

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Комитет культуры
Администрации
города Усть-Илимска

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №2 им. Т.Г. Сафиулиной»
города Усть-Илимска

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Картинная галерея»
города Усть-Илимска

Михеенкова Е. Н.

ИЛИМСКАЯ
РОСПИСЬ:

РОЖДЕНИЕ
СЫМРСКОГО
КОЛОРИТА

ИРКУТСК • 2023

УДК 7.031.2
ББК 85.12
М 69

М 69 Михеенкова Е. Н. Илимская роспись: Рождение сибирского колорита / науч. ред. и вступ. статья А. И. Кожухарь; сост. каталога О. А. Ращенко. – Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2023. - 58 с.

Илимская роспись – стиль свободной кистевой росписи, возникший в г. Усть-Илимске в 1990-х гг. на основе домовой и маховой нижнетагильской росписи, которые в свою очередь восходят к урало-сибирской росписи. Он отличается анималистическими и флористическими мотивами, характерными для природы Восточной Сибири, и сдержанной цветовой гаммой сибирской тайги. Издание знакомит с историей становления, развития и основными технологическими приемами илимской росписи. Рекомендовано учащимся учреждений среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по направлениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также всем интересующимся народным творчеством.

Издание осуществлено в рамках Межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» (г. Усть-Илимск, 2023 г.).

ISBN 978-5-907596-61-0

© Коллектив авторов, 2023

© Государственное бюджетное учреждение культуры
«Иркутский областной Дом народного творчества», 2023

СОДЕРЖАНИЕ:

ОТ РЕДАКТОРА: ИЛИМСКАЯ РОСПИСЬ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	2
ШКОЛА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ	5
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И АВТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛИМСКОЙ РОСПИСИ	10
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ИЛИМСКОЙ РОСПИСИ	14
КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ТЕХНИКЕ ИЛИМСКОЙ РОСПИСИ	45
БИБЛИОГРАФИЯ	58

ОТ РЕДАКТОРА: ИЛИМСКАЯ РОСПИСЬ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Илимская роспись – молодой по историческим меркам стиль. Она возникла в г. Усть-Илимске в 1990-х гг. на основе домово́й и махово́й нижнетагильской росписи, которые в свою очередь восходят к урало-сибирской росписи. Техника урало-сибирской росписи, зародившаяся в XVI веке, является почти утраченным искусством народов Урала и Сибири, воплощая в себе их самобытность. Выделяются следующие этапы в становлении урало-сибирской росписи:

- ❦ XVI век – зарождение в Сибири благодаря выходцам с Русского Севера;
- ❦ XVII век – возникновение ремесленных центров в Тобольске, Тюмени и на севере Омской области;
- ❦ XVIII век – влияние культуры переселенцев из южных регионов России;
- ❦ XIX век – изменение характера росписи с появлением новых мотивов и композиций;
- ❦ XX век – появление новых персонажей и перенос акцента с домово́й росписи на домашнюю утварь¹.

В разное время из этой общераспространенной урало-сибирской техники выделились ее локальные разновидности: нижнетагильская, алтайская, забайкальская, кемеровская. Постепенно они приобрели отличия, достаточно существенные, чтобы считать их самостоятельными видами росписи. Так, «художественные особенности сохранившихся образцов подтверждают выводы искусствоведов об устойчивом формировании традиции нижнетагильской росписи и её расцвета на протяжении почти всего XIX века».² В Забайкалье и на Алтай

урало-сибирскую роспись принесли в конце XIX в. пришлые тюменские мастера.³ Фактически, процесс дробления урало-сибирской росписи на самостоятельные виды продолжается и в наши дни. Так, из ее ответвления – нижнетагильской росписи – в свою очередь в 1970-х гг. выделилась кемеровская роспись.⁴ Таким образом, появление в Иркутской области самостоятельного вида росписи – илимской – на основе варьирования все той же урало-сибирской росписи является закономерной и естественной частью этого историко-культурного процесса, вписываясь также и в общие тенденции развития «материнского» вида росписи.

С одной стороны, во всех «потомках» урало-сибирской росписи, произошел переход от домово́й росписи к росписи утвари. «Расцвет в XIX в. таких художественных ремесел, как изготовление точеной расписной посуды, производство резных и расписных прялок... оказали влияние на резьбу и роспись Сибири».⁵ С другой стороны, в илимской росписи возникли инновации в технике и сюжетах, которые являются ее отличительными особенностями, позволяющими говорить об отдельном виде росписи.

В частности, как и в алтайской росписи, в которой флористические и анималистические сюжеты приобрели сходство с растениями и птицами имеющимися на Алтае,⁶ в работах илимских мастеров стал проявляться местный колорит: «глухари и тетерева, снегири и синички, грибы, иван-чай, жарки, полевая герань, ирисы, донник и клевер, брусника, голубика, черника, клюква и смородина... А цветовая гамма сибирской тайги, которую используют мастера, сдержанна, и лишь яркие краски жарков,

¹ Тарасова С. В. Хронологические особенности развития урало-сибирской росписи в Прииртышье // Традиционное прикладное искусство и образование. 2019. № 1 (27). С. 56.

² Голубева А. Н. Нижнетагильская лаковая роспись XIX века // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 5 (66). С. 214.

³ Оларин Н. А. Урало-сибирская роспись в искусстве старообрядцев Алтая // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6. С. 413.

⁴ Спекторова Н. А. Становление и развитие кемеровской росписи по металлу в Кузбассе // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сб. науч. ст. Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. С. 168.

⁵ Охрименко Г. И. Русская домовая роспись Забайкалья // Советская этнография. 1966. № 1. С. 130.

⁶ Оларин. Н. А. Там же.

шиповника, водосбора, одуванчиков и ромашек играют роль цветовых акцентов».⁷ Этим она отличается от нижнетагильской росписи, где «в качестве фона на ранних этапах преобладали контрастные тона: синий, зеленый, оранжево-красный, а впоследствии – приглушенные: охристый, голубой, розовый».⁸

Имеются и особенности в самой технологии росписи. Для сравнения, в нижнетагильской росписи «при распределении главных композиционных пятен краской основного цвета пальцами наносили подмалевок. Затем брали кисть, формировали лепестки цветов, оттеняли белым «вертушки», уверенными движениями наносили оживки на листья, писали травку. Благодаря небольшому числу неразбавленных тонов цвета достигали предельной напряженности. Так как смешение красок при росписи происходило не на палитре, а непосредственно на мотивах (на не просохший еще подмалевок наносили моделирующие мазки), то получались мягкие переходы от одного цвета к другому».⁹ В Кемеровской росписи «промежуточной сушки нет. Особенности технологии... связаны с ее однослойным письмом, формой двухцветного крученого мазка и сибирскими мотивами росписи. В кемеровской росписи используется прием «тенежки» при передаче условного объема. Затененные части элементов росписи выполняются малонасыщенным цветом, полупрозрачным мазком. Освещенные элементы – светлее, теплее, цвет насыщеннее, мазок плотный, оживка сложнее, используется контрастная обводка».¹⁰

В илимской же росписи «важно использование всех возможностей владения кистью. Набирая на кисть одновременно две и более краски, мастер за один прием пишет объемную ягоду или бутон, лепесток или листик с растяжкой по тону и цвету с учетом цветовых рефлексов. Кисть при этом ставится почти вертикально. Крупные сложные цветы и листья пишутся на подмалевке. Ягоды, небольшие цветочки и листочки прописываются сразу. Завершает роспись мастер двухцветными оживка-

ми-травками».¹¹ Хотя илимская роспись достаточно декоративна, тем не менее, мастера стремятся приблизиться к естественным природным образам, поэтому элементы росписи реалистичны и узнаваемы, и в целом илимская роспись, несмотря на сохранение основных технологических приемов, достаточно далеко отошла от фантазийной условности «материнской» урало-сибирской росписи.

Таким образом, возникновение илимской росписи является значимой частью комплексного процесса развития урало-сибирской росписи и ее последующего дробления на самостоятельные виды. В хронологическом смысле, илимская роспись (вместе с кемеровской) характеризует современный, новейший этап данного процесса (вторая половина XX – начало XXI вв.), а в географическом – его восточносибирский вектор. С точки зрения истории декоративно-прикладного искусства, особенностями этого этапа, общими для илимской и кемеровской росписей, являются натуралистичность и рефлексия локальной среды, четко отделяющие их от предшествующих вариаций урало-сибирской росписи.

Другой значимой исторической особенностью является возникновение илимской росписи в рамках образовательного процесса (все предшествующие разновидности сформировались в повседневной бытовой среде или на производстве). Это позволяет позиционировать илимскую роспись как одно из свидетельств возможности исторического перехода традиционных ремесел (и традиционной культуры в целом) из законсервированного состояния в стадию нового активного бытования, характеризуемого тенденцией к естественной вариативности. Такая тенденция в развитии традиционной культуры была, фактически, на весь XX век прервана консервированием культурных объектов (т.е. их фиксацией в неизменной форме), необходимым для исследования. Следовательно, возрождение данной тенденции сейчас является важной историче-

⁷ Михенкова Е. Н. Расписное усть-илимское разноцветье // Народная культура Приангарья: информационно-методический сборник. Иркутск: Иркутский областной Дом народного творчества, 2020. С. 68.

⁸ Спекторова Н. А. Указ. соч. С. 169.

⁹ Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. Свердловск: Ср. Урал. кн. изд-во, 1987. С. 86.

¹⁰ Спекторова Н. А. Указ. соч. С. 171.

¹¹ Михенкова Е. Н. Указ. соч. С. 68-69.

ской вехой в развитии не только урало-сибирской росписи и ее ответвлений, но и характеристикой современного перспективного подхода к традиционному искусству в целом.

Илимская роспись уже стала знаковым явлением для г. Усть-Илимска и перешла на этап трансформации в один из культурных брендов Иркутской области. Являясь современной интерпретацией традиционного искусства русских переселенцев Восточной Сибири, илимская роспись отражает преемственность поколений и сохранение культурной идентичности, а тот факт, что она возникла и развивается в стенах образовательного учреждения позволяет надеяться, что обучение илимской росписи будет поставлено «на поток» и приведет к ее максимально широкой популяризации, узнаваемости и ассоциативной привязке к региону. Кроме того, илимская роспись уже перешла к активному бытованию благодаря тому, что мастера создают не только произведения декоративно-прикладного искусства, но и утилитарные предметы, аксессуары и сувениры. При изыскании в будущем возможности для выхода на производственные масштабы, развитие илимской росписи может привести к возникновению в Иркутской области ремесленного центра, способного стать в один ряд с другими крупными центрами традиционной росписи, внося свой вклад в сохранение и актуализацию культурного наследия Российской Федерации.

