**Мастер-класс:**

**«Постижение донской культуры и русского языка средствами народного изобразительного искусства: донской литературный лубок»**

Тема значения и своеобразия лубка в искусстве и культуре очень интересна. А донской лубок — это особая увлекательная страница истории развития лубочной картинки. Надеюсь, что рассказ искусстве донского лубка сможет заинтересовать и гостей этого сайта. Я некоторую часть своего творческого пути с радостью и удовольствием посвятила лубку и участвовала в выставках художников, занимавшихся поднятием и обновлением этого замечательного направления графического искусства.

Лубок или лубочная картинка – это совершенно особый вид народного творчества, который стал и особым видом изобразительного графического искусства, самобытным и по содержанию, и по форме. Это народная картинка, в которой объединены изображение и текст. Текст часто является цитатой из устного или письменного образца литературы или кратким высказыванием: пословицей, поговоркой, загадкой. Лубок развивает используемый текст с помощью изобразительного образа. Этот вид искусства характерен для всех славянских народов, но наиболее любим он оказался в России, Украине и Белоруссии.

Вот несколько популярных тем лубочных картинок:

Библейские и евангельские сюжеты, христианские праздники, изображения святых и их жития;

Храбрые витязи, полководцы, богатыри;

Бытовые сценки народной жизни;

Герои ярмарочных представлений и многих народных праздничных гуляний: коза и медведь в праздничных одеждах;

Петрушка и другие герои народных театральных представлений;

Загадки, пословицы, поговорки, песни;

Названные темы не исчерпывают многообразия направлений развития лубочной картинки.

Коротко расскажу о возникновении лубка. Искусство лубочной картинки зародилось в Китае еще в VIII веке. Это были гравюры на дереве (ксилография), которые раскрашивали цветной тушью. Темами были изображения богов, пожелания добра и благополучия через мифологические образы, воинские или бытовые сценки.

В Европе лубок известен с XV века, его появление связано с развитием книгопечатания: как и первые печатные книги лубок делался способом гравирования на деревянной доске изображения и текста. Доску закрепляли в печатном станке, и делали с нее оттиски на бумаге, которые потом вручную раскрашивали. Лубочная картинка продавалась и продолжала свою жизнь одним листом, а оттиски страниц для книг сшивали в книжные блоки и одевали в переплёты.

Позже печатные картинки стали делать методом гравюры на меди или литографии, печати с изображения, выполненного на специальном литографском камне. Часто они служили самым простым методом донесения информации до народа. Изображение производило яркое впечатление, а короткий текст легко было запомнить, примером могут служить «летучие листки» времён Крестьянской войны в Германии и лубочные картинки времен Великой французской революции).

В Россию весёлые, остроумные картинки пришли из Франции, Голландии, Италии. Назывались «фряжские листы», или «немецкие потешные листы».

Первые религиозные лубки печатали в начале XVII века в [Киево-Печерской лавре](https://www.culture.ru/objects/2572/kievo-pecherskaya-lavra).

Русский лубок получил своё развитие в эпоху Петра Великого и стал очень популярен и вскоре стоил совсем не дорого. Доступным, ярким, острым языком народный художник изображал праздники, карнавальные действа, сцены из деревенской, городской, ярмарочной жизни. Лубок напоминал самые известные сцены из легенд, былин и притч. Существовали различные жанры лубка: исторический, военный, религиозный, сказочный, песенный, бытовой. И рисунок и текст были доступны для понимания, несли в себе дорогие сердцу образы в емкой, яркой и очень декоративной форме. Легко воспринимаемая наглядная информация часто бывала наполнена просветительским смыслом и высокой духовностью общечеловеческих ценностей.

В течение трёх столетий начиная с 17 века лубки печатались сотнями тысяч Рисунки изготавливали на досках особого пиления, которые назывались лубом. Отсюда и пошло название «лубок». В конце XVII века в Верхней (Придворной) типографии был установлен станок для печати фряжских листов. Мастер-резчик Алексей Зверев для самого царя Петра гравировал на медных досках «фряжские рези».

Вскоре лубки настолько полюбились, что их можно было встретить в царских и боярских палата, в монастырях, на постоялых дворах и в мужицких избах, практически в каждой избе. У знаменитого патриарха Никона в покоях висело около 270 картинок, у юного царевича Петра около 100 картинок.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона мы можем прочесть:

«Лубочные картинки для любителей и исследователей русской старины представляют высокий интерес: они ярко отражают в себе дух народа, служат драгоценным пособием для изучения его быта и нравов, дают понятие о том, чем пробавлялся он по части художеств, знакомят с его верованиями, воззрениями и предрассудками, со всем тем, что занимало и забавляло его, в чем сказывалось его остроумие».

