Михайло Гнатюк

Декоративне малярство села Петриківки

як джерело художнього виховання учнів

Народний декоративний розпис Петриківки на Дніпропетровщині – яскравий і самобутній вид народної творчості, в якому якнайкраще проявилися психологія та художньо-естетичні уподобання українців. З давніх-давен жителі найчастіше Хмельницької, Одеської і Дніпропетровської областей прикрашували свої оселі мальованим орнаментом, який стелився на білих стінах хат, меблях, посуді, папері. Його досліджували Вакуленко Т. [1], Ганжа П. [2], Глухенька Н. [3], Кара-Васільєва Т. [5], Нечипоренко М. [8], Пікуш А. [10], Пісковий В. [11], Придатко Т. [12], Смолій Ю. [15-19], Соколенко О. [20], Щербак В. [22], вийшло чимало навчально-методичних посібників (авт. Ружицький В., Малиніна А. [13], Кириченко М. [6], Гура Л. [21]), альбомів [7] та словників [4]. Проте, щоби осягнути феномен цього села, а досвід творців зробити всезагальним надбанням ще раз звернемося до його витоків. В цьому регіоні декоративне малювання мало свої особливості, відрізнялися розписи окремих майстрів, які зазнавали впливу академічних стилів та видів декоративно-прикладного мистецтва. Протягом віків формувався своєрідний стиль декоративного малювання, який часто використовують у своїй творчості професійні художники.

Селище міського типу Петриківка Дніпропетровської області засноване 1772 року, на місці козацького зимівника незадовго до скасування запоріжської вольниці. За двома версіями отримало назву від імені першого козака Петрика, який першим збудував там собі хату та Петра Калнишевського – останнього кошового отамана Війська Запорізького, «якому так сподобалася ця місцина, що він звелів перевезти свою родинну церкву і поклопотався про благословення Митрополита Київського відкрити її на новому місці» [8]. Так Петриківка стала адміністративним і торговим центром, який після ліквідації в 1775 році Запорізької Січі, не зазнавав кріпацького гніту, як інші поселення, оскільки вважався казенною слободою, що й сприяло розвиткові народного мистецтва [4, с.113].

В Петриківці і загалом околицях колишньої Катеринославщини хати ззовні, і в середині були розмальовані диво-квітами, ніби з райських садів і нагадували храм, в якому чисто, затишно і високодуховно. В кінці ХІХ століття коли Петриківка стала великим торговельним і культурним центром набули значного поширення «мальовки» на папері, які витіснили традиційні настінні розписи. Дивовижно різнобарвні, витончені, вибагливі квіти й птахи, складені в різноманітні композиції, немов килимові покриття встелювали стіни білих хат. Найстаранніших жінок та дівчат декоративного малювання називали чепурушками [11]. Окрім оберегового і естетичного значення яскраві розписи символізували і духовне багатство мешканців Петриківки. Значний попит на «мальовки» сприяв розвитку цього виду продукції, а художнє ремесло поступово ставало основним видом занять для найбільш талановитих і досвідчених майстринь. У 1936-1941 роках тут існувала дворічна школа народного декоративного малювання, яку організував тамтешній учитель Олександр Статива – учень Опанаса Сластьона, викладача Миргородського керамічного технікуму, який добре розумів важливість національного мистецтва для нащадків. Самого вчителя в 1937 році репресували як «ворога народу», проте його школа діяла до війни і відіграла вирішальну роль у розвитку промислу в регіоні [8]. Її історія та загалом подальший розвиток цього унікального центру народної творчості, тісно пов’язані з іменем Тетяни Пати, викладача композиції в школі, її дочки Векли Кучеренко та їх понад 30-х вихованців – пізніше корифеїв декоративного малювання.

