движения выполняем только пальцами, которые сжимают кисть. Получился серповидный мазок с тенью на внешней стороне – туловище сказочной птицы.

Шаг 12

Шаг 13

Шаг 4. Основания для крыльев делаем короткими мазками, а «бёдра» каплевыми, тёмными.

Шаг 5. Делаем хвост. Один мазок ровный, другой для придания воздушности делаем волнообразными движениями пальцев, к концу мазка волны затухают, кисть поднимается от поверхности бумаги, мазок становится тоньше.

Шаг 6. Оперение крыла выполняем кистью № 6. Мазки чуть волнисты, и их длина уменьшается и утоньшается, приближаясь к туловищу птицы.

Шаг 7. Теперь кистью № 3 с длинным заострённым концом набираем краску на всю её рабочую часть. Делаем детали оперения более тёмным, однотонным мазком, опуская кисть на бумагу

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 10

Шаг 14

Шаг 15

Шаг 19

Шаг 23

Шаг 16

шей розы сводим в одну точку к основанию цветка (цветоножке). Здесь мазки выполняем лёгкими волнообразными движениями, чтобы «оживить» розу.

Шаг 12. Упругими, волнообразными движениями делаем «шапку» розы.

Шаг 13. Для подмалёвка набираем на кисть № 6 краску, сильно разбавленную на палитре водой, мазок однотонный бледный.

Шаг 14. Листочки пишутся короткими мазками, наложенными друг на друга «ёлочкой», тень у мазка снаружи, поэтому половину листа пишем мазком с правой тенью, а другую с левой, при

Шаг 25

плашмя, получаются «капельки» или «ляпушки».

Шаг 8. Самой тонкой кистью выполняем мелкие детали – маленькие пёрышки, глазки и завитки возле головы и хвоста птички.

Шаг 9. Эскиз гжельской сказочной птицы готов, теперь можно приступать к исполнению росписи на фарфоре.

Эскиз «Гжельский букет»

Шаг 10. Делаем основание гжельской розы – полукруглый теневой серповидный мазок кистью № 8. Пальцами руки как бы очерчиваем в воздухе круг, постепенно приближая кисть к бумаге, лёгкое прикосновение, сильнее нажим – и плавно поднимаем кисть в воздух.

Шаг 11. Стилизованные лепестки на-

Шаг 20

этом «лопатку» кисти поворачиваем на 180 градусов.

Шаг 15. Короткими прикосновениями кисти делаем лепестки флокса.

Шаг 16. Тонкой длинной кистью № 2 выполняем «графику» – прожилки у листочков и веточки у «ягодок». Краску набираем на всю длину ворса кисти, линию проводим с нажимом у основания и более тонкую к концу, этим достигается каллиграфия, лёгкость линий.

Шаг 17. «Капельки» или «ляпочки» у основания более «жирные», а к концу сходят «на нет».

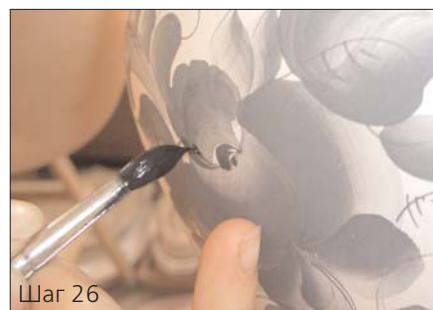
Шаг 18. Завершают композицию «тычинки» в центре розы, выполненные тонкой кистью с тупым концом и «вилюшки» или «усики» тонкой кистью № 1, они придают всей композиции лёгкость и воздушность.

Роспись на фарфоре «Гжельский букет»

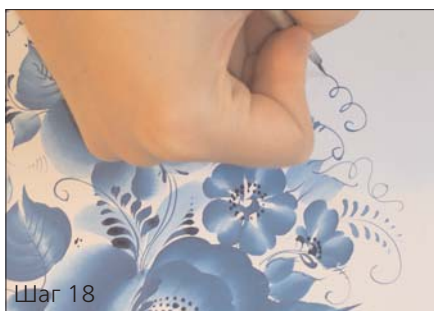
Состав кобальтовой подглазурной краски: окись кобальта (порошок), кварц, фарфоровая глазурь, каолин, глицерин, декстрин. Приготавливается в фарфоровой шаровой мельнице в течение 40 часов. Краска имеет чёрный цвет и становится синей только в процессе обжига в окислительной среде (при подаче воздуха), приобретает насыщенный цвет при температуре

