

Испокон веков люди окружали себя изображениями, которые имели сакральное и религиозное значение. Известны первые наскальные рельефы и росписи в пещерах Франции, Италии, России, Китае и других странах. Сцены охоты, пасущиеся стада, изображения людей и сцены из жизни. Жанровые композиции — не только украшение, они несли глубокую смысловую нагрузку: символика орнаментов наносилась на посуду, одежду и многое другое. Рисунки постепенно трансформировались в символы и тексты, которые изображали не только на стенах, но и на каменных, глиняных табличках, бересте, папирусе, досках.... Изображения бытовых сцен, исторических событий, поучительных рассказов дошли до наших дней из глубокой старины: картинки Древнего Китая, Мексики, коренных народов Южной Америки, Европы и, конечно же, славянских народов.

Один из старейших видов искусства на Руси — иконопись. Святые образы писались художниками-монахами и сопровождались пояснительными текстами. Можно предположить: именно иконописное искусство дало толчок возникновению лубка. Лубок — русские народные картинки, богатый и выразительный слой народной культуры, истории и искусства Руси. Эти раскрашенные вручную изображения, отличающиеся простотой и доступностью образов, красноречиво рассказывают о жизни и мировоззрении простых людей прошлого. Многочисленные лубочные картинки — своего рода обширная энциклопедия с разнообразными знаниями о далёких странах и важных исторических событиях, о прихотях природы и крестьянской жизни. Лубок-азбука, лубок-календарь, медицинский лубок, лубок-травник, лубок-арифметика, сказочный и песенный лубок, иллюстрация Святого Писания...

Существует два предположения, почему «потешные листы» получили название лубочной картинке. Первое — от слова «луб», старорусского названия липы, на досках которой вырезались картинке. Второе — связано с лубяными коробами, в которых их разносили. К слову, своё название улица Лубянка в Москве получила благодаря тому, что на ней жили мастера лубочного искусства.

А теперь несколько слов о технике выполнения лубка:

1. Контурный рисунок на бумаге переносили на липовую доску.

2. Вырезание рисунка (оставались тонкие стенки по контуру рисунка)

3. Доску смазывали тёмной краской, накрывали бумагой и при помощи пресса получали оттиск.

4. Раскрашивали оттиски яркими, открытыми цветами.

С одной доски получали до 1000 оттисков.

Особенности традиционного русского лубка, отличающие его от других видов изобразительного искусства:

1. Плоскостная раскраска контурных изображений.

2. Чёткая прорисовка контура.

3. Ограниченные размеры оттиска и формы.

4. Наличие на печатном листе, помимо изображения, поясняющей надписи мелким текстом.

Для лубка характерна простота техники, лаконизм изобразительных средств. Лубок — прообраз иллюстрации и плаката. История развития лубка начинается в XVI веке. Постепенно сформировалось большое количество типов (жанров) это-

го вида искусства:

1. Духовный — жизнеописание святых, притч, священных книг.

2. Философский — нравственно-поучительный, о вреде человеческих пороков.

3. Исторический — достоверные события из жизни народа, а также описание старинных летописей, сказаний.

4. Сказочный — с вымышленными сюжетами и скрытым воспитательным смыслом.

5. Политический — пропаганда, особенно во время войн.

6. Сатирический — высмеивание недостатков властей и общества.

При Петре I лубок активно развивался, сам Пётр Великий воспи-

Библия Василия Кореня

Василий Корень. Кожаны ризы

тывался, в том числе, и на лубочных картинках. В это же время из Белоруссии в Москву приезжает и основывает свою школу лубочного искусства Василий Корень. Невозможно переоценить его вклад в развитие лубка. Исследователи Г. Н. Годлевский и Л. Г. Бурканова включают его в тройку всемирно известных деятелей белорусской культуры, наряду с Франциском Скориной и Симоном Полоцким. Василий Корень прибыл в Россию совсем молодым и именно здесь раскрылся его незаурядный талант. Чудом сохранившаяся в единственном экземпляре награвированная им книга Библия бедных (1692–1696) — лучшее тому подтверждение. Темой графической серии Библии стали «Сотворение мира» и «Апокалипсис». Доступные для простого человека, не знавшего грамоты, языком лубочной картинки Библии Кореня доносили пред-

ставления о добре и зле как народном идеале гармонически устроенного мира. Есть предположения: Библия была создана для того, чтобы кормить простых воинов в военных походах, оказывать своеобразную психологическую помощь малограмотным солдатам, становясь для них утешением и поддержкой.