Кроме того, илимская роспись обладает научной значимостью, которая определяется возможностью ее использования в изучении и систематизации процессов развития урало-сибирской росписи в частности и традиционных росписей вообще, в первую очередь для вычленения и характеристики хронологических этапов и локальных векторов, а при рассмотрении через призму социального контекста – для выявления причин и тенденций трансформации, что, при проведении необходимого компаративного анализа, позволит опираться на локальные виды росписи (илимскую в том числе) в исследовании глобальных трендов современного состояния народного искусства. Наконец, изучение илимской росписи внесет вклад в исследование потенциала адаптации традиционной культуры в провинциальном постсоветском урбанистическом социуме.

Андрей Игоревич Кожухарь
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник
отдела фольклора и этнографии
ГБУК «Иркутский областной
Дом народного творчества»

ШКОЛА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

На севере иркутской области на берегу реки Ангары находится необычный город, построенный в семидесятые годы прошлого столетия и воспетый Александрой Пахмутовой – Усть-Илимск. В советские времена он был городом трех ударных комсомольскихстроек, а теперь считается городом мастеров, где широко развиты резьба по дереву, художественная обработка бересты, а роспись по дереву стала по праву его визитной карточкой. Сегодня можно смело сказать, что в Усть-Илимске сложился свой стиль свободной кистевой росписи – илимской.

*Фрагмент илимской росписи.
Панно «Усть-Илимский колорит». Ученическая работа*

Он возник на основе урало-сибирской росписи, глубоко укорененной в народных традициях. «Традиция в народном искусстве является результатом сложного процесса художественного осознания и освоения действительности, а также, реальным показателем степени сформированности образно-

го мышления народа. В изделиях традиционных русских промыслов зафиксирована своего рода народная память, связывающая прошлое с настоящим и будущим. Традиция содержательна. Только эту содержательность мы можем постигнуть исключительно из своего опыта современности. Современность – продолжение жизни традиции».¹²

*Эскиз «Букет».
Михеенкова Е. Н.*

¹² Бадаев В. С. Русская кистевая роспись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. С. 3.

Изначально, на месте будущего Илимского острога, обитали буряты, якуты и эвенки, занимавшиеся охотой и рыбалкой. Во времена Ермака в начале XVII в. первые переселенцы, осваивающие илимские земли, привнесли свою культуру и традиции на сибирскую землю. В устье реки Илим был возведен деревянный острог, началось строительство деревянных сооружений, которые по традиции украшались резьбой.

В середине XIX в. в поисках лучшей доли или по принуждению в Сибири стали появляться переселенцы с Урала, среди них были и мастера-красильщики, которые несли красоту в крестьянские дома, расписывая двери и заборки, ставни и наличники, потолки и печи в технике домовой росписи, как разновидности урало-сибирской. «Краски для росписи готовили из цветных глин, замешенных на олифе из конопляного или льняного масла. Кисти использовали самодельные, из конского волоса или свиной щетины. Техника росписи была очень простой. На заранее окрашенный фон наносили подмалевок, которым обозначали элементы композиции: основные пятна цветов, бутонов, листьев и т.д. Затем производили моделировку формы. На кисть набирали два цвета: основной подмалевок и белый, затем, вращая ее вокруг своей оси, одним движением превращали подмалевок в цветок или листок. Благодаря этому приему создавался мягкий переход от основного цвета к дополнительному. Элементы связывали между собой черными графическими приписками и травками».¹³ Основные мотивы этой росписи – цветочный орнамент, древо жизни, птицы, коты и львы – охранники дверей и сундуков.

В семидесятые годы прошлого столетия при строительстве Усть-Илимской ГЭС территория илимского острога, село Кеуль, деревни Воробьево, Ершово и Карапчанка ушли в зону затопления. Деревянные сооружения, имеющие историческую и архитектурную ценность (Спасская башня, жилые дома и надворные постройки) были перенесены на территорию Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском в устье реки Ангары. Только благодаря проведенным музеями

экспедициям и энтузиастам удалось собрать этнографические коллекции, но многое поглотило усть-илимское водохранилище. Исключением стал поселок Невон, именно там сегодня можно видеть его сохранившуюся старую часть с традиционной для старожилов застройкой, которая при пуске Богучанской ГЭС частично ушла под воду.

Город Усть-Илимск строили в глухой тайге ниже по течению Ангары. В восьмидесятые годы прошлого столетия его объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой и началось строительство лесопромышленного комплекса и правобережной части города. На стройку века из разных частей Советского Союза по комсомольским путевкам и по зову сердца съезжалась молодежь. Активное участие в грандиозной стройке приняли страны Союза экономической взаимопомощи. В Усть-Илимск прибыли стройотряды из Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Германской демократической республики. В городе витал особый творческий дух, создавались различные молодежные объединения поэтов, писателей и художников. В результате возникли многочисленные заимствования элементов культуры, обрядности и традиций.

В советские времена для детей работало огромное количество кружков по интересам, но так сложилось, что именно в перестроечные годы на базе кружка берестянщиков была открыта первая в Иркутской области Школа народных ремесел. Основной целью Школы ремесел стало возрождение традиционной русской культуры. Важными задачами в то время были занятость подростков и создание новых рабочих мест в трудное для города и страны время. Обучение народным ремеслам начали пятьдесят человек. Основными направлениями были берестяное дело и роспись по дереву. Обязательными предметами для всех были история русской культуры, рисунок, живопись и столярное дело. Позже, с появлением новых специалистов, в Школе народных ремесел стали осваивать резьбу по дереву, лаковую живопись и дизайн.

Роспись по дереву изначально взялись изучать и преподавать три молодых архитектора: Елена Николаевна Михеенкова, Татьяна Валерьевна Бу-

¹³ Наговицына Т. Е. Урало-сибирская роспись на Алтае. Новосибирск: ИЦ Россазия, 2016. С. 6

зина и Татьяна Николаевна Кочмина. За основу педагоги взяли урало-сибирскую домовую роспись. Вместе с детьми знакомились с экспонатами городского Краеведческого музея, штудировали литературу об искусстве, копировали рисунки мебели и домашней утвари с фотографий, открыток и реальных предметов, перенимали приемы росписи и композиции мастеров.

Копировка росписей долгое время была основным направлением в изучении народной живописи, но творческий человек всегда стремится к новому, пытается найти и сказать что-то свое. Педагоги вели постоянный поиск свежих цветовых решений и композиций, шлифовали и совершенствовали учебную программу, и со временем школьники стали изучать другие русские росписи: хохломскую, городецкую и мезенскую. Особое внимание уделялось освоению такой сложной и многоцветной живописной росписи как тагильская. Но Усть-Илимская земля имеет свой колорит, и мастера вместе с учениками стали уделять все больше внимания стилизации местной флоры и фауны.

В 2000 г. народным ремеслам стали обучать взрослое население. Появились новые возможности, так как взрослые люди, в основном пенсионеры и домохозяйки, полностью погружались в непривычное для себя дело, изучали и осваивали приемы ремесла быстрее и основательнее, активно участвовали в выставках и конкурсах. Так появилось следующее поколение мастеров росписи: Наталья Гарольдовна Зинченко, Елена Анатольевна Волк и Нина Порфирьевна Королева – все они ученицы Е. Н. Михеенковой.

Первые попытки стилизовать местную флору. Ученическая работа. 1995 г.

Декоративная тарелка «Лето». Ученическая работа

Наталья Зинченко пришла в Школу народных ремесел будучи студенткой Московского открытого социального университета, где училась на педагога-психолога. Ей повезло, она училась в группе росписи по дереву, где недельная нагрузка составляла 27 часов, что позволяло посещать занятия ежедневно. Азы росписи ей преподавала Т. В. Бузина. Наталью отличало особое усердие и скрупулезность. Почти сразу у нее появился свой почерк и пристрастие к миниатюре. Особенно полюбилась Наталье мезенская роспись, в которой она создала несколько коллекций и ввела новый образ – котика.

*Декоративное блюдо «Усть-Илимский мотив».
Ученическая работа*

Елена Волк – одна из первых учениц Школы для взрослых. Она в то время работала в школе искусств и с огромным интересом наблюдала за учебным процессом, так как всегда очень любила рисовать. А когда открылась Школа для взрослых, сразу решила осваивать роспись. У Елены замечательное чувство цвета и поразительное трудолюбие, поэтому освоение премудростей росписи было ей в удовольствие. Елена уделяет большое внимание фону заготовки, много экспериментирует с цветом и использует новые материалы и технологии.

Нина Королева по образованию учитель изобразительного искусства, долгое время работала в школах и детских садах, много самостоятельно занималась разными видами декоративно-прикладного творчества и в то время преподавала детям в школе искусств самый сложный предмет – рисунок. В Школе для взрослых она освоила и работу с берестой, и роспись по дереву. Работы Н. П. Королевой всегда безукоризненны по композиции и цветовому решению.

*Панно «Иван-чай».
Ученическая работа*

Постепенно палитра направлений Школы для взрослых значительно расширилась и среди расписчиков появились новые имена: Валентина Семеновна Бутенко, Екатерина Ивановна Ситникова, Алла Петровна Шаповалова, Елена Ивановна Панкрац, Татьяна Николаевна Разуваева – уже третье поколение мастеров, которых обучили Н. Г. Зинченко и Е.Н. Михеенкова. Практически все они осваивали роспись в Школе народных ремесел, которая в 2000 г., после присоединения к Школе искусств № 2 (ныне носящей имя Татьяны Геннадьевны Сафиулиной, заслуженного работника культуры Российской Федерации и одного из идейных вдохновителей создания Школы народных ремесел), стала отделением народного декоративно-прикладного искусства. В 2012 г. на базе Школы организовано творческое объединение «Мастера Илима», которое с 2014 г. имеет звание «Народный любительский коллектив Иркутской области». Из двадцати пяти его участников восемь человек профессионально занимаются свободной кистевой росписью. Сегодня продукция местных

*Доска-панно «Иван-чай».
Ученическая работа*

*Ваза «Шиповник».
Ученическая работа*

умельцев популярна и востребована в нашем городе и за его пределами. Мастера активно принимают участие в выставках и конкурсах,¹⁴ а также ярмарках. В Усть-Илимске с 2013 г. в преддверии Нового года проводится традиционная ежегодная выставка-ярмарка «Усть-Илимские сувениры», где продаются изделия только ручной работы.

Непосредственно над развитием и продвижением илимской росписи продолжают работать Е. Н. Михеенкова, Н. Г. Зинченко и Е. А. Волк, заслуженно носящие звание «Народный мастер Иркутской области». Передавая свои знания и навыки ученикам, они прививают им не только мастерство, но и любовь к народной культуре и сибирскому краю, к своей малой родине.

