

История культуры Урала неразрывно связана с освоением русским народом уральских и сибирских земель. С XVI в. на колонизируемых территориях строятся города. В XVIII в. продолжается заселение и освоение края: Средний Урал становится горнозаводским центром страны. Здесь возникает уникальная горнозаводская культура, отличающаяся от культуры остальной крестьянской России, получившая наиболее полное воплощение в уральских художественных промыслах, соединивших традиции народного искусства и новые формы промышленного способа организации производства.

Каслинское литьё, златоустовская гравюра на стали, нижнетагильская роспись по металлу, камнерезное и ювелирное искусство – можно сказать, что их значение стоит в одном ряду со значением края как исторически сложившегося металлургического центра. Они были порождены и стали выражением горноуральского способа жизни, где крестьянские традиции во многом определяли труд рабочих и мастеровых, где творчество кустарей-одиночек соседствовало с промышленным производством, где главным материалом были железо и камень, где связь с духом традиций не отвергала, а предполагала постоянный широкий поиск, где создавались произведения, украшавшие столичные дворцы и крестьянские избы, купеческие особняки и рабочий быт.

Произведения уральского промышленного искусства при всём разнообразии характера и форм бытования промыслов отличает тесная связь с бытом, с практическими потребностями самой жизни

Особенности уральских народных промыслов определялись значительностью роли творческой индивидуальности, важностью, которую приобретал поиск собственных выразительных средств и художественной новизны. Феномен Мастера уходит корнями в народную культуру к мастеровому, отвечающему за свой труд, несущему ответственность за себя и за своих близких. Его труд мало механизирован, он скорее ручной, чем машинный, хранит тепло человеческих рук.

Чугунное литьё на Урале было связано прежде всего с хозяйственными нуждами: необходимость печных дверок, котлов, жаровен, форм для выпечки пряников и булок приводит к тому, что предметы домашнего обихода изготавливают на многих уральских

заводах в XVIII – XIX вв. В то время уральские чугунные изделия пользовались большой популярностью: их использовали для украшения архитектурных сооружений и в интерьерах особняков. Особую славу приобрели узорчатые чугунные решётки, до сих пор сохранившие очарование кружевной вязи. А в первой трети XIX в. наблюдается новый мощный подъём в русской архитектуре, создаются грандиозные ансамбли, архитекторы широко используют скульптуру и чугунное

литьё. В 1830 – 1840 гг. фигурное чугунное литьё появляется на Каслинском заводе. В Каслях отливались и решётки, и садовая мебель, и каминные, и камерная скульптура. Они были различны по форме, но всегда поражали мастерством исполнения.

Златоустовская гравюра на стали. В оружейной палате Московского Кремля и в коллекциях уральских музеев представлены уникальные экспонаты – украшенное гравировкой оружие. В начале XIX в. на Урале появился специальный центр по изготовлению холодного украшенного оружия в г. Златоусте. Наибольшим спросом оно пользовалось в то время, когда русская армия вела боевые действия, или во времена юбилеев славных побед русского оружия, когда возникала необходимость награждать отличившихся офицеров и генералов. Уральские художники создают неповторимый стиль Златоустовской гравюры на стали в 20 – 30-е гг. XIX в. Они вводят в гравировку не только орнаментальные мотивы, но и сюжетные сцены.

Нижнетагильская роспись по металлу. Уже с середины XVIII в. на ряде уральских заводов помимо предметов быта, необходимой в хозяйстве посуды начинают изготавливать «лаковые блюда и подносы». Подносный ниже-тагильский промысел возник в среде старообрядцев, среди которых было немало иконописцев. Подносы, изготовленные мастерами Нижнего Тагила, имеют такую же художественную ценность, как, к примеру, широко известные жостовские. Подносы украшались «декоративной цветочной росписью», значительное место занимали «декоративные разделки» - роспись «под малахит», «под черепашку», «под дерево». Живописные изображения обрамлялись красной и чёрной полосой с орнаментальным пояском, а также богатым золочёным узором. Тагильская династия художников Худояровых прославилась уникальными подносами, лак на которых не трескался даже от раскалённых чугунок. Этот прозрачный, сверкающий и крепкий лак получил за свои свойства название «хрустальный» – говорят, что даже царская водка его не брала. Рецепт изготовления «хрустального» лака мастера Худояровы держали в строжайшем секрете. Теперь он безвозвратно утрачен.