Серед перших найбільш іменитих майстрів Параска Миколаївна Павленко. Вона разом з дочками, нині Заслуженими майстрами народної творчості, В. І та Г. І. Павленко оздоблювала розписами свою оселю: на площинах печі робили «стьожки», виводили червоні квіти, «затикували сині ягоди винограду». Подібний «сімейний підряд» домінував у багатьох родинах майстрів, де кожний виконував певний вид робіт, композиційні і технічні прийоми, працюючи на загальний результат. В роботах В. Павленко відсутні різкі контрасти, локальні кольорові плями, в них більше за інших залишено білого тла, тому вони виглядають легкими і прозорими. Майстриня любила поєднувати червоні, зелені, сині – протилежні кольори з жовтим, який здебільшого розташовувала у центрі квітки.

До знаменитих майстрів народного малювання належить Надія Аврамівна Білокінь, шлях якої у мистецтві виявився тернистим. З п’ятьма дітьми під час війни вона місяцями добиралася селами до рідної домівки, проявивши мужність і твердий дух. Маючи природні здібності до малювання, вона, як і більшість родин у Петриківці, виконувала на продаж «мальовки», які як і малюнки Оришки Пилипенко, користувалися неабияким попитом. Роботи Надії Аврамівни відрізняються від інших майстрів особливістю інтерпретації мотивів, які вона з легкістю виконувала і ніколи не повторювала. Кращі роботи відзначаються точним і упевненим малюнком, що свідчить про неабиякі природні здібності, чуття художнього смаку. Свого часу вона була єдиною майстринею, котра писала не лише квіти, птахи-павичі, а й дуже популярні сюжетні картини «Дівки», «Дівчата біля калини», «Наречена», «Засватана дівчина», «Весілля», «Роман і Оксана» та інші, котрі нині зберігаються в Національному музеї народного мистецтва в Києві.

У Надії Білокінь навчалася Явдоха Яківна Клюпа, яка ще дівчинкою вивчала технічні прийоми виконувані пензликом з пір’я крила курки, який залишає тонкі лінії. Паличкою з рогози малювала здебільшого квіти, а ягідки «тикала» пальцем. В подібній манері працювала й Оришка Пилипенко. Серед петриківських майстрів найбільш поширена техніка малювання пензликом з котячої шерсті, який дає довгі, м’які і тонкі лінії.

Для підготовки Першої республіканської виставки українського народного мистецтва до Києва у 1935 році були запрошені майстри з усієї України. Серед них була група найталановитіших майстринь села Петриківка Т.Пата, Н.Білокінь, В.Вовк, О.Пилипенко, Г.Ісаєва-Пилипенко, Г.Павленко, М.Тимченко, які працювали в центральних експериментальних майстернях при Київському державному музеї українського мистецтва, організованих з ініціативи Пимена Рудякова. У майстернях також працювали П. Власенко, М. Приймаченко та інші народні і професійні художники: живописець і графік М. Рокицький, кераміст П. Іванченко тощо. Петриківські корифеї отримали змогу по новому переглянути свою творчість, порівняти її з майстрами з цілої України, що стало поштовхом для подальшого творчого зростання.

Після Другої світової війни сестри Павленко, В. Ф. Клименко-Жукова, П. Глущенко та М. Тимченко працювали в Києві, де оздоблювали промислові вироби, фарфор, тканини, вироби з дерева, архітектуру, займалися книжковою графікою. Згодом набутий досвід використали на Дніпропетровщині. У 1958 році в селі Петриківка засновано майстерню «Петриківський розпис», в якій творче ядро склали учні Тетяни Пати: Н. Шулик, Н. Шишацька, Я. Клюпа, Г. Прудникова, І. Завгородня та інші, під керівництвом та ініціативою Федора Панка. Ця група художників не тільки розвинула і збагатила декоративний розпис новим художнім баченням мистецької традиції, з поміж квітів все частіше почали появлятися зооморфні мотиви: образно-сюжетні картини з журавлями, лелеками, горлицями, голубами, портретами знаменитих земляків тощо, а й поставила виробництво художніх виробів на промислову основу, організувала фабрику, яка здобула світове визнання. Понад чотириста учнів Ф.Панка протягом майже 30-х років, примножували славу петриківського розпису не зважаючи на нерозуміння місцевих чиновників та конкуренцію київських штампувальників «під Петриківку» на темному фоні. В 1971 році при осередку Спілки художників Ф. Панко відкрив експериментальний цех художнього фонду, а завідування фабрикою перебрав художній керівник В. І. Соколенко, який надав новий імпульс художньому промислу, розвинувши малювання на дереві.