¹⁴ См. например, каталоги: Золотое дерево. Выставка-конкурс в рамках V Межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» 1-3 ноября 2019 г. Усть-Илимск / сост. А. И. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2019. 28 с., Золотое дерево. Выставка-конкурс в рамках VI Межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» 1-3 ноября 2021 г. Усть-Илимск / сост. А. И. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2021. 102 с., Сибирь мастеровая. Областная выставка-конкурс народных ремесел. 22 сентября – 4 октября 2020 г. Иркутск / сост. И. А. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2020. 24 с.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И АВТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛИМСКОЙ РОСПИСИ

Илимская роспись отличается от родственных ей видов росписи рядом технологических особенностей. Прежде всего нужно отметить, что местные мастера активно используют чистую древесину сосны, которую в основном заготавливают и перерабатывают местные производители. На профессиональном языке это называется глубокой переработкой древесины, так как деревянные заготовки для росписи (подносы, разделочные кухонные доски, панно, шкатулки, декоративные тарелки, поставцы, а также мебель) изготавливаются из отходов процесса деревообработки. Мастера используют как чистую, так и обработанную цветом (морение, покраска с последующим, протиранием, скобление и т.п.) поверхность, чтобы показать необыкновенно красивую структуру древесины. Сама природа подсказывает расписчикам будущий рисунок и колорит.

Вместе с тем, илимская роспись универсальна. Используя современные краски, мастера и их ученики пишут на разных поверхностях – по дереву, металлу, ткани, пластику. Органично получается роспись на берестяных туесах, их в школьном музее уже целая коллекция. Ежегодно в начале лета мастера проводят для всех желающих города и района мастер-класс по росписи садовых кашпо. В ход идут металлические и пластиковые лейки, ведра и умывальники. Взрослые ученики применяют свои знания и навыки летом на садовых участках, расписывая печи, емкости для воды, металлические бочки, входные двери и даже различные постройки, применяя для этого более широкие кисти-флейцы и различные тычки.

Мастера, работающие в технике илимской росписи, используют акриловые или гуашевые краски. Плотная покраска фона применяется в случае имеющихся видимых дефектов древесины, либо согласно концептуальному решению мастера. Роспись грунтованной, чистой или предварительно подготовленной деревянной заготовки произво-

дится после лакировки, где лак выступает в роли грунта. Грунтуются заготовки масляным или акриловым лаком. После высыхания заготовка циклюется металлическим лезвием, чтобы поверхность получилась ровной и гладкой. После росписи изделие лакируется. Роспись акриловыми красками можно залакировать за два-три приема как акриловым, так и масляным лаком. Роспись гуашевыми красками закрепляется только масляным лаком, так как гуашь является водорастворимой краской.

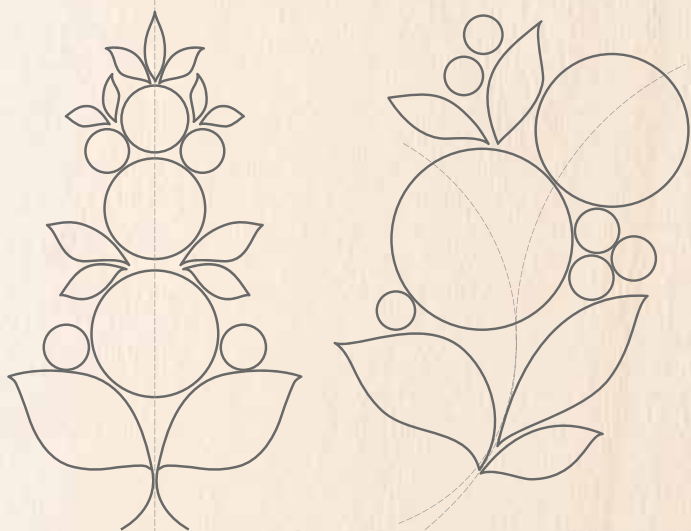
Кисти для росписи применяют беличьи, колонковые и синтетические, круглые, плоские и «язычок». Для написания листьев, лепестков и ягод используются плоские кисти, краска набирается двух цветов на разные стороны кисти. Для лепестков цветов типа ромашки применяется «язычок», также две разные краски берутся на обе стороны кисти. Оживки, травинки, графика пишутся круглой кистью, краски набираются как на обе стороны, так можно вначале одну краску набрать на всю кисть, затем другую контрастную по цвету на кончик кисти и сделать мазок более протяженный, чем примакивание. Размеры кистей мастер подбирает сам. Также мастера используют для росписи мелких элементов небольшие тычки (ватные палочки, пипетку), набирая одну или две краски в зависимости от замысла.

Композиции в илимской росписи используются как традиционные (букет, венок, гирлянда, полоса), так и «куртинка» – изображение группы живых растущих цветов, как фрагмент цветущей лесной полянки.

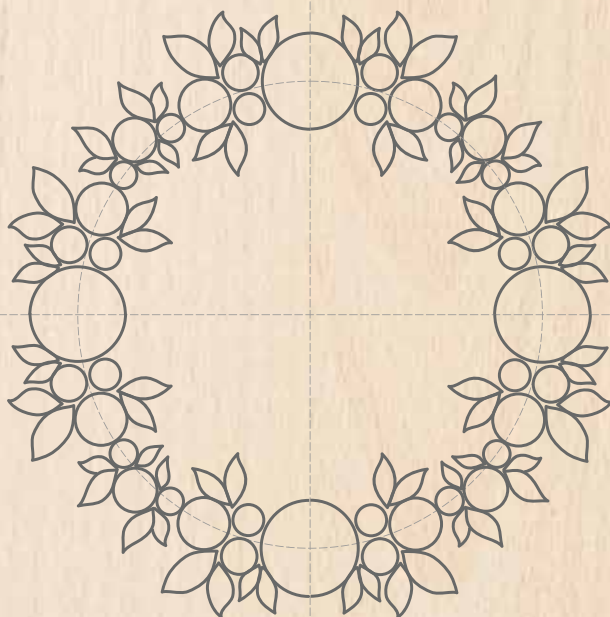
Практически все растения, которые рисуют усть-илимские мастера, являются лекарственными и растут не только в тайге, но и на окраинах города, на газонах. Они являются частью городского и дачного пейзажа. Часто в работах мастеров появляется осенний колорит – осень в Сибири особенно красива. А зиму чаще изображают, рисуя пейзажи на тарелках, шкатулках и сувенирных магнитах, вплетая

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ ПЛАНСКОЙ РОСПИСИ

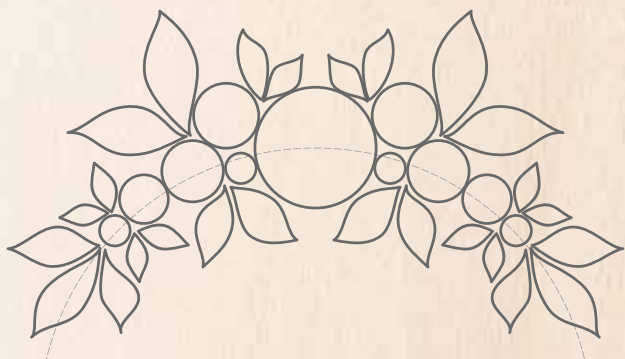
ПРОРИСОВКА Е. А. Волк

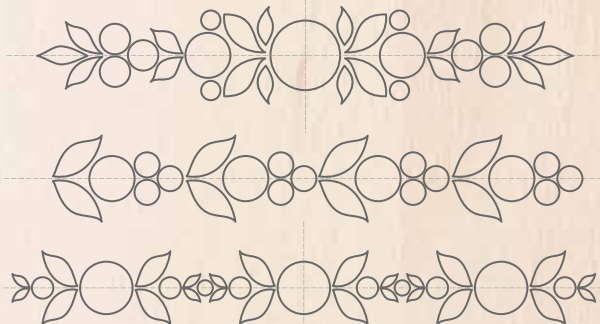
Композиция «Букет» (два варианта).

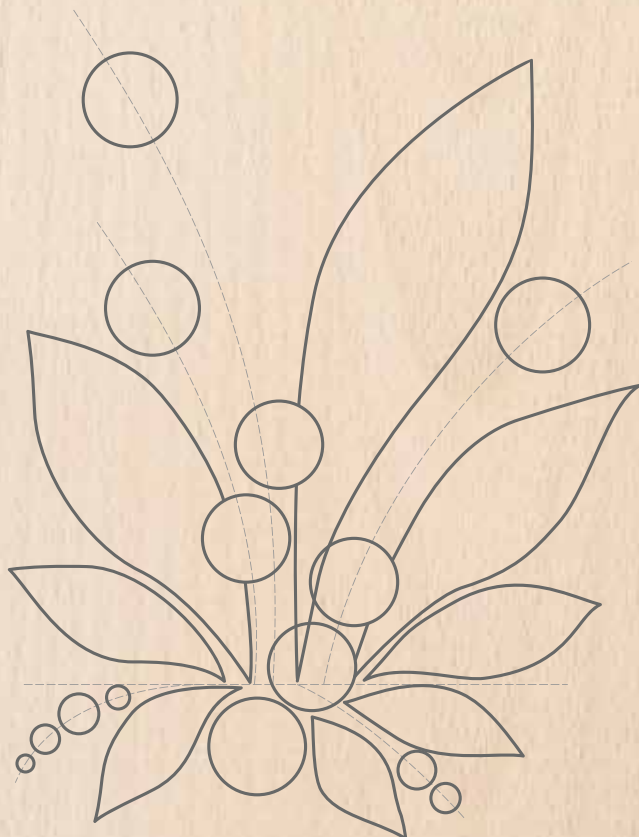
Композиция «Венок»

Композиция «Гирлянда»

Композиция «Полоса»

Композиция «Куртинка»

в рисунок виртуозные оживки и кружевные рамки. Характерной особенностью илимской росписи является написание «шарика» с растяжкой от желтого к зеленому с белой точкой – бликом в росписи ромашки, пижмы, лютика, цветка шиповника. При написании злаков, сложных листьев пижмы, папоротника, полыни, мелких бутончиков используется одноцветное или двуцветное примакивание круглой кистью, «капелька».

Со временем у каждого из мастеров, занимающихся илимской росписью, сформировался собственный почерк, индивидуальная гамма, авторский подход к деталям.

левая герань. Цветы пижмы, серединки цветов ромашки обыкновенной, шиповника и лютика, она пишет в виде шарика или эллипса двойным мазком плоской кистью, используя желтый и зеленый цвет, завершая белой точкой – бликом.

Клевер Михеенкова пишет на подмалевке, прописывая мелкие его детали плоской кистью, на которую набирает два контрастных цвета, и ставит ее на торец. Оживки и травинки всегда пишет круглой кистью двуцветными мазками, набирая основной цвет на всю кисть, а дополнительный на кончик кисти. Для мелкой графики использует темно-коричневый цвет – «горький шоколад».

Авторские вариации ромашки. Слева направо: Е. Н. Михеенкова, Н. Г. Зинченко, Е. А. Волк

Работы Е. Н. Михеенковой имеют сдержанный, чаще осенний колорит и яркие цветовые акценты. Мастер много работает с натурой, зарисовывает цветы, листья и травы, создает композиции, затем пишет их в выбранной технике. Почти во всех ее работах обязательно присутствует донник и по-

Она всегда старается сохранить живописный мазок и, прорабатывая детали цветов и листьев, минимально использовать графику.