Шаг 17

Шаг 26

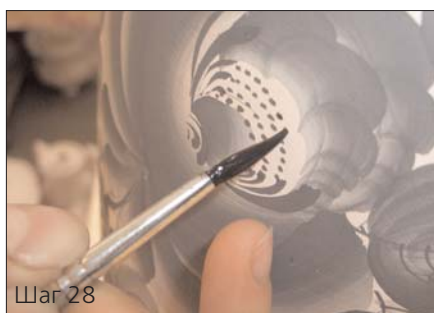
Шаг 18

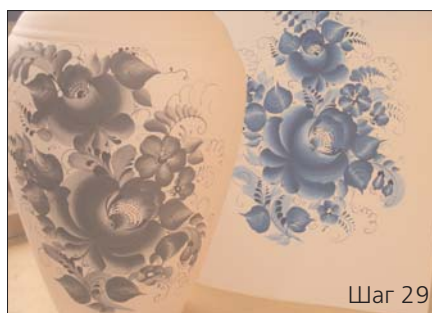
Шаг 22

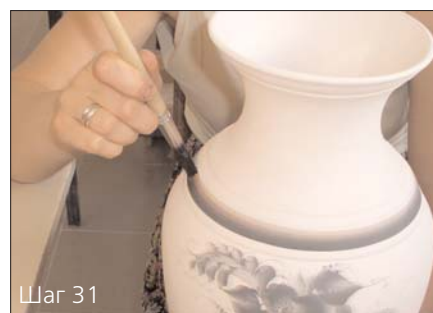
Шаг 27

Шаг 28

Шаг 29

Шаг 31

1200–1300 градусов. Эта роспись называется «подглазурной», так как она наносится на фарфор до глазури и оказывается под прозрачной плёнкой стеклянной глазури.

Шаг 19. Керамическую краску выкладываем на стеклянную палитру, добавляем воду и растираем круговыми движениями до состояния жидкой сметаны. Шпатель плотно прижимаем к стеклу всей рабочей поверхностью.

Расписываем фарфоровую вазу. Ваза отлита в гипсовую форму из фарфорового шликера (жидко разведённая глина) и уже прошла закрепительный, «утильный» обжиг при температуре 900 градусов в течение 20 часов в газовой камерной печи. Этот полуфабрикат довольно хрупкий, имеет пористую поверхность и хорошо впитывает воду.

Шаг 20. Переносим с эскиза основные контуры букета на тулову вазы. Простым карандашом намечаем основные элементы композиции (след от карандаша при обжиге выгорает).

Шаг 21. Набираем кобальтовую краску на одну сторону кисти № 8 и делаем первый мазок гжельской розы – основание самого крупного цветка. Вазу придерживаем за горловину и поворачиваем для росписи. Мазок выполняем уверенно, без остановки, иначе черепок быстро впитает воду с кисти и мазок не получится. В отличие от росписи на бумаге фарфоровый «утиль» – очень пористый материал, и при наборе краски нужно больше смачивать кисть в воде.

Шаг 22. Все операции росписи по фарфору проводятся точно так же, как и на

Шаг 32

эскизе (по бумаге). Отличия – пористая фактура, чёрный цвет краски и сферическая поверхность вазы.

Шаг 23. Выполняем «завитушки».

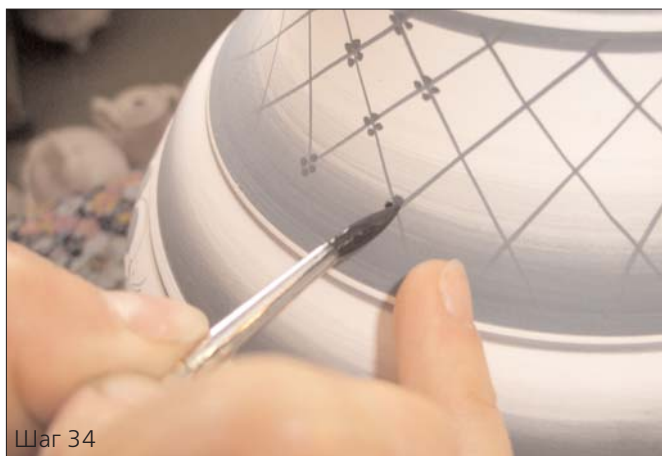
Шаг 24. Делаем «реснички».