Ще по-іншому проявила себе нова генерація майстрів на чолі Андрієм Пікушем. Вони започаткували рух за вивчення й відродження першоджерел петриківського розпису, звільнення його від стереотипів та фабричного масового тиражування, впливу соціальних ідеологічних факторів. Це підняло на новий рівень художні якості виробів, призвело до появи нових талантів, твори яких, через художні виставки, поширилися більше як у двадцяти п’яти країнах світу. В 1991 році Андрій Пікуш за підтримки Спілки художників України організував підприємство нового типу – Центр народного мистецтва «Петриківка», що входить до Національної спілки художників України (НСХУ). В ньому накопичено значний досвід, творчий і виробничий потенціал, який напередодні проголошення незалежності України динамічно і стабільно розвивався. Загалом поява цих потужних творчих колективів (фабрики і центри), сприяла покращенню і розбудові матеріально-технічної бази осередку, появилася необхідність підготовки кваліфікованих кадрів, зросли престиж професії художника і оплата праці. Проте зміна суспільних відносин, економічний спад в країні, відсутність державної підтримки привели до розвалу цих підприємств, які ще недавно процвітали. Ці та інші проблеми збереження і розвитку осередку петриківського декоративного малярства висвітлив А. Пікуш в статті «Основа національної культури». [10]. Із ста семи десяти підготовлених майстрів тільки сорок п’ять гуртуються нині у Центрі народного мистецтва, продовжуючи славні традиції попередніх поколінь. Серед них п’ять Заслужених майстрів народної творчості України, двадцять членів Національної спілки художників України, які разом з іншими представляють автентичне мистецтво на численних виставках: регіональних, всеукраїнських, міжнародних. Мистецтво села Петриківки необхідно підтримувати на державному рівні, відчутно фінансувати мережу навчальних закладів, покращувати матеріально-технічну базу, стимулювати працю самих майстрів – охоронців безцінних скарбів національної культури. В час комп’ютерних технологій і технічного прогресу втратити набуте можна дуже швидко, але відновити втрачене – часто буває неможливо. Подібна картина розвитку і занепаду ремесел в інших історично і традиційно сформованих осередках художніх промислів: Решетилівці, Опішному, Яворові, Косові, Рожневі та ін. На даний час традиції народного малювання в багатьох регіонах втрачені. Безумовно, можна говорити про сприятливий у минулі часи розвиток російських художніх промислів (Палеха, Холуя, Мстери, Жостово, Гжелі) і не прихильну до виявів національної самобутності інших народів державну політику. Але ж і сьогодні істотних змін на краще теж не відбувається, хоча розвиток художніх ремесел має важливе навчально-виховне, наукове значення для національної культури.

«Плине час, змінюються покоління народних художників, все більше вдосконалюється їхнє мистецтво. Та незмінним залишаються «інструменти» майстра. Все ті ж стебла оситнягу, пензлики з котячого хутра, та вмілі чутливі пальці, що творять чудеса, заворожують очі, торкаються найтонших струн людської душі, пробуджуючи почуття захоплення красою української землі, її талановитим народом» [9]. Сьогодні відстоюється ідея необхідності оголосити Петриківку історико-культурним заповідником духовних скарбів української нації і зволікання з його створенням приведе до втрати духовних джерел.

Мистецький досвід петриківських майстрів і життєдайні традиції народного малярства є важливим чинником навчання і виховання учнів початкових класів. Його з успіхом використовують відомі педагоги і художники, працюючи з дітьми. Так вчитель образотворчого мистецтва Катерина Йосипівна Медвідь, досвід якої вивчають сьогодні чимало педагогів багато років відстоює і практично показує ефективність навчання засобами народного розпису Петриківки, розробила і провела сотні уроків для вчителів краю. Для прикладу подаємо скорочений варіант конспекту уроку розробленого відомим педагогом методистом для теоретичного вивчення і практичного впровадження в 3-му класі на тему: Ескіз розпису декоративної тарелі за мотивами петриківського розпису.