Н. Г. Зинченко отдает предпочтение яркому колориту, чистым краскам и применяет в росписи много графики. Серединку ромашки и пижму она

Авторские вариации клевера. Слева направо: Е. Н. Михеенкова, Н. Г. Зинченко, Е. А. Волк

пишет плоской кистью двумя цветами, кисть ставит на торец, клевер – на темном подмалевке, и плоской кистью светлым цветом прописывает детали цветка мазками, похожими на запятые. Травинки и оживки мастер пишет двумя цветами круглой и плоской кистью. Н. Г. Зинченко активно использует графику, часто применяет черный цвет. Как и Е. Н. Михеенкова, Зинченко при написании ягод (брусника, смородина, голубика, черника, рябина,

стьев, использует много графических элементов, часто применяет черный цвет. При написании ягод Е. А. Волк использует ту же технику, что и коллеги, но верхнюю часть ягоды прописывает плоской кистью с растяжкой от белого цвета к основному, за счет чего получается и объем, и блик.

Все три мастера часто в свою роспись включают шишки и хвою лиственницы. Шишки этого дерева очень похожи на цветы и гармонично смотрятся в

Авторские вариации иван-чая. Слева направо: Е. Н. Михеенкова, Н. Г. Зинченко, Е. А. Волк

клюква) использует плоскую кисть и два цвета, и пишет, поворачивая кисть за один прием. Верхнюю часть прописывает графикой и торцом кисти ставит круглый белый блик.

Работы Е. А. Волк всегда сложные по цвету и созвучны колориту усть-илимской тайги. Ромашку мастер любит изображать аптечную, с немного опущенными лепестками и высокой выпуклой серединкой. Клевер пишет без подмалевка, сразу строит цветок двуцветными мазками плоской кистью. Прописывая элементы разных цветов и ли-

композиции с сибирскими ягодами. А прорисовку шишки кедра разработала Е. А. Волк. Она часто пишет ее плоской кистью в два цвета на темном фоне, прорабатывая графикой, и обязательно дополняет композицию ягодами.

В следующем разделе представлены прорисовки отдельных элементов илимской росписи, которые могут использовать преподаватели изобразительного искусства для обучения в группах или расписки-любители для самостоятельных занятий.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ НАНМСКОЙ РОСПИСИ

Брусника и голубика (илл. 01)

Иван-чай (илл. 02)

Герань полевая (илл. 03)

Гриб подосиновик (илл. 04)

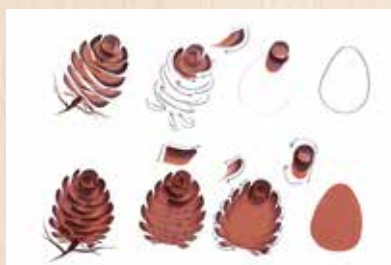
Донник (илл. 05)

Клевер луговой (илл. 06)

Лиственница (илл. 07)

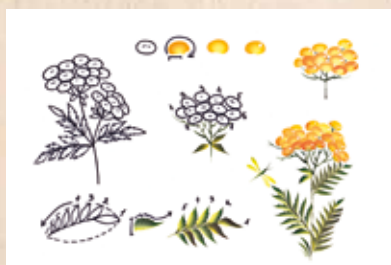
Шишка лиственницы (илл. 08)

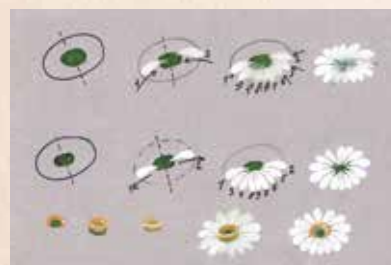
Лютик (илл. 09)

Папоротник (илл. 10)

Пижма (илл. 11)

Ромашка (илл. 12)

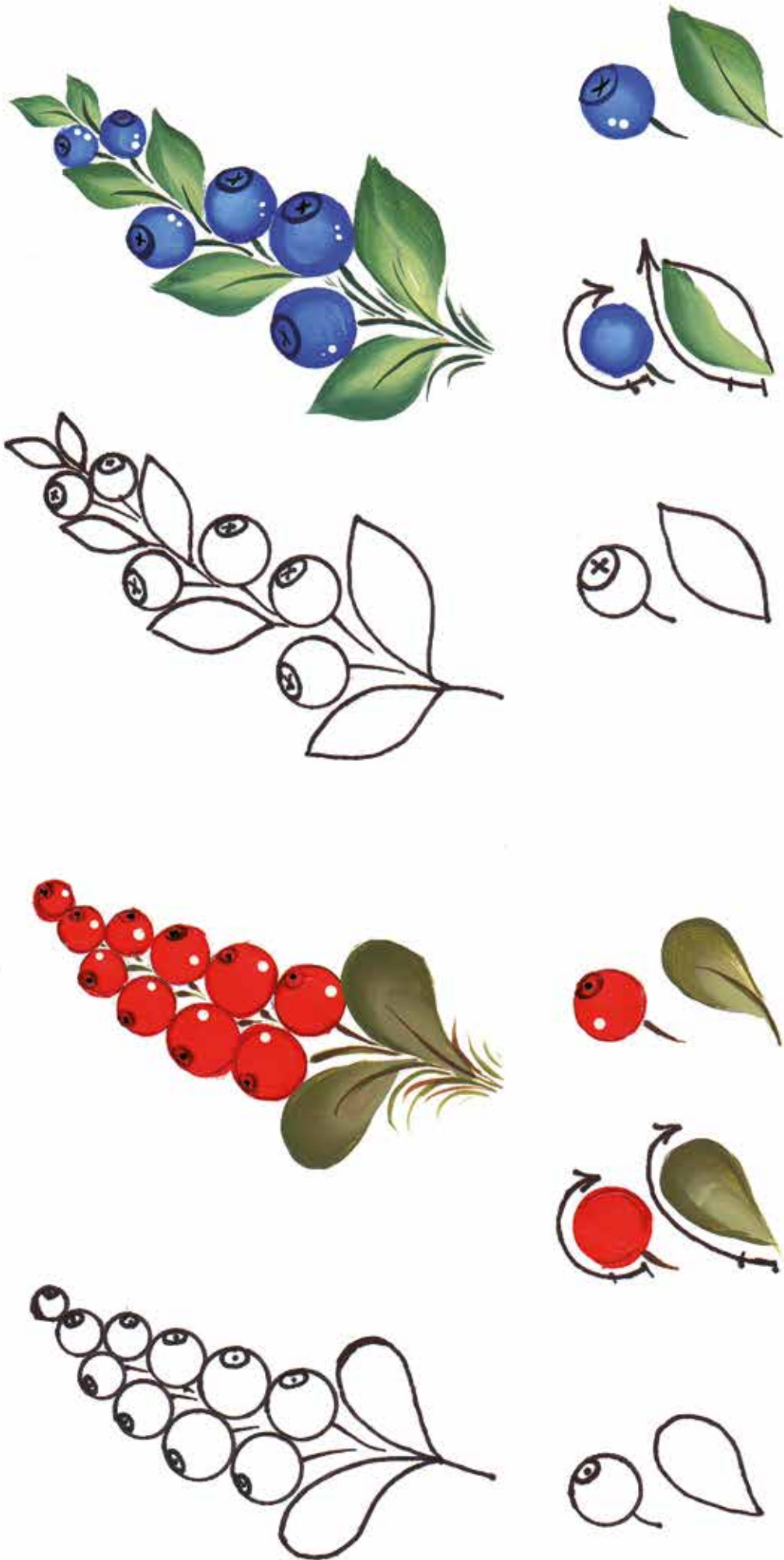
Тысячелистник (илл. 13)

Хвощ полевой (илл. 14)

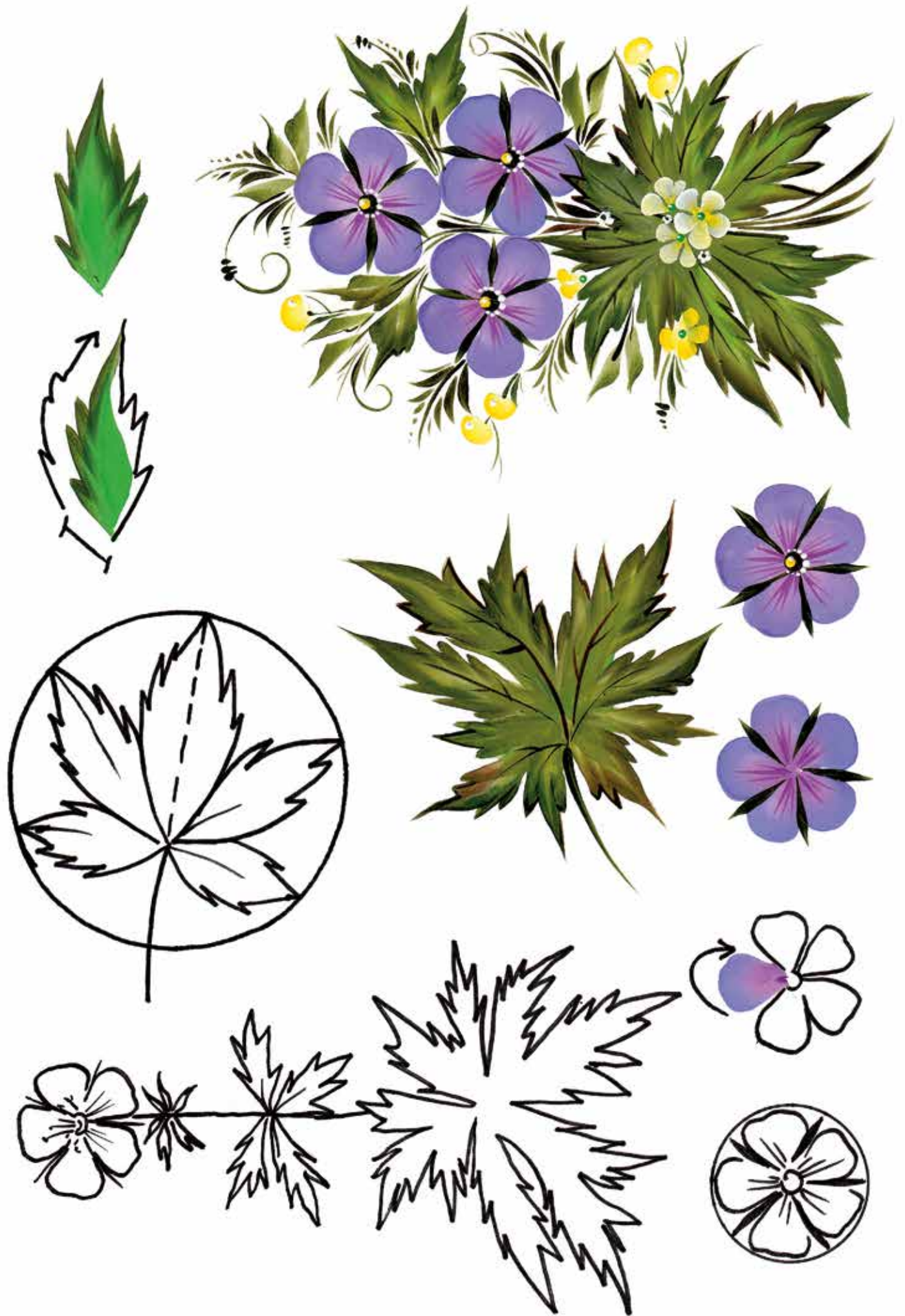

Шиповник (илл. 15)