Камнерезные изделия уральских мастеров. Более половины уральских ремесел

издавна были связаны с обработкой камня. Искусство уральских камнерезов воспевал в своих сказах Павел Бажов. Изделия уральцев с давних времен и по сей день украшают лучшие музеи мира и частные собрания. Поделочный камень использовался для изготовления украшений: бусы из хрусталя, аметиста, малахита, селенита, яшмы. Уникальные изделия из уральских камней, мрамора и малахита, выполненные в XVIII – XIX вв., украшают многие музеи и дворцы Европы и нашей страны. В коллекциях Государственного Эрмитажа хранятся вазы, торшеры, подсвечники, изготовленные на Екатеринбургской гранильной фабрике.

Урал обладает лучшими и богатейшими в мире месторождениями малахита. Этот зеленый минерал с неповторимым узором считается «русским» камнем, потому что именно уральский малахит превосходит остальные по своему великолепию: «на поверхности, как бархат, а в изломе, как атлас». С Урала же пошла и общепринятая во всем мире техника обработки камня, называемая «русская мозаика». Любили презентовать малахитовые изделия и русские цари.

Так, Александр I подарил Наполеону стол, вазу и канделябр, изготовленные из малахита.

Малахит нарезают на тонкие плитки и пользуются им как облицовочным материалом: оклеивают приготовленную форму круглую, если это ваза, или плоскую (столешница).

В течение почти всего 18 века крупные заказы выполнялись из более мягкого, чем яшма или агат, мрамора. В частности, уральцы сделали из него мраморные детали – ступени, плиты, поручни, колонны – для Смольного монастыря, Петергофа и многих построек Царского Села. Из твердых пород (мурзинских топазов, сердолика, горного хрусталя) производили в 18 веке только мелкие предметы – печати, мундштуки, табакерки, рукояти для кортиков и т.п.

Процесс обработки камня был трудоемким и многоступенчатым, изготовление изделий требовало осторожности и особой тщательности. Например, собираясь делать чашу из 1000-пудового монолита розового орлеца (родонита), екатеринбургские специалисты писали заказчику: «Камень этот, имеющий черноватые прослойки, не может обрабатываться отсечкою, хотя ускоряющей работу, но могущей раздробить камень по прослойкам, поэтому чаша, по получении заказа, может быть изготовлена не ранее четырех лет». В действительности же на изготовление этой вазы ушло не четыре, а

десять лет упорного труда.

Ювелирное производство является одним из самых значимых уральских промыслов. Зарождение его началось с огранки самоцветов в начале третьего десятилетия XVIII века, а собственно ювелирные изделия с драгоценными и поделочными камнями стали выпускаться в первой четверти XIX века в кустарных мастерских, находящихся при всех ювелирных магазинах Екатеринбурга. Особо расцвело ювелирное дело после реформы 1861 года, быстро превратившись в один из самых доходных уральских промыслов.

Характерные формы башкирского народного декоративно-прикладного искусства - резьба и роспись по дереву, тиснение на коже и ювелирное дело, вышивка и аппликация, ковроделие и художественное ткачество, изготовление украшений из кораллов, бисера и монет, узорная вязка. С особенной тщательностью отделялись бытовые предметы: деревянная утварь, подсвечники, шкатулки, футляры для курая, посохи, подставки для сундуков и постельных принадлежностей, кухонные шкафчики, иногда орудия прядения и ткачества. Употреблялись в быту башкир и берестяные изделия: посуда для хранения меда и масла, различного рода короба и корзины, колыбели, некоторые инструменты ткачества и пчеловодства. Детские колыбели, туески, корзины для ягод украшались несложной резьбой, шитьем или аппликацией.

Ювелирное искусство башкир

Башкирский войлочный ковер

Задание для самостоятельной работы.

1. Составить таблицу «Народно-художественные промыслы Урала» (вид, материал, особенности промысла, центры).

2. Подробно рассказать о любом из промыслов.

О. Н. Ботова, школа №11, г. Миасс, Челябинская область