Мета: Поглиблення знань, навиків і умінь з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, живопису, графіки, уявлення про відмінності реальних і декоративних форм, знання про ритм, рівновагу, композицію в колі, підпорядкування головних і другорядних деталей, використовувати зв’язок уроку малювання з натури з уроком декоративного малювання, стилізуванням.

Обладнання: Для вчителя: зразки і репродукції творів ДПМ – декоративні тарелі (підлаковий розпис) декоративні композиції, репродукції – вироби Київського фарфорового заводу, таблиці „послідовність виконання лінійної композиції”. „елементи і мотиви петриківського розпису” тощо.

Для учня**:** заготовлені із білого або чорного кольору паперу круги, фарби гуашеві або акварельні, пензлі, олівці.

План уроку:

1. Повідомлення теми уроку.
2. Розповідь про мистецтво с. Петриківка на Дніпропетровщині.
3. Співставлення (порівняння) декоративних квітів, птахів в розписах майстрів і в натурі.
4. Вправи на виконання елементів і мотивів петриківського розпису.
5. Пояснення на таблиці ритму композиції в колі і можливих варіантів кольорового вирішення.
6. Самостійна робота учнів над композицією розпису в колі.
7. Підведення підсумків уроку оцінювання робіт учнів, організація міні-виставки.

Довідковий матеріал. Декоративний живопис здавна відомий в Україні і застосувався народному житлі: селянській хаті розписах стін, печей, весільних скринь, дитячих іграшок тощо. Хати розписували там, де були білені стіни – готове тло для малювання. Здебільшого це на Поділлі, Покутті, Слобожанщині, Одещині, Дніпропетровщині тощо. На півночі України, та у Карпатах, де всі будівлі споруджували з дерева, настінних розписів не було. Вправні жіночі руки розцвічували стіни хат різноманітними візерунками, які сяяли барвами втілюючи заповітні мрії і сподівання їх авторів. Розмальована красива хата завжди була гордістю доброї господині. Розписи – це не тільки звичайна прикраса хати, а й своєрідна художня мова народного майстра, яка розкриває його світогляд, ставлення до життя та природи. Колір, мотиви орнаменту, їх поєднання і розміщення на площинах хати мали символічне значення, були наповнені виразним змістом. У різних регіонах розписи мали свої особливості і відмінності в орнаменті і кольоровій гамі тощо.

Із поступовим занепадом хатніх розписів майстрині почали малювати на паперових аркушах, які використовували для оформлення інтер’єру хати. Жінок приваблювало те, що їхні твори – „мальовки” можна було подарувати, продавати на ярмарках. Найбільше „мальовок” виконували навесні, перед святами, коли всі білили і обновлювали хати. Усіма кольорами веселки розцвітали мальовані на папері великі і малі квіти та цілі букети.

У наш час настінні розписи майже зникли, проте традиції народного декоративного малярства живуть і розвиваються. Крім настінного розпису, на Україні повсюдно розмальовували олійними фарбами дерев’яний посуд, меблі-мисники, полиці, скрині... Мабуть у жодному осередку народного мистецтва немає такої кількості художників, як в с. Петриківка на Дніпропетровщині. Кожній самобутній і неповторний творець, із своїм власним почерком. Однак їх об’єднують спільні витоки – традиційне народне малювання. Їх роботи характеризуються надзвичайною декоративністю, яскравим, святковим буянням фарб і разом з тим витонченістю малюнка, віртуозністю, своєрідністю засобів виконання. У сузір’ї народних талантів яскраво вирізняється творчість відомої майстрині декоративного живопису Тетяни Пати. Вона збагатила скарбницю народного мистецтва неповторними композиціями з квітів і плодів та інших рослин. Її творам притаманна на диво співуча лінія. Викладаючи в петриківській художній школі, залишила після себе багато учнів, послідовників, які продовжили її справу. Це Федір Панко, Пелагія Глущенко, Параска Власенко, Марта Тимченко та ін.