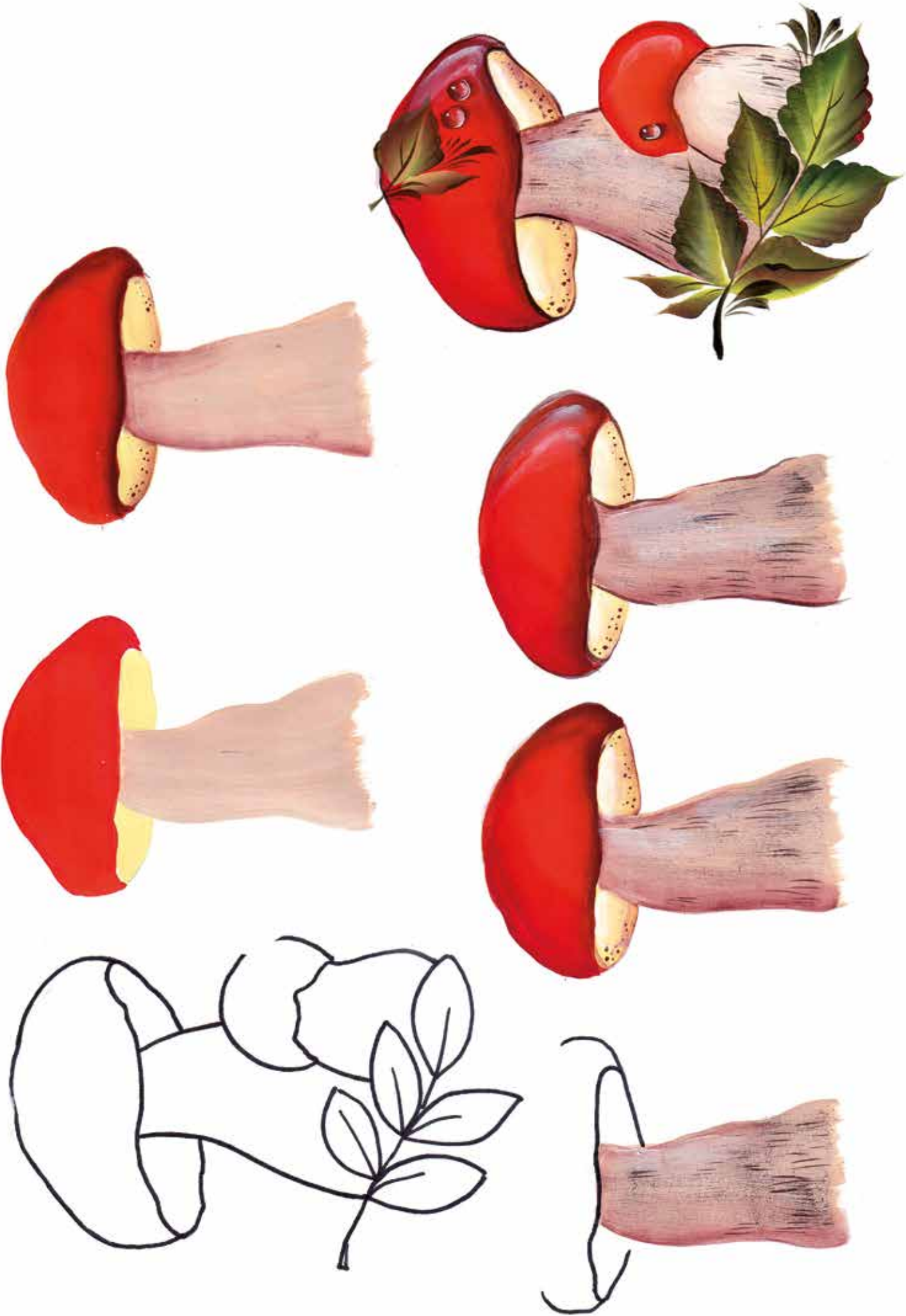

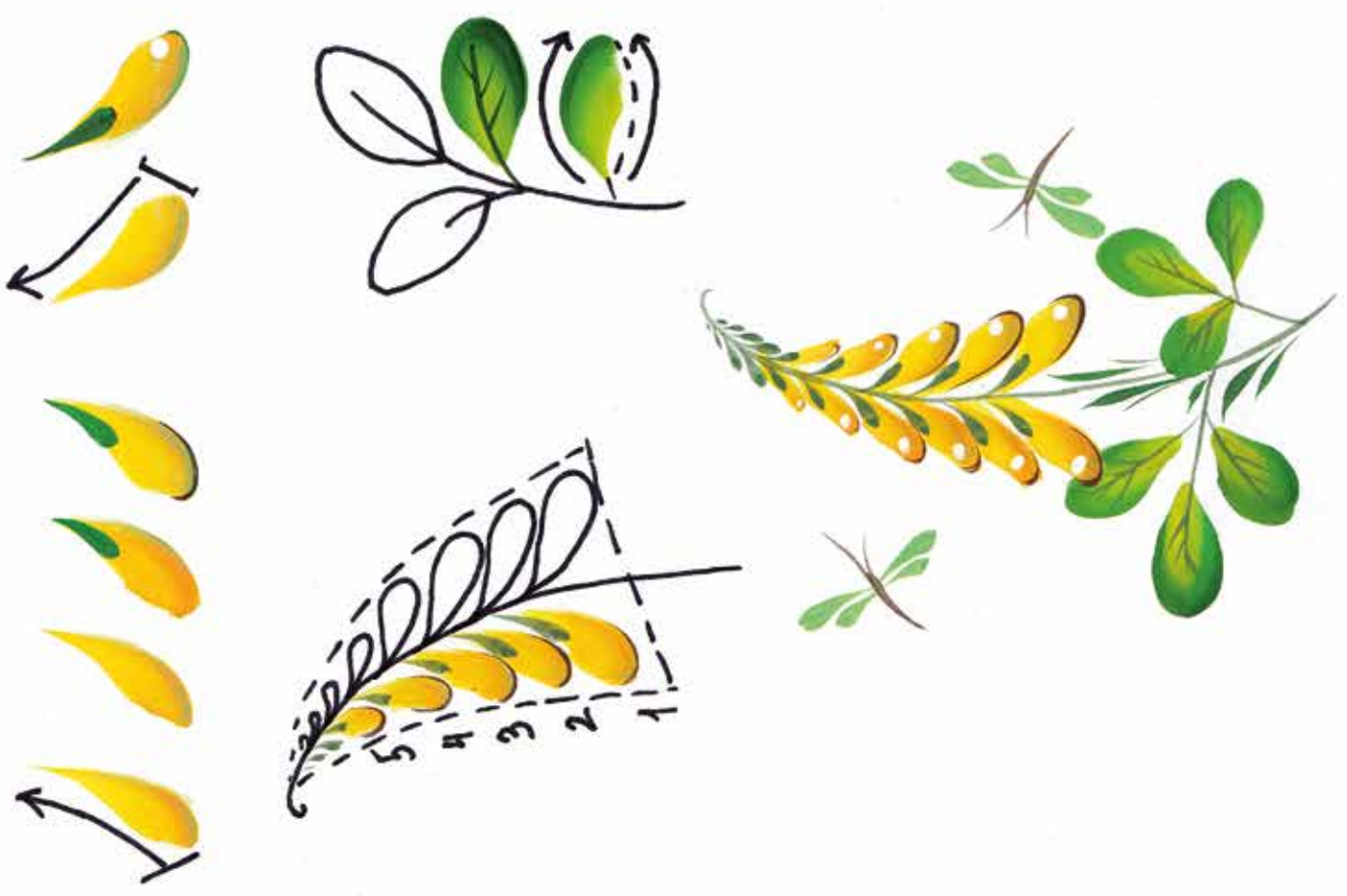
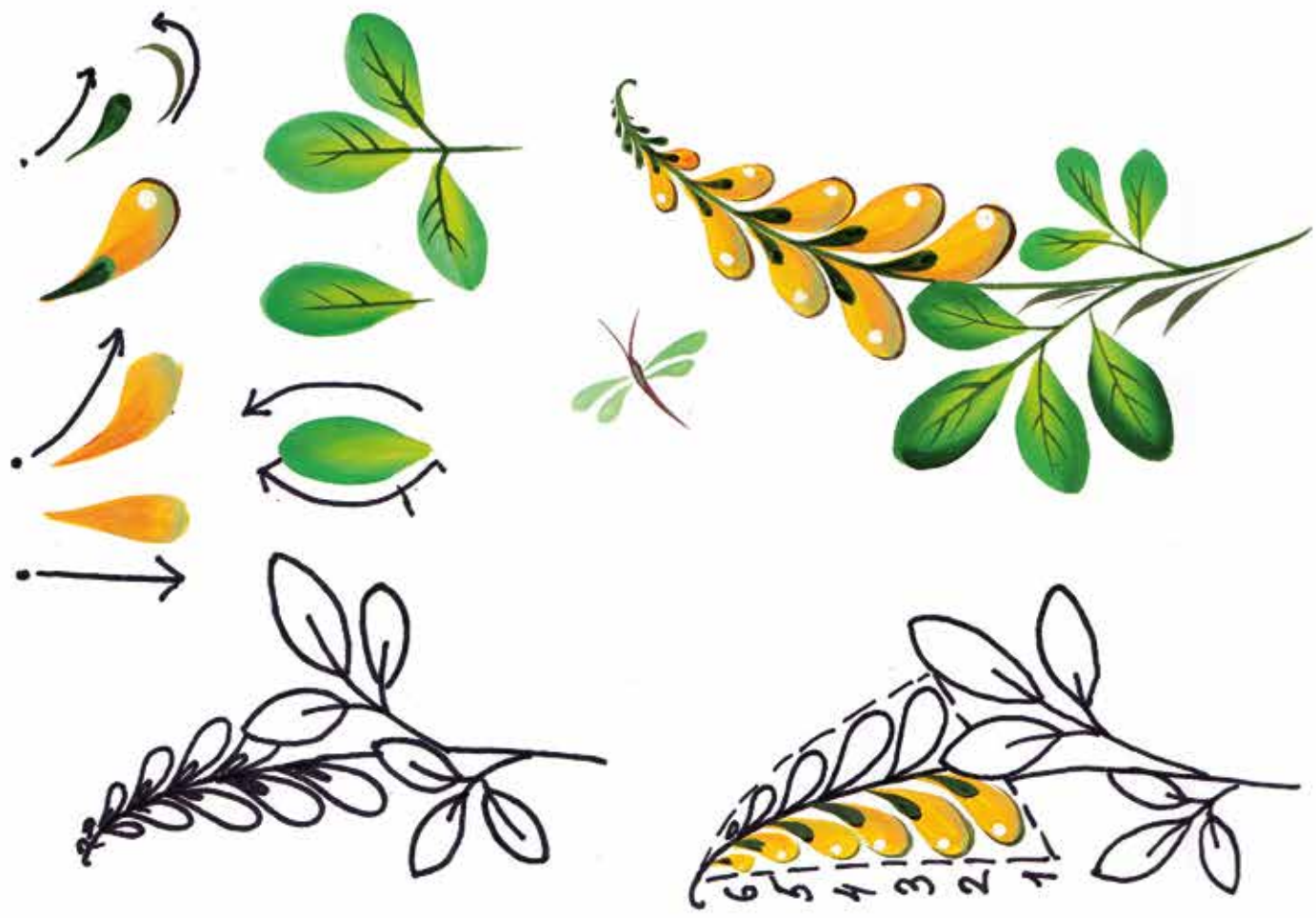
Иван-чай (илл. 02). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