Со временем техника лубка менялась. В XIX веке древесина уступила место металлу, появилась возможность создавать более изящные работы. Лубочная палитра стала ещё ярче и насыщеннее.

В XVIII веке в России начали массово открываться фигурные (печатные) фабрики по производству лубочных картинок. Долгое время красочные гравюры заменяли простому народу недоступные книги, служили пищей для размышлений и источником новостей. Лубочные картинки отражали злободневные сюжеты.

Василий Корень. Грехопадение

Василий Корень. Сотворение человека

Для того, чтобы понять их скрытый подтекст, необходимо погрузиться

Лубок «Коза и медведь»

в то время, когда они создавались. Яркий пример — лубочная картинка «Как мыши ката Яшку хоронили». Под образом кота подразумевали Петра I, а мыши — подданные, которым не нравились петровские реформы. Просматривается параллель между народной частушкой и лубочными сюжетами — виды народного творчества, которые молниеносно реагируют на происходящие события. Кратко, но ёмко разворачивается полноценный сюжет с глубоким смыслом и подтекстом.

К концу XIX века лубочное искусство исчерпало себя. Набирало обороты фабричное производство печатных гравюр.

Лубочные картинки — творения неизвестных народных мастеров — ценное культурное наследие. Лубок собирают и изучают многие учёные в России и за её пределами. Коллекцию русского народного лубка собрал Д. А. Ровинский (1824–1895).

Дмитрий Александрович Ровинский

Тайный советник, прокурор и сенатор, он находил гравюры в разных уголках обширной Российской империи. В 1881 г. Ровинский опубликовал атлас «Русские народные картинки», в котором представил свою коллекцию лубка от начала XVII до середины XIX века.

Многие художники черпали вдохновение в этих порой наивных лубочных картинках. В XX веке небывалый технический прогресс существенно преобразил сферу искусства, появились совершенно новые — современные — стили и жанры. Многие художники, такие, как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, а так же некоторые участники творческого объединения «Бубновый валет» черпали вдохновение в лубочных картинках. Под влиянием политических течений к лубочному стилю обращается и Владимир Маяковский, делая к своим броским рифмам иллюстрации в несколько примитив-

Окна ТАСС. Гитлериада.
Плакаты 1941–1945 гг.

ном жанре. Приёмы народного лубка нашли своё применение в плакатах «Окна ТАСС».

В настоящее время лубок по прежнему интересует художников, которые искренне полюбили жанр «народных картинок» и которые уверены в том, что и в наши дни он может звучать современно, найти образы, краски и художественные решения, созвучные времени.

Первым среди таких людей следует назвать имя Виктора Петровича Пензина, талантливого художника, президента Академии народного искусства и создателя первого в России музея лубка, который он по-

Современный лубок

дарил своему народу. Виктор Петрович посвятил всю свою жизнь этому виду искусства. В его произведениях по-новому зазвучали современные сюжеты, при этом в его работах видны все особенности стиль и характер лубка.

Очень важно сохранять чистоту стиля! Существующий в данное время неолубок теряет связь с подлинным искусством лубочных мастеров. Работы порой выглядят чрезмерно пошло, возникает ощущение дешёвой подделки, псевдоискусства, примитивное подражание, не имеющее ни художественного мастерства, ни тем более поучительной философии народной мудрости.

Старинный лубок. Птица Алконост

Ведутся споры, можно ли серии карикатур, а также комиксы считать современной разновидностью лубка? Конечно же **НЕТ!**

Комикс — это повествование сюжета в развитии, множество картинок, раскадровка.

Лубок — картинка полноценного сюжета, как правило, с глубоким поучающим смыслом.

Лубочное искусство является нашим народным достоянием, историческими корнями, которые необходимо бережно сохранять и изучать. Возможно его применение в современной литературе в виде иллюстраций. Формировать у молодого поколения чувство вкуса и прививать любовь к истинному народному творчеству. Не превращаться в «Иванов, родства не помнящих»!

Работа Виктора Петровича Пензина