Досвід К. Медвідь показує, що ознайомлення з мистецтвом с.Петриківка доцільно починати з перегляду репродукції творів Т. Пати та інших майстрів. Для активізації пізнавальної активності учнів вона використовує особливості декоративного розпису, підсилення емоційного впливу народного малювання запитаннями:

* Чим відрізняються реалістичні і декоративні зображення? Як реалістично намальовані квіти, птахи, плоди переробляють декоративні (завдяки фантазії, відходу від реальних форм, колір не завжди відповідає натуральному кольору).

Узагальнюючи відповіді учнів, вчитель дає короткий аналіз творів петриківських майстрів, звертає увага на декоративний характер птахів, квітів, плодів. Але перш ніж перейти до самостійної роботи, учням пропонується виконати кілька підготовчих вправ – одразу білячим пензлем.

На таблиці „Елементи і мотиви петриківського розпису” показано, основні три елементи **„гребінчик”, „зернятко”, „горішок”** і техніки перехідного мазка. Вчитель демонструє перед учнями практичне виконання цих елементів.

„Гребінчик” – це мазок, що починається з потовщення, натиску й закінчується тоненьким вусиком (найпоширеніший – у роботі петриківчан).

„Зернятко” – накладається від найлегшого дотику до найбільшого натиску. Покладений по обидва боки стеблини вістрям вниз, він нагадує колосок. Звідси і назва – „зернятко”.

„Горішок” – це той же „гребінчик” тільки складається він з двох гребінчикових мазків, вигнутих півлунками й поставлених один проти одного так, що твориться форма, подібна до підкови.

Якщо порожнє місце між цими півлунками заповнюється ще одним – двома гребінчиками, то виходить форма, дуже подібна до лісового горіха, звідки і його назва. „Горішки” звичайно використовують для зав’язі чи квітів.

І остання таємниця петриківського розпису – це техніки „перехідного мазка”. Надзвичайність цього прийому полягає в тому, що наносять мазок одним пензлем, але двома кольорами. Для того фарби розмішують до густоти сметани, потім сухий пензель вмочується в одну фарбу (наприклад червону) і одразу в іншу (наприклад жовту). Ось таким пензлем, на якому два шари різних кольорів, наноситься мазок. Першим на папері залишається слід від червоної фарби, а потім з-під неї проглядається жовта фарба. Так учні виконують вправи на зображення „гребінця”, „зернятка” і „горішка”, засвоєння техніки „перехідного мазка”. Далі за допомогою цих елементів вчаться утворювати мотиви за зразком вчителя. Ці мотиви надалі ввійдуть у декоративні композиції в колі.

Перш ніж перейти до самостійної роботи необхідно пояснити учням на таблиці особливості композиції в колі, звернути увагу на ритм головних і другорядних (доповнюючих) елементів, на рівновагу симетричної і несиметричної композиції в колі тощо.

Візерунок (орнамент) – зберігає форму, площину круга. Одним із важливих засобів побудови композиції, орнаменту є ритм (закономірне повторення якогось елементу чи лінії). Композиція може бути симетрична і з асиметрією (з вільним розміщенням, елементів), підпорядковуванням дрібних деталей головному домінуючому елементу (який за масштабом, місцем розташування, кольором) добре прочитується.

На першому етапі самостійної роботи учні легенькими лініями олівцем намічають місце основних елементів загальними плямами, зв’язавши їх плавним ритмом ліній. Допоміжні, зв’язуючі елементи виконуються безпосередньо пензликом.

Звертаємо увагу дітей на гармонію виконання кольорових композицій і пропонуємо 4 варіанти:

1. тепла гама; 2. холодна гама; 3. зближена (споріднена) гама; 4. контрастна гама.