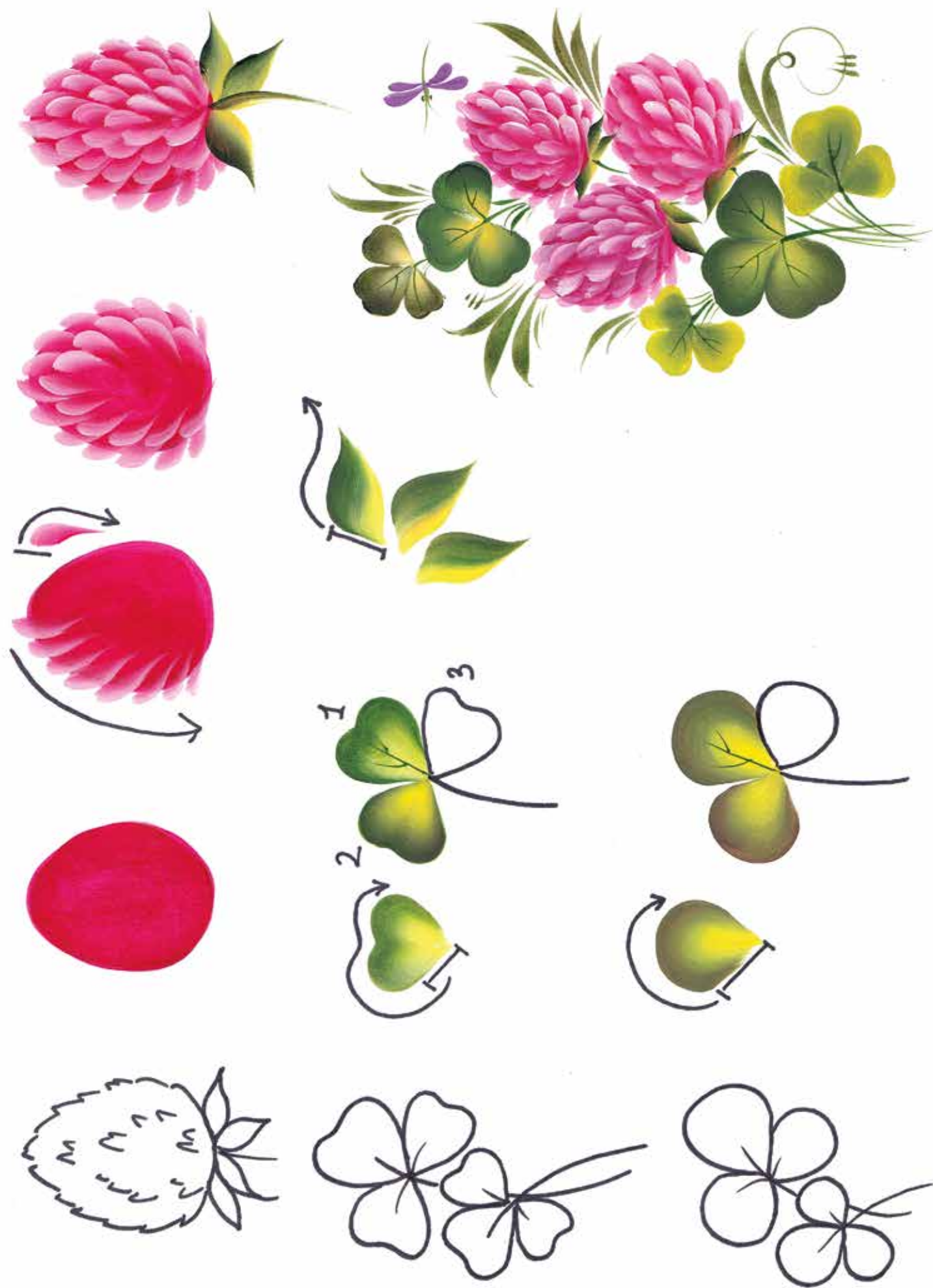
Герань полевая (илл. 03). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

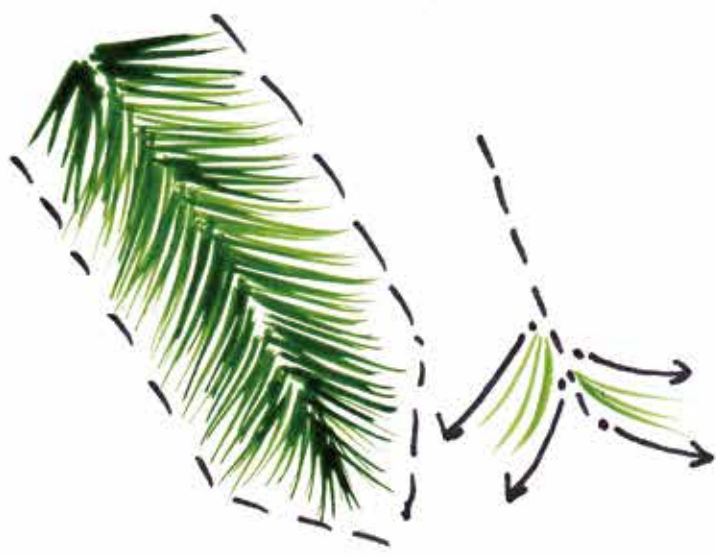
Гриб подосиновик (илл. 04). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

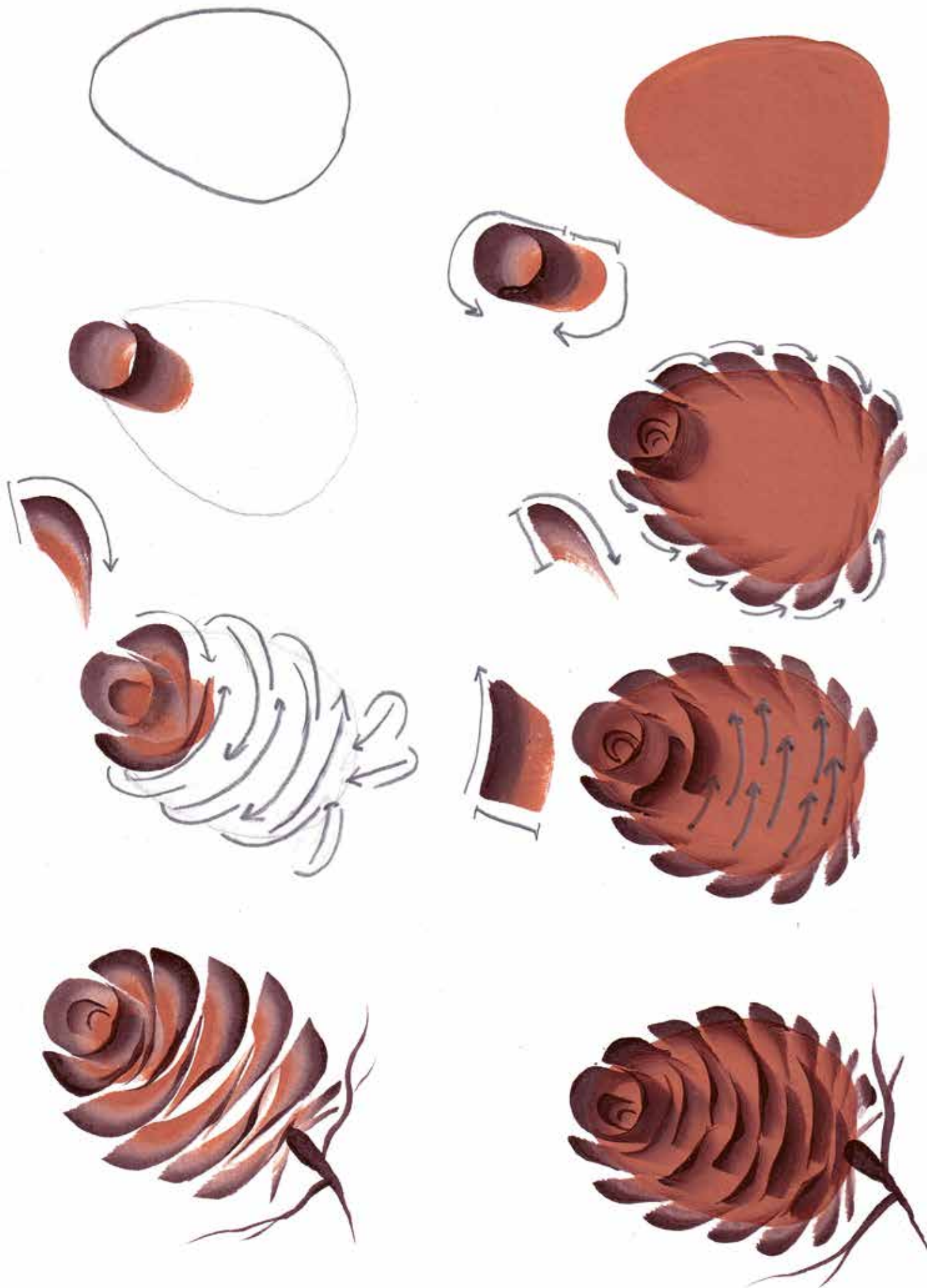
Донник (илл. 05). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Клевер луговой (илл. 06). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

