

УДК 75.039.5

А. Е. Доровских,

факультет искусств,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е. В. Скрипникова

Исторические корни и современные тенденции гжельской росписи

Аннотация. Статья посвящена исследованию гжельской росписи как важного элемента российской культурной традиции. В работе рассматриваются исторические корни гжельской росписи, начиная с ее возникновения в XVII в. и влияния на нее различных исторических и культурных факторов. Особое внимание уделяется текущему состоянию промысла, его интеграции в современный рынок декоративно-прикладного искусства. Статья подчеркивает важность сохранения традиций, а также роль гжельской росписи в культурной жизни России.

Ключевые слова: гжельская роспись, декоративно-прикладное искусство, традиции, инновации, культурное наследие, история, современное искусство, идентичность, глобализация.

Гжель — это вид русского народного промысла, возникший в селе Гжель и его окрестностях. Наиболее узнаваемые гжельские изделия — это керамика с характерной росписью кобальтом на белоснежном фоне. Гжельская роспись представляет собой уникальное явление в мире декоративно-прикладного искусства, которое не только отражает богатую культурную историю России, но и продолжает развиваться в условиях современности. С момента своего возникновения в XVII в. гжельская роспись претерпела множество изменений, однако ее основополагающие принципы и эстетические ценности остаются актуальными и по сей день.

Гжель стала средоточием народного керамического искусства. С нее начинается развитие керамического промысла, который сродни искусству. Название данный вид народного промысла получил от села Гжель, расположенного в Раменском районе Московской области. Но гжельской росписью занимаются не только в этом селе, а в 27 населенных пунктах, которые объединены под общим названием «Гжельский куст». В селе гончарное ремесло было одним из главных занятий местных жителей. Развитие гончарного ремесла было обусловлено отменным качеством местных глин. Из них изготавливались церковные голосники, кувшины, тарелки, детские игрушки.

С XVIII в. в гжельских деревнях начинают изготавливать майолику. Ее украшают в многоцветной технике с использованием желтого, зеленого, коричневого и некоторых других цветов. Майолика — это разновидность керамики, которая изго-

тавляется по особой технологии. Крупнопористые черепки сначала покрываются белой эмалью, затем на них наносятся два слоя глазури — первый под рисунок и второй после росписи [3, с. 15].

Привычная для нас роспись синей краской на белом фоне появилась только в XIX в. В это время гжельские мастера отказываются от майолики и переходят к более современному производству. В начале XIX в. они осваивают технику полуфаянса. Основой для его изготовления стала обнаруженная возле села Минино глина светлых оттенков. Изготавливаемая из нее посуда была белоснежной и с тонкими стенками. Это ставило перед мастерами новые технологические задачи. В результате экспериментов на гжельских изделиях стали появляться узоры из разных оттенков синего, которые выигрышно смотрелись на белой основе.

В начале XIX в. в Гжели был создан первый завод по производству фарфора. Его основателю Павлу Куликову не удалось сохранить в секрете все тонкости своего мастерства. В итоге уже через несколько лет по всему Подмосковью стали открываться фарфоровые заводы. На них производилась столовая посуда, цветочные вазы, декоративные статуэтки. На тот момент еще не был выработан единый стиль гжельской росписи. Встречались как сине-белые изделия, так и многоцветные. Довольно часто в оформлении рисунков использовалась позолота.

После Октябрьской революции гжельские народные промыслы приходят в упадок. Их возрождение началось во второй половине 1940-х — 1950-е гг. Большую роль в восстановлении техники гжели

сыграла московская художница Наталья Ивановна Бессарабова. За основу она взяла сине-белый полуфаянс XIX в. Бессарабова освоила технику «свободной кисти» и стала обучать ей мастериц. Ее рисунки стилистически совпадали с традиционными гжельскими орнаментами, но она наполняла их новым, современным звучанием. Вместе с ней гжельский промысел возрождал искусствовед Александр Борисович Салтыков. Он не только популяризировал данный вид народного искусства, но и разработал «азбуку гжельских мазков». Салтыков также изучал, классифицировал и анализировал принципы и закономерности декоративного искусства гжельской керамики [1, с. 10].

Современные тренды в гжельском искусстве подчеркивают его эволюцию с учетом традиций и потребностей современного общества. Традиционные техники гжельской росписи остаются актуальными, но новые дизайнерские концепции и технологии активно трансформируют эту форму искусства.

Одна из ярких тенденций заключается в переходе от многоцветного исполнения к более сдержанным, минималистичным решениям. Современные мастера адаптируют классические приемы для создания предметов, которые соответствуют актуальным интерьерным стилям. Гжель уже не является исключительно репрезентатором традиционного русского стиля, а начинает вписываться в более широкий контекст современного дизайна, где акцент сделан на универсальные формы и удобство использования [2].

Сувениры, созданные с использованием традиционных методов росписи, продолжают оставаться популярными по разным причинам. Прежде

всего, это качество: гжельская керамика изготавливается из высококачественной белой глины, которая ценится за свои декоративные и полезные свойства. Благодаря ручной росписи каждое изделие уникально, что добавляет ему ценности в глазах покупателей. Часто такие предметы используются не только в быту, но и в качестве декора, что подчеркивает их эстетическую значимость [5].

Гжельская роспись как аспект русского декоративно-прикладного искусства продолжает занимать прочные позиции на современном рынке. Сувениры и посуда, декорированные характерной синей росписью на белоснежной глазури, стали символом не только региона, но и всей отечественной культурной традиции. С начала своего становления в XVIII в. гжельский промысел сформировался как уникальное явление, вобравшее в себя элементы народного творчества и профессионального мастерства [4]. Несмотря на разнообразие новых форматов, гжельская роспись остается верной своим истокам. Это сочетание традиций и инноваций делает гжельские изделия уникальными на фоне других народных промыслов [6].

Таким образом, гжельская роспись, обладая глубокими историческими корнями, продолжает развиваться и адаптироваться к современным условиям. Сохранение традиций и внедрение инновационных подходов в гжельском искусстве создают уникальную возможность для его дальнейшего развития и популяризации. Гжельская роспись не только остается важным элементом культурного наследия России, но и активно участвует в формировании современного декоративно-прикладного искусства, что делает ее актуальной и востребованной в современном мире.

1. Андреева А. А. Гжель — его судьба... // Специалист. — 2010. — № 12. — С. 17–19.

2. Гжель в современном мире : [сайт]. — URL: <https://www.livemaster.ru/topic/243543-gzhel-v-sovremennom-mire> (дата обращения: 20.11.2024).

3. Ивина И. Синеглазая гжель // Будь здоров! — 2020. — № 4. — С. 90–94.

4. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла // infourok.ru [сайт]. — URL: <https://infourok.ru/iskusstvo-gzheli-istoki-i-sovremennoe-razvitie-promysla-7013601.html> (дата обращения: 12.11.2024).

5. Истомина Э. Г. Гжельская керамика (об истории промысла). — М. : Гжель, 2023. — 21 с.

6. Сохранение культурных традиций и преемственность поколений // Pedrazvitie.ru : [сайт]. — URL: <http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=9547> (дата обращения: 14.11.2024).