Перш ніж малювати квіти, птахи на чорному тлі, в окремих місцях накладаються білилом плями певної конфігурації, а вже поверх них малюємо потрібні квіти, птахи, листки, плоди тощо.

За допомогою методичної таблиці учитель пояснює і демонструє на окремому аркуші поетапне виконання композиції в кольорі. На першому етапі кольорового вирішення важливо не промальовувати деталі, а світлими кольоровими плямами визначити більші (головні) і дрібні (зв’язуючі) елементи композиції. Поступово підсилюючи кольоровий тон вищезгаданими мазками „колосок”, „гребінчик”, „перехідний мазок” завершуємо колірну композицію. На методичних таблицях показані варіанти кольорового вирішення і учні за власним бажанням виконують композицію орнаменту для декоративної тарелі. Підсумовуючи урок вчитель організовує міні-виставку кращих робіт із наступним аналізом їх з учнями.

Література:

1. Вакуленко Т. У родинному інтер’єрі // Народне мистецтво. 2001. – №3-4. – С. 10-13
2. Ганжа П. Таємниці українського рукомесла. – К.: Мистецтво, 1996. – 190с.
3. Глухенька Н. Ой нашого цвіту по всьому світу. Спогади про Тетяну Пату // Народне мистецтво. 2000. – №1-2. – С.23
4. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2. / Запаско Я. П. (кер. авт. колективу), Голод І. В., Білик В. І., Кравченко Я. О., Лупій С. П., Любченко В. Ф., Мельник І. А., Тарновський О. О., Шмагало Р. Т. – Львів: Афіша, 2000. – 400с. - 279 іл.
5. Кара-Васільєва Т.В. Творці Дивосвіту. – К.: Рад. школа, 1984. – 175с.
6. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис. Навч. посіб. К.: Знання, 2006. – 228с.
7. Народні художні промисли. Альбом. – К.: Мистецтво, 1979. – 254с.
8. Нечипоренко М. «Тут у кожній хаті, як у храмі» // Сільські вісті. 2007, 23 серпня. – С.5
9. Петриківський розпис. Комплект листівок / Текст Л. Тверська. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1992. – 14 шт. // Із фондів Дніпропетровського художнього музею.
10. Пікуш А. Основа національної культури. Про збереження та розвиток петриківського декоративного малярства // Народне мистецтво. 2003. – № 3-4. – С.2-5.
11. Пісковий В. Гарні мальовки у вашої чепурушки!.. Дзеркало тижня / Міжнародний громадсько-політичний тижневик. Січень 2008. – №1. – С.24
12. Придатко Т. Квітуча Україна Марфи Тимченко // Народне мистецтво. 2002. – №3-4. – С.42-45
13. Прикрась свій дім / Авт. Л. П. Гура, Л. Є. Гоголь, Н. М. Ісупова та ін. – 2-е вид. – К.: Техніка, 1990. – С.134-144.
14. Ружицький В. А., Малиніна А. О. Основи петриківського розпису. Навч.-метод. посіб. – Харків: Скорпіон, 2003. – 48с.
15. Смолій Ю. Петриківське малювання // Народне мистецтво. 1997. – №2. – С.9-12
16. Смолій Ю. Петриківський цвіт на Володимирській гірці // Народне мистецтво. 2001. – №1-2. – С.16-18
17. Смолій Ю. Тетяна Пата // Народне мистецтво. 1998. – №1-2. – С.10-13
18. Смолій Ю. Ганна Самарська // Народне мистецтво. 1999. – №3-4. – С.22-23
19. Смолій Ю. Надія Білокінь // Народне мистецтво, 1999. – №1-2. – С.22-25
20. Соколенко О. Завітайте до Соколенків // Народне мистецтво. 2002. – № 1-2. – С.26-27
21. Федір Панко. Декоративний живопис. Станкові твори. Підлакові розписи. Альбом / Авт. вступ. статті та упоряд. Н.О.Глухенька. – К.: Мистецтво, 1978. – 22с.
22. Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Народне мистецтво. 2007. – № 1-2. – С.4-14