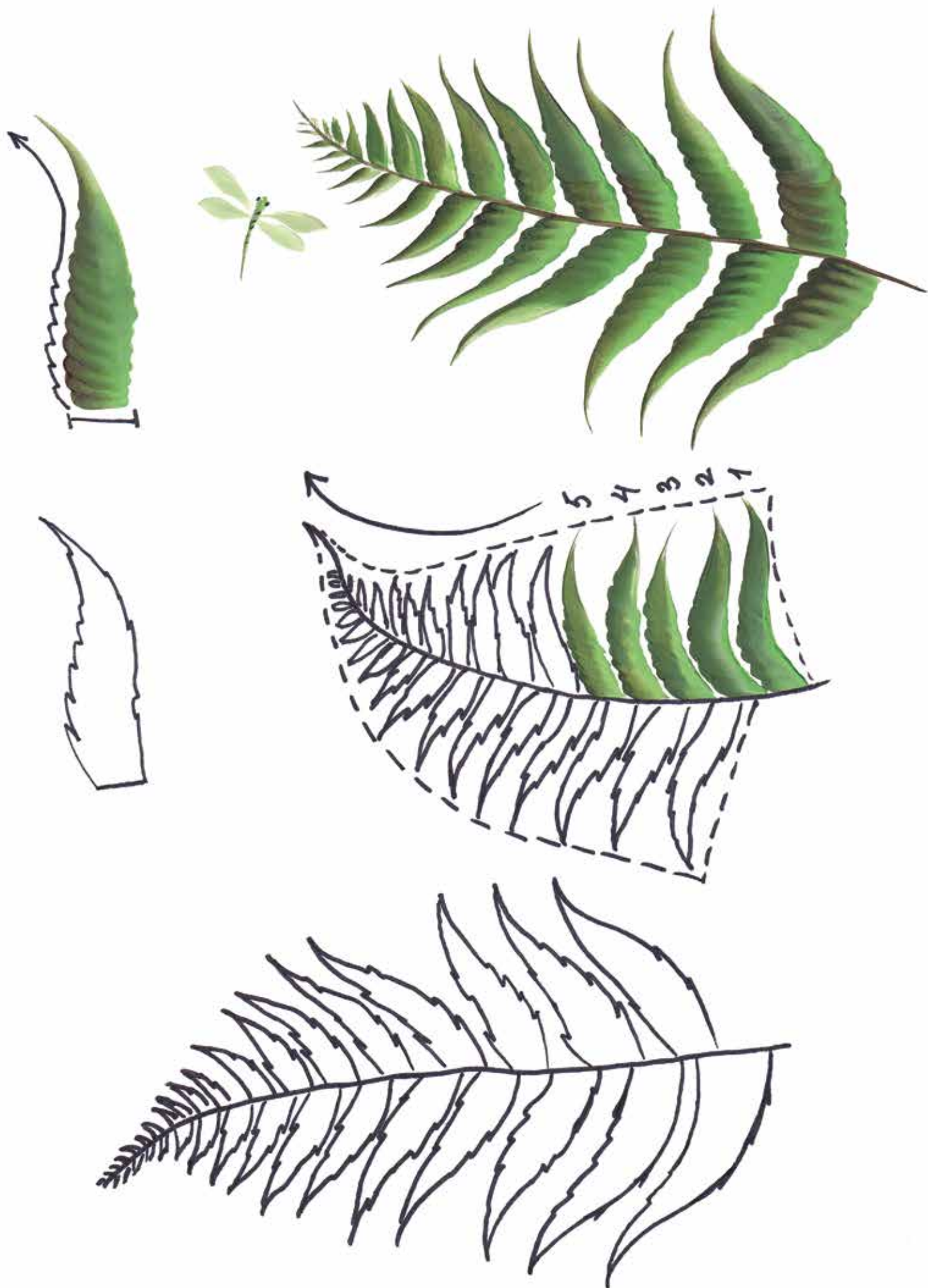
Лиственница (илл. 07). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Шишка лиственницы (илл. 08). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

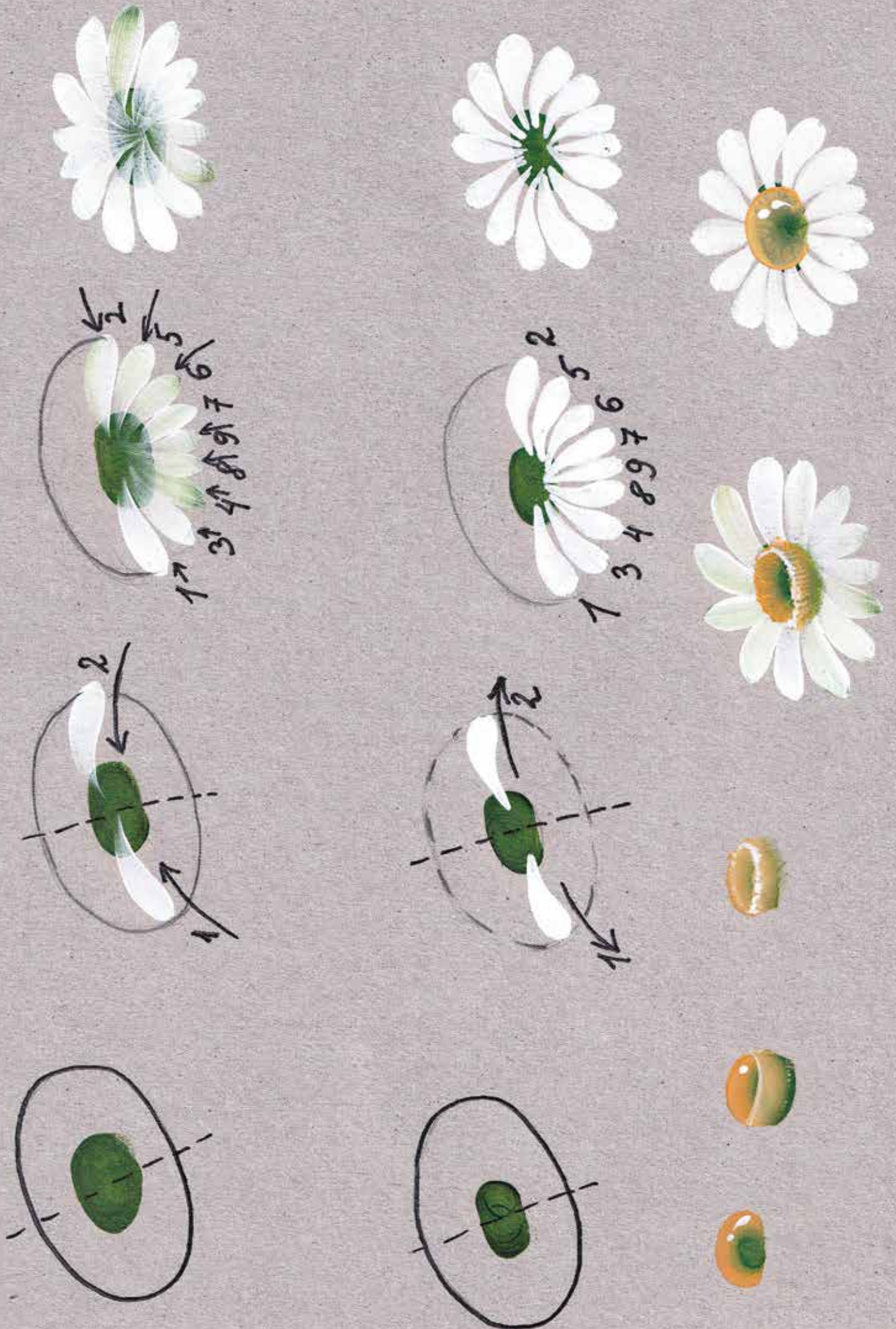
Лютик (илл. 09). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

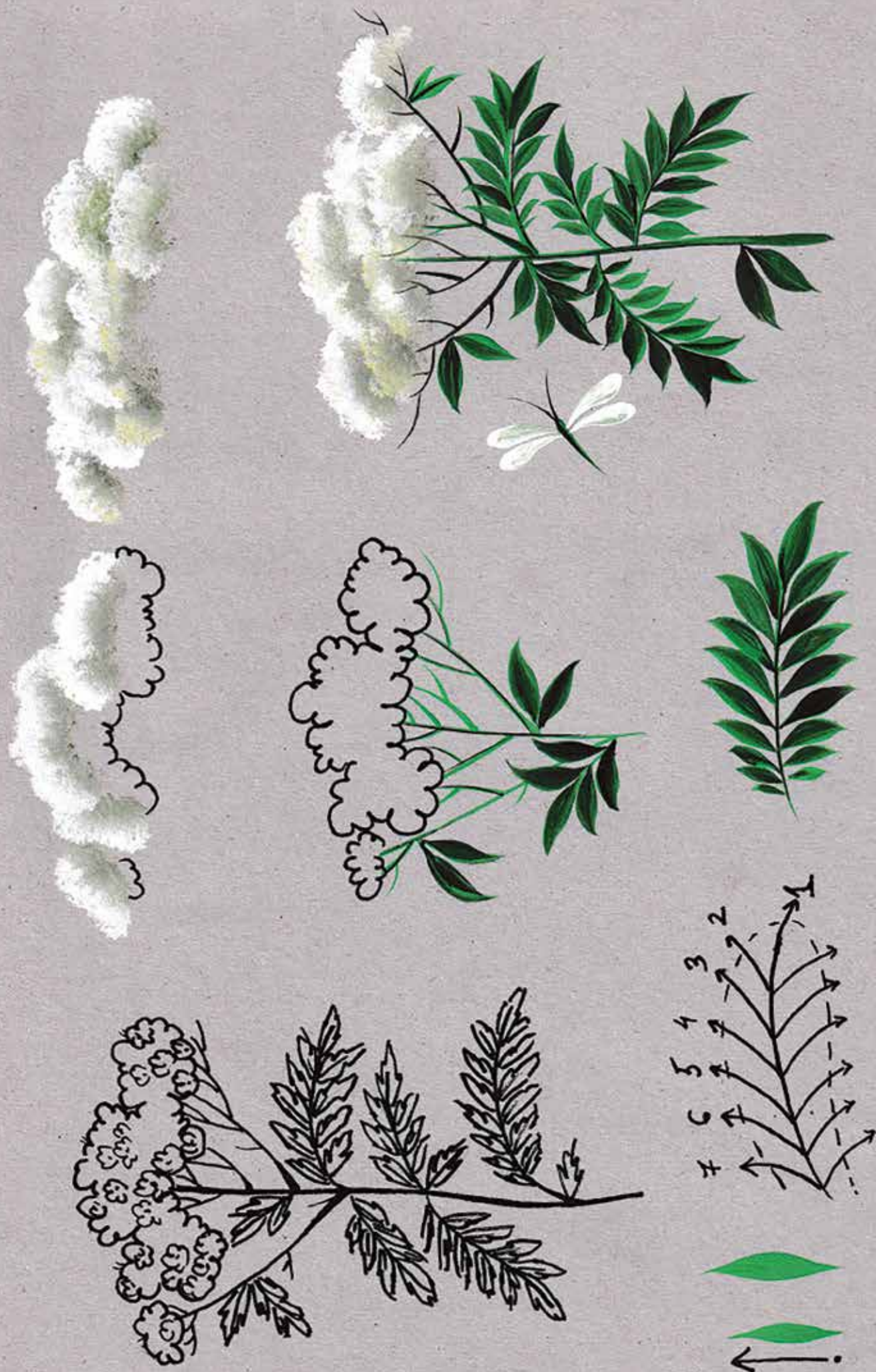
Папоротник (илл. 10). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