В России 17-19 века изготовлением лубка занимались целые группы или артели мастеров, каждый этап работы имел свое название и был для его выполнения особый мастер. Контурный рисунок по выбранной теме вначале рисовал на бумаге знаменщик, а затем переносил на подготовленную доску. Этот процесс назывался знаменованием. Далее доска с рисунком попадала в руки резчика, который обрезал контур рисунка с двух сторон острым ножом и затем углублял фон, который должен при печати остаться белым, с помощью специальных резцов. Сначала для гравюры использовались доски из липы, очень мягкого дерева, позже стали изготавливать доски из твёрдых пород дерева: груши и клена. Гравюра стала торцовой. Готовые печатные доски продавались печатнику или заводчику.

В печатной мастерской или на фабрике награвированная доска закатывалась краской необходимого цвета, на неё накладывался лист бумаги и под прессом производился оттиск (отпечаток), который просушивался. Отпечатанные листы назывались простовками. Их снова передавали в деревенские артели мастеров-цветальщиков, занимавшихся раскраской картин-простовок. Работали цветальщики целыми семьями, часто это становилось обязанностью женщин и детей, которые могли расписать до 1000 экземпляров в неделю. Мужчины могли быть резчиками. Краски в артелях делали сами из трав, древесной коры, тёртого камня (лазурит, малахит, кровавик)…

Листы с картинками продавали на ярмарках, в городских лавках и офени – торговцы, которые путешествовали со своим товаром по всей стране.

Типографское дело развивалось, и лубочное дело уходило из деревни в города на фабрики.

Листы с яркими забавными картинками часто называли потешными листами, сюжеты в них рисовались с юмором и фантазией. Например, царь Пётр 1 поощрял распространение лубка, и герои лубочных картинок часто приобретали черты государя, и в лубках о битвах Александра Македонского с индийским царем Пором, греческий полководец был очень похож на Петра I, и в сюжете про Илью Муромца и Соловья-разбойника русский богатырь и обликом, и одеждой походил на царя, а сказочный разбойник был одет в шведскую военную форму и в нём узнавался шведский король Карл XII.

Отдельные лубки заказывал сам Петр1, и были картинки с сюжетами, заказанными противниками преобразований царя. Таким образом лубок служил целям агитации, выполнял функции информационных листков или газеты. Например, Лубок «Васька, кот прусский – враг русский» демонстрирует злого кота с прусскими усами. Этот образ смешон и раздражает.

Очень известным стал сюжет со сценой похорон кота мышами, в котором намекалось на то, что после смерти Петра 1 (кота) жадные мыши (чиновники), готовы растащить собиравшиеся царём под единым руководством земли и богатства.

Вспомнив о котах, нельзя не сказать о любви лубочников к изображению животных, героев сказок и загадок. Такие картинки охотно вешали в своих домах. Их любили как взрослые, так и дети.

Популярность лубка на протяжении трёх столетий только усиливалась, сюжеты лубочных картинок становились все разнообразнее: о жизни горожан и крестьян, военно-патриотические сюжеты, портреты известных военно-начальников, царей, сказочные сюжеты, пословицы, загадки, песни.

Особенно нужно сказать о влиянии лубка и формы оформления и печати старинной русской книги на создание новой формы книжных иллюстраций, примером могут служить работы Ивана Билибина.

В 19 веке в одной Москве работало 13 литографских типографий, в которых наряду с основной продукцией печатались лубочные картинки. Крупнейшим предприятием по изготовлению и распространению лубка по праву считалось предприятие И. Сытина, которое производило ежегодно около 900 тысяч картинок светского содержания и до полутора миллионов оттисков с библейскими сюжетами. Были ещё крупные литографские типографии Морозова, Голышева и другие - поменьше. Дешевые листы без раскраски можно было купить за полкопейки, самые дорогие картинки стоили 25 копеек. (Частично используется материал с сайта:

<https://fb.ru/article/430008/narodnyiy-russkiy-lubok-istoriya-opisanie-tehnika-i-foto>)

Количество созданных лубков огромно, только в коллекции собирателя русского лубка Дмитрия Александровича Ровинского их насчитывалось более восьми тысяч листов.

Новое дыхание лубочные картинки приобрели после Великой Октябрьской революции, в них появились новые агитационные ноты и новая авангардная яркая форма. Лубочная стилистика применялась в рекламных листовках, плакатах, газетных иллюстрациях, в карикатурах, в оформлении театральных постановок, в театрализованных революционных действах, в росписи посуды… Работали такие художники как Владимир Маяковский, писавший и тексты, Казимир Малевич, Ларионов, Чекрыгин, Лентулов, Горский.

Думаю, пора перейти к лубку, который обновлялся и приобретал новые черты на протяжении 20 века и в наши дни. Поговорим об этом на примере авторских лубков и отдельно, на примере донского лубка.

Как и во времена своего становления современный лубок связан со словом и текстом. В основу изображения кладётся некое высказывание, цитата, пословица, поговорка и пр., - сформулированная в тексте мысль. Изображение тоже выглядит как короткое, яркое, запоминающееся высказывание, имеющее декоративное, авторское звучание, иногда стилизованное под народную манеру рисования. Изображение обладает условностью, часто гротесковостью, даже некоторой степенью театрализованности, словно застывшая сцена народного театра или кукольного балагана. Часто добавляются орнаменты и узоры, что тоже приближает изображение к декоративному народному стилю.