Шаг 25. Элемент «Вилюшка» или «пружинка».

Шаг 26. «Капельки» делаем кистью

Шаг 33

Шаг 34

ГОЗНАК

Рисовальная и чертежная бумаги

Санкт-Петербургская
бумажная фабрика – филиал ФГУП «Гознак»
190103, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 144
Тел. (812) 331-78-88
Факс (812) 331-78-99

Отдел продаж и маркетинга:
(812) 331-78-52, 331-78-62, 331-78-65
Центр мелкооптовых продаж:
(812) 331-78-81

www.goznak.spb.ru
e-mail: goznak@goznak.spb.ru

Мы помогаем создавать шедевры!

Шаг 35

Шаг 36

Шаг 37

№ 6 с острым кончиком, при нажатии на поверхность кисть оставляет отпечаток в форме капли.

Шаг 27. Элемент «ёлочка».

Шаг 28. «Тычинки» или «веснушки» делаем кистью № 4 с закруглённым (подрезанным) кончиком.

Шаг 29. Тулово вазы расписано.

Шаг 30. Теперь нужно расписать её «плечики». Ставим вазу на турнетку – специальный металлический крутящийся столик.левой рукой мастер раскручивает поворотную часть столика со скоростью 20–30 оборотов в минуту и карандашом наносит контуры орнамента на «плечиках» и «горле» вазы.

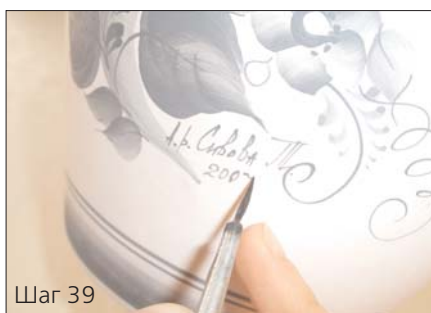
Шаг 31. Раскручивая с постоянной скоростью турнетку, подносим кисть с набранной краской и плавно прижимаем её к поверхности вазы. Локоть правой руки покоится на подлокотнике. Отводка широкая с тенью.

Шаг 32. Выполняем несколько отводов: две широких и несколько тонких.

Шаг 33. Тонкими тёмными линиями делаем сетку.

Шаг 34. Для «оживления» сетки на пересечении линий наносим тёмные точки тонкой кистью с тупым концом.

Шаг 35. Делаем волнистый орнамент

Шаг 39

«поясок» с чередующимися каплевидными однотонными мазками.

Шаг 36. Горловину вазы оформляем в предпоследнюю очередь, так как во время росписи мастер держит вазу за край, и краска может смазаться. Вазу переворачиваем и ставим на горло для удобства росписи отводки.

Шаг 37. Тонкой кистью делаем длинные капельки «волной», и отводку дополняем тёмными точками для придания ритма.

Шаг 38. Переворачиваем вазу, делаем завершающие отводки на её «ноге».

Шаг 39. Мастер подписывает свою работу и ставит год.

Шаг 40. И вот наша ваза готова. Теперь ей предстоит пройти глазуровку и «политой» обжиг при температуре 1300 градусов.

МАСТЕР-КЛАСС: ТАТЬЯНА СИВОВА

ТЕКСТ: ВАЛЕНТИН РОЗАНОВ,
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ГЖЕЛЬСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА

■ ФОТО АВТОРА

Шаг 40

Татьяна Алексеевна Сивова

(Рогова) художник Гжельского фарфорового завода. Родилась в Гжели в деревне Меткомелино в 1977 году в семье потомственных фарфористов. Отец Алексей Рогов – известный гжельский художник. Мать Надежда Рогова – мастер по росписи фарфора. Окончила Гжельскую художественную школу и Гжельский художественно-промышленный колледж. Стипендиат Международной программы «Новые имена», дипломант Всероссийского конкурса «Молодые дарования». Участница выставок народных художественных промыслов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Сергиевом Посаде, а также в Берлине, Гамбурге, Дюрене и в Шотландии. Автор многих композиций гжельской росписи. Работает в соавторстве с отцом (А.А. Роговым.) и с В.Г. Розановым. Член Творческого Союза художников декоративно-прикладного искусства, отделение фарфора и керамики.