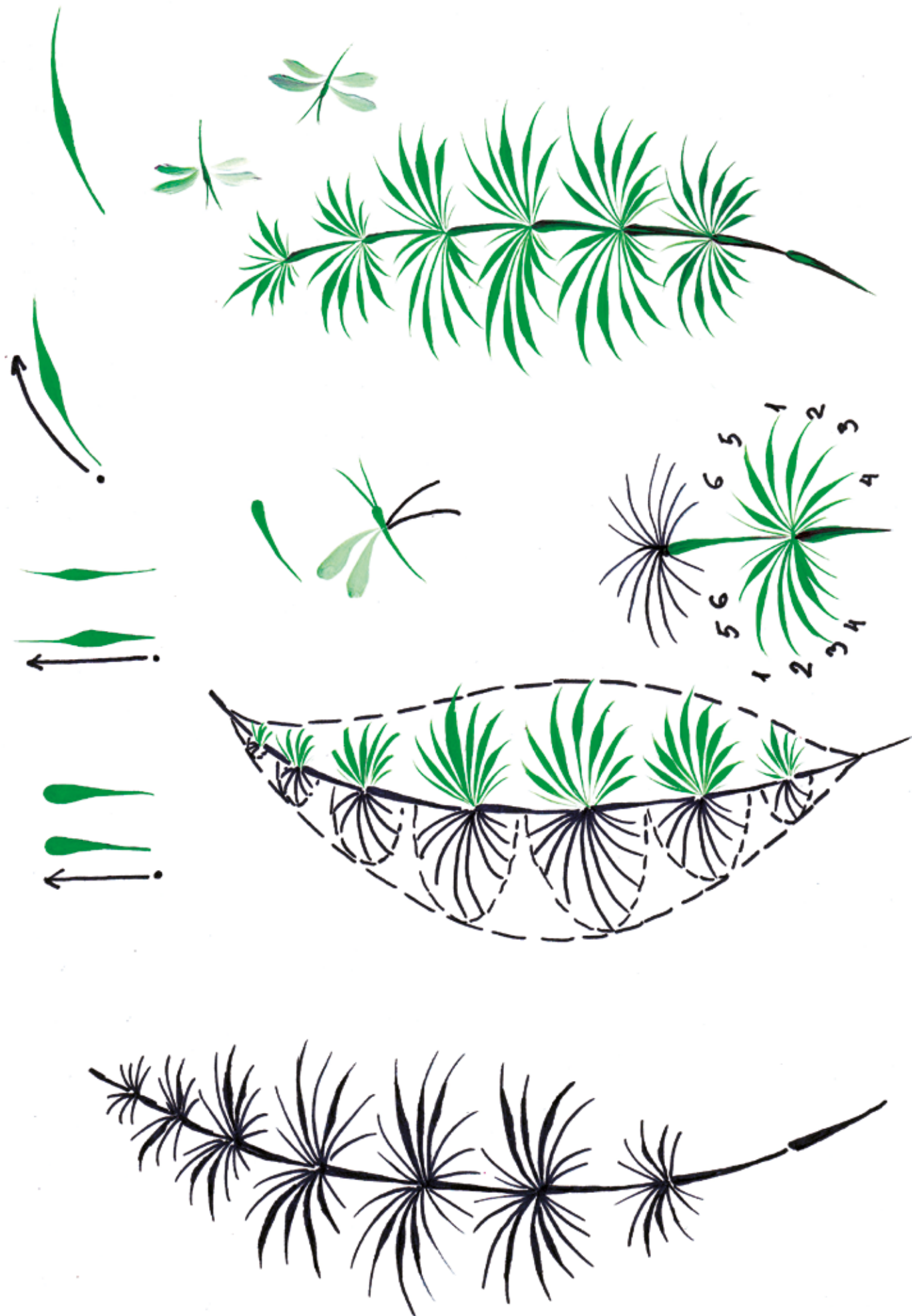
Пижма (илл. 11). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Ромашка (илл. 12). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Тысячелистник (илл. 13). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Хвощ полевой (илл. 14). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

Шиповник (илл. 15). Прорисовка Н. Г. Зинченко.

КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ТЕХНИКЕ ИЛИМСКОЙ РОСПИСИ

В каталоге представлены образцы произведений, выполненных в технике «илимская роспись» от ведущих мастеров художественной росписи Иркутской области. Каждый из них имеет свой подчёрк и стиль: от выбора формы для нанесения рисунка (туес, декоративная доска, блюдо, ёлочные шары, сложные формы поставцов и шкатулок) до авторских вариаций в композиции и цвете.

Природа таёжного края многогранна и каждый художник находит для себя любимый сюжет. Один предпочитает тонировать деревянную основу в более темные, приглушенные тона и уже по такому фону наносить основной рисунок, выбирая для него жарки, шишки, шиповник. Другой делает насыщенный зеленый тон на котором ярко-розовый иван-чай и клевер гармонично сочетаются в одном букете с белоснежными ромашками. Кто-то предпочитает не перекрывать фактуру дерева, умело используя теплые тона и узор в качестве поддержки основного рисунка.

Каталог демонстрирует возможные вариации цветовых решений, сюжетных, композиционных и предлагает разнообразие форм для нанесения росписи. Рисунок может быть четким, насыщенным почти мультипликационным, или, наоборот, более живописным, акварельным, воздушным. Фактуры разных пород дерева или оттенки бересты подчёркивают красочность и позволяют композиции выйти на первый план, сказать, что главное в произведении. С другой стороны, и роспись помогает обратить внимание на фактуру дерева.

Предлагаем читателю прикоснуться к природе северного края Иркутской области, окунуться в буйство красок, почувствовать ароматы цветочных полей, услышать жужжание пчёл и увидеть лёгкость полета бабочек.

Ольга Александровна Ращенко
искусствовед, заведующая отделом
«Ремесленное подворье»
ГБУК «Иркутский областной
Дом народного творчества»

Михеенкова Елена Николаевна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Доска-панно
«Шиповник»

Доска-панно
«Иван-чай»

Тубс «жарки»

Тубс «Букет с шиповником»

Панно «Жарки»

Доска-панно
«Цветы лета»

Панно
«Илимская роспись»

Тарел «Ромашки»

Михеевская Елена Николаевна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Декоративная тарелка (панно)
«Лето»

Зинченко Наталья Гарольдовна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Коллекция
«Усть-Илимское лето»*

*Набор поставцов
«Осенняя сказка»*

Зинченко Наталья Гарольдовна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Доска-панно
«Усть-Илимский кот»*

Ёлочная игрушка

Набор ёлочных игрушек

Зинченко Наталья Гарольдовна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Подставка
под телефон*

Колокольчики

Сувениры с илимской росписью

Зинченко Наталья Гарольдовна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Набор шкатулок
«Усть-Илимское лето»*

Поставец «Таёжный мотив»

Шкатулка «Усть-Илимское лето»

Волк Елена Анатольевна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Работы в технике
«Илимская роспись»

Волк Елена Анатольевна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сундучок
«Таёжные цветы»

Поставец
«Сибирское лето»

Шкатулка-утюг
«Жарки»

Волк Елена Анатольевна

НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сахарница
«Таёжные травы»

Штоф
«Таёжный»

Поставец
«Сибирские дары»

1. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 32 с.
2. Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. Свердловск: Ср. Урал. кн. изд-во, 1987. 128 с.
3. Голубева А. Н. Нижнетагильская лаковая роспись XIX века // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 5 (66). С. 214-216.
4. Золотое дерево. Выставка-конкурс в рамках V Межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» 1-3 ноября 2019 г., Усть-Илимск / сост. А. И. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2019. 28 с.
5. Золотое дерево. Выставка-конкурс в рамках VI Межрегиональной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» 1-3 ноября 2021 г., Усть-Илимск / сост. А. И. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2021. 102 с.
6. Михеенкова Е. Н. Расписное усть-илимское разноцветье // Народная культура Приангарья: информационно-методический сборник. Иркутск: Иркутский областной Дом народного творчества, 2020. С. 65-69.
7. Наговицына Т. Е. Урало-сибирская роспись на Алтае. Новосибирск: ИЦ Россазия, 2016. 64 с.
8. Опарин Н. А. Урало-сибирская роспись в искусстве старообрядцев Алтая // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6. С. 413-415.
9. Охрименко Г. И. Русская домовая роспись Забайкалья // Советская этнография. 1966. № 1. С.127-141.
10. Сибирь мастеровая. Областная выставка-конкурс народных ремесел. 22 сентября – 4 октября 2020 г., Иркутск / сост. И. А. Кожухарь, О. А. Ращенко. Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2020. 24 с.
11. Спекторова Н. А. Становление и развитие кемеровской росписи по металлу в Кузбассе // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сб. науч. ст. Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. С. 166-174.
12. Тарасова С. В. Хронологические особенности развития урало-сибирской росписи в Прииртышье // Традиционное прикладное искусство и образование. 2019. № 1 (27). С. 55-59.

Михеенкова Е. Н.
ИЛИМСКАЯ РОСПИСЬ:
РОЖДЕНИЕ СИБИРСКОГО КОЛОРИТА

Научный редактор
и автор вступительной статьи
к.и.н. А. И. Кожухарь

Составитель каталога
О. А. Ращенко

ПРОРИСОВКИ
Е. А. Волк
Н. Г. Зинченко

ФОТОГРАФИИ
предоставлены авторами произведений

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Е. Л. Московских
с использованием росписи
Е. А. Волк, Н. Г. Зинченко

Отпечатано в типографии: ООО «Репроцентр +»,
г. Иркутск, ул. Сергеева 3/1, цоколь,
+7 (3952) 540-940, +7 (3952) 438-940
Тираж: 150 экз.

ОБ АВТОРЕ

**Михеенкова
Елена Николаевна**

Родилась в п. Вершино-Дарасунский Читинской области. Детские годы и юность провела в г. Иркутске, где училась в художественной школе. В 1984 г. закончила Иркутский политехнический институт, став архитектором, и по распределению уехала в г. Усть-Илимск. С 1993 г. работает в первой в Иркутской области Школе народных ремесел (ныне отделение народного декоративно-прикладного искусства Детской школы искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной), где обучает детей и взрослых росписи по дереву. В 2013 г. удостоена звания «Народный мастер Иркутской области». Лауреат Премии Губернатора Иркутской области. С 2015 года руководит Народным творческим объединением «Мастера Илима».