Есть Музей русского лубка и наивного искусства, который находится в Москве на Сретенке. Основой музея стала замечательная коллекция директора музея Виктора Пензина. В коллекции музея представлены работы художников донского края: Анатолия Петухова, Людмилы Улыбиной, Владимира Купреянова, Василий Чаусов, Дмитрий Уздемир, Георгий Есаулов, Анатолий Ковалёв и автор этого мастер-класса Марина Ордынская. В 1982 году московским художником Виктором Пензиным была создана Мастерская народной графики "Советский лубок", а в Ростове-на-Дону художником Анатолием Петуховым - творческая группа "Донской лубок".  Яркие и пользовавшиеся успехом выставки провели художники творческой группы.

В лубочных листах наших земляков нашла своё отражение богатая героическая история Войска Донского, быт донских казаков и народный фольклор жителей донской земли: песни, шутки, загадки.

Давайте познакомимся с донскими художниками, увлечёнными темой лубочной картинки.

Петухов Анатолий Федорович, основатель группы «Донской лубок», увлёкший многих художников-графиков этим увлекательным искусством. Темы его работ разнообразны: история городов Ростова-на-Дону, Старочеркасска и других исторически значимых мест донской земли: Ливенцовской крепости, Крепости Св. Анны и других. Мы видим, каковы планы крепостей и вновь основанных городов, как выглядели корабли, жители и воины, оружие и предметы быта. Есть целая серия работ, посвящённых Войсковым атаманам Донского казачьего войска и др.

Улыбина Людмила Хамидовна создала значительный ряд замечательно красивых и декоративных работ, темами для которых стали казачьи песни, прибаутки, пословицы и поговорки.

Купреянов Владимир Петрович, создавший серию красивых и значимых лубков, выполненных в технике цветной автолитографии: портреты донских атаманов.

Чаусов Василий Александрович, создатель остроумных и красивых графических листов, погружающих зрителей в мир народного устного творчества.

Графические листы Юрия Борисовича Бессмертного, яркого и креативного художника-графика и дизайнера, очень разнообразны, содержательны и эффектны. Можно было бы начать отдельную беседу, посвящённую его творчеству, тем более, что из-под его руки появляются всё новые работы. Сейчас можно услышать, что лубок стал менее известен, применим и популярен. Во многом это так, и есть для этого много причин. Но если рассмотреть работы Бессмертного, то можно сказать, что графические качества лубка, его современность, нужность и применимость зависят от энергии и мастерства художника, и от тех задач, которые он перед собой ставит. Тематика работ обширна: история, быт, нравы родного края, устное народное творчество.

Ордынская Марина Валентиновна работает и в лубке в своей любимой технике офорта с добавлением акварельной раскраски. Основные её лубки имеют отношение к серии «Святыни Войска донского» и посвящены донским Соборам: Старочеркасский Воскресенский Войсковой собор, Новочеркасский Вознесе́нский Войсково́й всеказачий патриарший собор, Ростовский-на-Дону Кафедральный собор; а также ярким событиям из истории донского края.

Уздемир Дмитрий Мефодьевич. Многоплановый донской график, создатель объёмных серий лубков из истории донского края.

Ковалев Анатолий Петрович. Его яркие и декоративные лубки выполнены в технике автолитографии.

Ещё раз хочу повторить, что мир офорта – увлекательный, весёлый, глубокий и бесконечно разнообразный. Мне приходилось разговаривать с многими художниками, когда-либо занимавшимися лубком. Они все отзываются о этом особом виде творчества с любовью, понимая, как наполнен он смыслом, остроумием, острословием, задором и значимостью формы, и выражают надежду на возвращение широкого интереса к этому замечательному искусству.

Хочется завершить свой рассказ словами выдающегося педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств России Николая Николаевича Третьякова:

«В целом, лубок был защитой русского народного мировоззрения. Если Петр I вводил точные науки, то в лубке защищался, как бы мы теперь сказали, поэтический замысел, сказка. Если гравюры Шхонебека подписывались, в общем-то, языком газеты и официальных документов, то в лубках мы находим сказы, былины, песни, а также прибаутки, поговорки. Если на гравюрах Петра было все абсолютно серьезно, потому что они являлись, прежде всего, документами, то в лубке появляется много смеха, иронии. И, наконец, если петровская гравюра всегда выполнялась на меди, была чистой графикой, за что ее ценили некоторые художники XX века и опирались на нее как на чистую графику (мирискуссники, например)…, то лубок графикой не назовешь, – это совершенно особое, не только графическое изображение».  /Н. Н. Третьяков/.

**Ордынская Марина Валентиновна**

профессор кафедры живописи, графики и скульптуры

Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета