

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 (художественная)» г. Калуги

«НАРОДНАЯ РОСПИСЬ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ»

(Методическая разработка ознакомительного мастер-класса, предназначенная для преподавателей художественных отделений детских школ искусств, руководителей студий и кружков детского творчества)

Автор: преподаватель Вишневецкая Марина Анатольевна

Калуга
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Историческая справка.....	6
3. Методический план по теме: «Северодвинская (Пермогорская) «прялочная» роспись по дереву:	
3.1. Урок 1. Тема: «Знакомство с росписями Северодвинского Пермогорья.....	14
3.2. Урок 2. Тема: «Создание эскиза росписи кухонной разделочной доски по мотивам пермогорской прялочной росписи».....	21
4. Заключение.....	25
5. Словарь терминов.....	26
6. Список литературы.....	28
7. Приложения.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Искусством пронизана вся жизнь человека. Стоит ли говорить, что в его жизнь, в его развитие, искусство должно войти как можно раньше. Оно становится главным помощником воспитателя и учителя в деле эмоционального развития личности ребёнка. Невозможно переоценить значение искусства в воспитании и развитии растущего человека, формирующейся личности.

Именно поэтому в традициях российской педагогической школы эстетическому воспитанию детей придается очень большое значение. И большая его часть – это художественно-изобразительное творчество детей. Создавая изображения, ребёнок осмысливает качества предметов, овладевает изобразительными навыками и умениями и учится осознанно их использовать. Недаром ещё Аристотель подчёркивал, что занятия рисованием способствуют разностороннему развитию ребёнка. Интерес к творческой деятельности детей обуславливается его важностью для развития личности ребенка, и с годами потребность в ней не ослабевает, а все более увеличивается.

Опыт педагогов указывает, что реализация художественно-эстетического воспитания может особо эффективно осуществляться в ходе приобщения ребенка к национальной культуре и рекомендует использование народного искусства в педагогической работе с детьми. Значение роли народного искусства в художественно-эстетическом воспитании и развитии детей освещалось в исследованиях ученых искусствоведов, ведущих специалистов в области народного искусства - Г.К.Вагнера, З.М.Василенко, В.С.Воронова, М.А.Некрасовой, многих исследователей детского изобразительного творчества - Е.А.Флериной, Н.П.Сакулиной, А.П.Усовой,

Е.К.Ковальской, Т.С.Комаровой, А.А.Грибовской, Ю.В.Максима, Н.Б.Халезовой и других.

В своих исследованиях они неоднократно отмечали родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных мастеров и детей, выдвигая главными критериями декоративность и красочность создаваемых образов, особое чувство ритма, обобщенной пластики форм и орнамента.

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по образному выражению К.Д.Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. Сухомлинский говорил: «В период детства мышления мыслительные процессы должны быть как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества».

По своей наглядно – образной специфике народное искусство зачастую доступнее восприятию ребёнка, нежели профессиональное. Невозможно было бы перечислить те благотворные влияния, которые может оказать на ребёнка народное искусство в процессе его воспитания и образования, в процессе нравственного формирования его личности. Начальное изучение языка профессионального искусства, воспитание способности читать образ в предметно-материальном мире, знание русского искусства от древнейших времён, изучение многовекового коллективного художественно – нравственного опыта, законов композиционного мышления (в частности, композиции на плоскости, композиции в декоративно – прикладном искусстве) – все эти задачи педагог может наиболее успешно решать именно на материале народного искусства. И наконец, русское народное искусство, сохранившее до наших дней значение живого художественного наследия, является исторической предысторией русского

искусства, выражает духовную культуру нашего народа, черты национального характера, представления о нравственных идеалах людей, неразрывно связанных с родной землёй, природой, Родиной. И поэтому общение детей с народным искусством необходимо в нравственном становлении личности каждого из них.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История и художественные особенности северодвинской (пермогорской) росписи

"Русский Север - это огромный, раскинувшийся на тысячах квадратных километров музей, причем музей с большим запасом невыявленных и неисследованных экспонатов. Сохранить все это историко-культурное богатство для потомков - задача государственной важности, наш гражданский, патриотический долг... "

Академик Д. С. Лихачев

Русский Север представляет собой края, где издревле в наибольшей степени сохранились проявления русской народной культуры, в частности, народное изобразительное искусство.

Более того, на русском Севере не просто сохранились традиционные формы жизни (бытовой уклад, обряды, ремесла), здесь сохранился дух архаики – носители культуры могли объяснить смысл этих форм, их содержание, символику, тогда как в других губерниях подобное понимание было во многом утрачено. Именно северные материалы неоднократно вызывали сенсацию в научном мире, меняя многие устоявшиеся представления о народной культуре.

Исключительное место в истории русского крестьянского творчества принадлежит художественной обработке дерева. В лесном Архангельском крае всегда активно развивалось искусство резьбы и росписи по дереву. В России вообще излюбленным материалом декоративно-прикладного творчества является дерево. Древний, древо, дерево, деревня ... Даже в русском языке дерево – это однокоренное слово для многих основополагающих понятий. Известный исследователь крестьянского искусства В.С. Воронов писал: «Изба,

телега, скамья, укладки, скобкари, прялки и игрушки, пряничные доски – от зыбки до гроба и намогильного креста сопутствовало дерево народной жизни».

Дерево украшали резьбой, инкрустацией, росписью. Во многих случаях роспись заменяла более трудоемкие техники, от этого она была наиболее распространенным способом украшения изделий и получила более широкое развитие.

Изучение русских северных росписей по дереву уже много лет вызывает особый интерес у искусствоведов и любителей народного искусства.

История открытия стране Северодвинской росписи имеет давние корни. Первые всплески интереса к народной культуре относятся к первой трети XIX века. Например, один из русских эстетиков пушкинской поры, Иван Войцехович, печатавший в 1823 году свои «Мысли и замечания, относящиеся к изящным искусствам» в известном журнале «Вестник Европы», писал: «Человек младенчеству мира, начертавший на коре древесной изображение какого-нибудь предмета, так же может быть назван художником, как и лучший живописец нашего времени: не средства и способ, употребляемые к достижению цели, но самая цель определяет достоинство вещи и действия. Каждый век хвалит свои произведения: историк или археолог должен быть беспристрастен...».

К концу же XIX столетия в музеях Санкт-Петербурга и Москвы уже были собраны первые богатые коллекции предметов крестьянского быта, украшенных росписями и интерес к ним стал более пристальным. Спрос был велик особенно на северодвинские росписи. Поэтому и хранились в тайне точные адреса, где многие поколения, издавна занимались этим ремеслом, где жили и работали народные мастера - создатели прекрасных произведений искусства. Первые образцы народного искусства Северной Двины были открыты в конце XVIII века и вошли в музейные документы с общим адресом - Северная Двина. Долгое время эта роспись была не изучена. Первые исследования искусствоведов А.А Бобринского и В.С. Воронова ввели общее название «северодвинская роспись», которое закрепилось в дальнейшем.

Только в середине XX столетия удалось внести полную ясность в общепринятый, очень расплывчатый термин «роспись северодвинского типа».

В 1955 году исследователь народного творчества С.К. Просвирина на основе изучения надписей на предметах крестьянского быта из коллекций Государственного Исторического музея высказала первое предположение о центре северодвинской росписи - Пермогорье. Имея этот лишь предположительный адрес, экспедиция Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника выехала в 1959 году на Северную Двину с целью найти центры и районы северодвинской росписи. Экспедиции удалось внести полную ясность в общепринятый, очень расплывчатый термин «роспись Северодвинского типа», установить, что она делится на три крупных, совершенно самостоятельных вида росписи, и нанести на карту географические границы районов их бытования и центры производства (*Приложение 1*).

Пермогорская – это первый вид росписи, изученный этнографами, она практиковалась мастерами из деревень Черепаново, Большой Березник (Помазкино) и Грединская (Зыково) Красноборского района Архангельской области, которые носят общее название Мокрая Едома, и располагаются недалеко от пристани Пермогорье (*Приложение 2*).

Второй вид росписи включает работы мастеров из районов, расположенных ниже по Двине, в соседнем Черковском районе, в деревне Ульяновская, стоящей в нескольких километрах от речки Ракульки, по имени которой и назван этот тип росписи – ракульская (*Приложение 3*). Ракульская роспись тоже имеет очень глубокие самобытные традиции. Она совершенно не похожа на пермогорскую и борецкую и по художественным достоинствам в период своего расцвета нисколько не уступает прославленной белофонной росписи Пермогорья. Но популярностью она пользовалась на гораздо меньшей территории — только в родном Черковском районе. Ракульская роспись выполнялась на деревянных и берестяных изделиях на желтом фоне с крупным орнаментом в виде изогнутой ветки. В росписи основную роль играет

золотисто-охристый и черный цвета, а сопутствуют им чаще всего глубокий зеленый и коричнево-красный. Орнамент очень крупный, в основном состоит из декоративных листьев. Черным цветом исполнен не только контур, но и многие детали-усики, завитки и прожилки.

Третий вид росписи включает работы мастеров из деревень Скобели (Виноградский район, пристань Борок). Сейчас эту роспись так и называют Борецкая роспись. Росписи этого типа пользовались особенной популярностью. Она отличалась от пермогорской росписи броскостью и пышной нарядностью формы, ярким колоритом с ослепительно белыми фонами и присутствием позолоты. Роспись сверкала белизной фона, на которой горел ярко красный цвет растительного узора (*Приложение 4*).

Первые подробные исследования искусствоведов и реставраторов касаются пермогорских расписных изделий. Именно этот вид росписи изначально привлек всеобщее внимание к северному крестьянскому искусству. Самые ранние изделия с пермогорской росписью, дошедшие до наших дней, датируются концом XVIII – началом XIX века. Многие из этих предметов и в форме, и в характере росписи сохранили традиции искусства предшествующих веков. Особенно это прослеживается на парадных скобкарях с очень устоявшейся древней, по всей вероятности, ритуальной формой — в виде утицы с росписью, элементы орнамента и принципы декора которой были характерны для русского прикладного искусства XVII века. Основой ее является растительный узор, раскинувшийся на округлых стенках сосуда гибкими побегами с цветами древнего крина и листьями, близкими по форме этим цветам (*Приложение 5*). Для пермогорской росписи также характерны сюжетные композиции на бытовые темы, окруженные мелким растительным узором красного цвета на белом фоне (*Приложение 6*).

В яркости рисунка и выборе преобладающего красного цвета, характерного для всех направлений северодвинской росписи вообще, помимо чисто эстетических целей крылся и некоторый практический расчет. В ежедневной эксплуатации дерево подвергается воздействию воды, трения,

перепадов влажности, механическим нагрузкам. Для сохранения декоративности предмета в таких условиях предпочтительнее яркие, контрастные узоры, которые, даже чуть стершись, остаются заметными и позволяют предмету росписи оставаться нарядным долгое время. Не следует забывать и о том, что в суровом климате Русского Севера, особенно зимой, преобладают холодные бело-серо-черные тона, поэтому в повседневной жизни хотелось теплых, ярких красок, напоминающих о лете, его сочных красках. Казалось, рука мастера стремилась коснуться и оживить каждый предмет, который присутствовал в его повседневной жизни.

Расписывалось буквально все, что было под рукой - сундуки и салазки, рукомойники, берестяные и деревянные туеса, набирухи, ставы, коромысла, хомуты, ткацкие станки, посуда, утварь и обязательно - прялки (*См. словарь терминов*). Лопастей деревянных пермогорских прялок более узкие, чем в других местах производства на Северной Двине, переход от лопасти к ножке выполнен либо в виде нескольких пар кругов, идущих вниз сужающимися уступами, либо с одним кругом. Вверху - четыре, пять, а то и больше круглых "главок" (*Приложение 7*). Роспись лопасти по белому фону делится чаще всего на две части. На верхней - большей - птица Сирий в круге, на нижней - меньшей - выезд на коне, запряженном в сани, один конь или конь с жеребенком. Обычно кони черные, без деталей, изображенные скорее наивно, чем торжественно-стилизованно, как в других центрах северодвинских росписей - Нижней Тойме и Борке. Характерным декоративно-орнаментальным элементом пермогорской росписи являются красные травяные завитки. Исследователь В. Василенко предположил, что этот узор перешел с декоративного убранства древнерусской сольвычегодской финифти (*Приложение 8*). Кроме того, в пермогорской росписи присутствуют и традиции старинной великоустюжской росписи бытовых предметов. Народный мастер-художник, сочетая завитки с красными, черными и белыми зубчиками (графическими остатками геометрической резьбы), смело заполняет плоскость, свободную от сюжетных тем.

Сюжеты с изображением Сирина и катанья на конях преобладают в пермогорской росписи, но встречается и много других тем. Очевидно, у мастеров в этом отношении существовала полная свобода, и они использовали бытовые темы, легко связывая их с событиями личной жизни. Прялке, на которой изображена сцена чаепития. В набирухе (лукошке) из деревни Жигаловой (Погореловой) Алексеевского сельсовета художник, рядом с птицей Сирином и в том же стиле нарисованным петухом, изобразил сцены (сюжеты) в лесу: рубку деревьев, сдирание берёсты, подсечку и получение березового сока (*Приложение 6*). На предметах в Загорском музее-заповеднике можно видеть сцены вечёрок, застоля, прядения, тканья, на старых прялках - архитектурные пейзажи, единорогов, львов, а также солдат, парусные суда и первые, появившиеся в России пароходы (*Приложение 9*). Прялки с подобного же рода сюжетами в большом количестве находятся и в Историческом музее в Москве.

В XIX веке мастера Мокрой Едомы росписью украшали и деревянные блюда для праздничного стола. За основу растительного узора берется тот же гибкий побег. Центральную часть иногда занимает большая рыба или изображение птицы Сирина или рисуется целая сцена. В центре парадного блюда из Загорского музея изображена женщина. В одной руке она держит шкалик, другой поднимает рюмку, как бы приглашая гостя отведать напитка. Тема гостеприимства и хлебосольства очень распространена в пермогорских росписях, подобным изображениям мастер придавал вполне определенный смысл, помещая их на посуде, которая подавалась на праздничный стол. Примером может служить также парадная большая чаша из собрания Государственного Исторического музея, где в одной из композиций за круглым столом изображены, по всей вероятности, хозяева дома, приглашающие своих гостей оказать честь их гостеприимству. Об этом гласит конец надписи на чаше: „Просим кушать деревенского кваску с перышкомь...“ (*Приложение 9*).

Необычна история и происхождение пермогорской росписи. Берега Северной Двины вообще издавна становились прибежищем для всех недовольных, а также землей уединения для тех, кто искал спокойного места

для жизни по своим правилам. Старообрядцы и осевшие на Русском Севере поляки, крестьянские переселенцы и перебравшиеся к месту торговли купцы - все вносили в размеренный уклад северодвинской жизни что-то свое. Одним из важных вкладов стало достаточно активное распространение искусства переписи книг. Монастыри и пустыни, а также старообрядческие общины активно писали, переписывали, оформляли книги.

Ремесло росписи в северодвинских селах, скорее всего, развилось из традиций книжного рукописного издания. Для людей русского севера играла важную роль в крестьянской жизни и церковь, в северодвинских росписях чувствуется влияние иконописных традиций. Исследователь северодвинской росписи Круглова О.В., написавшая книгу «Росписи Северной Двины», говорила о том, что северодвинская роспись очень близка миниатюрной манере церковных книжных росписей, когда рассматривала колорит, простоту и лаконичность рисунка расписанных предметов быта (прялки, бураки, ковши и т. д.) (*Приложение 10*). Не меньшее значение имели отдельные лубочные картинки, с которых заимствовали, например, образ сладкоголосых птиц - Сиринов или изображения цветущих кустов с розанами и ягодками (*Приложение 11*). В XVIII-XIX вв. эти картинки с легкостью перекочевывали в резьбу и роспись, на крышки ларцов, створки шкафчиков. Одна из самых выразительных фантастических птиц изображена на крышке сундука 1710 года. Птица Сирин представлена сидящей на сочном стебле цветущего и плодоносящего дерева с гроздьями винограда. Над нею надпись: «Святого блаженного рая птица Сиринь. Виноградъ». Более мелким шрифтом автор росписи привел легенду об этой мифической сладкоголосой птице, живущей на море». Пермогорская роспись содержит композиционные приемы, явно заимствованные из книжной миниатюры и иконописи: повествовательность, соединение в одной композиции разновременных сцен и др.

Техника исполнения и красители тоже имеют много общего с древнерусской иконописной миниатюрой. Сначала на грунт наносили черный

контур, который затем заполняли цветом. Из всех росписей Северной Двины именно пермогорская наиболее близка к иконописной школе.

От рождения и до глубокой старости жителя русского Севера всю жизнь сопровождало искусство. Для новорожденного, радуясь первенцу, расписывали или украшали резьбой люльку, потом отец вырубал для мальчика игрушку - конька, для девочки – куклу-«панку». Так начиналась жизнь, наполненная трудом и щедро украшенная искусством. Многие предметы, сделанные из самых простых и дешевых материалов, народные художники украшали яркой росписью и виртуозной резьбой. Их всегда высоко ценил народ. Они несли в жизнь радость и красоту. Долго еще люди будут восхищаться предметами народного творчества и черпать из его неиссякаемого источника духовные богатства, созданные гением народа.

Росписи Русского Севера не только являются уникальным явлением в русской культуре уже несколько веков, они актуальны и востребованы и в наше время.

Расписные изделия Северной Двины имеют высокий спрос на рынке в России и за рубежом. Предприятий народных промыслов, занимающихся этим видом росписи, на сегодняшний день насчитывается по крайней мере 4: ООО «Надежда» в Вологде, ООО "Декор Севера", ООО «Лана» и «Промыслы Поморья» в Северодвинске, ЗАО "НХП "Беломорские узоры" в Архангельске.

**МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕМЕ: «СЕВЕРОДВИНСКАЯ
(ПЕРМОГОРСКАЯ) «ПРЯЛОЧНАЯ» РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ»**
(2 класс ДШИ, количество часов 4 - 2 урока по 2 академических часа)

**Урок 1. Тема: «Знакомство с росписями Северодвинского
Пермогорья».**

Цели и задачи:

- знакомство учащихся с понятием «народные промыслы», в частности, роспись по дереву, их художественной и исторической ценностью, ролью в повседневной, в том числе, современной жизни русского народа;
- изучение изобразительных средств пермогорской росписи по дереву, ее сюжетного и смыслового наполнения;
- обучение детей самостоятельному использованию традиционных приемов народных мастеров в своих работах;
- воспитание в детях эстетического вкуса, а также уважения к национальным художественным традициям.

Оборудование и материалы:

- таблицы с изображением изделий народного творчества, выполненных в традициях Северодвинских росписей, их укрупненных отдельных элементов;
- фотографии и готовые изделия, расписанные пермогорской росписью;
- бумага формата А4;
- гуашь красного, зеленого и желтого цветов;
- беличьи кисти №2, №3;
- гелевые ручки черного цвета;
- карандаш, ластик;
- линейка.

План урока:

1. Организационный момент (5 мин).

2. Сообщение учебного материала (20-25 мин).
3. Практическая работа (50-60 мин).
4. Итог урока (5-10 мин).

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности группы к уроку, наличия необходимых материалов. Объявление темы урока.

2. Сообщение учебного материала.

Сегодня мы с вами обратимся к русскому народному искусству, попробуем изучить приемы и тайны старинной росписи по дереву. Узнаем, как украшали свою повседневную жизнь простые русские люди и попытаемся поучиться у них этому умению, которое поможет и нам с вами сделать и нашу жизнь немного ярче и красивее.

Человек испокон веков стремился украсить свою обыденную жизнь, и одним из основных несложных приемов являлась роспись окружающих его предметов быта.

Вопрос: Скажите, какие предметы, украшенные росписями, есть в вашем доме?

Ответ: Вазы, самовары, деревянные ложки, посуда, мебель.

Вопрос: А какие названия традиционных русских росписей вы знаете?

Ответ: Хохлома, Жостово, Гжель, Федоскино, Дымково, Городец.

А ведь это не просто названия росписей. Это названия сел, деревень, городов, где эти росписи были придуманы, где веками отрабатывалось и шлифовалось мастерство их исполнения, и этот опыт передавался из поколения в поколение. Одним из таких мест было Пермогорье – область на берегу реки Северная Двина в Архангельской области, где располагались несколько крупных сел вокруг речной пристани «Пермогорье», что означает первая гора, или самый высокий берег у реки. Здесь зародилось и расцвело ремесло или промысел росписи по дереву особой красоты, которое стало называться пермогорской росписью. Показ репродукций.

Вопрос: Какие деревянные изделия, украшенные росписью вы встречали?

Ответ: Разделочные доски, шкатулки, ложки, кружки, кухонные наборы.

Вот и пермогорская роспись оживляла собой в избах самые разные вещи. Это были и посуда, и детские колыбельки, и санки для праздничных катаний, подсвечники, скамейки, короба (набирухи, туяски), рукомойники, хомуты, ткацкие станки, коромысла (показать картинки и фотографии – *Приложения 2-6*).

Но краше всего получались у пермогорцев прялки. Прялка в семье русского крестьянина считалась священным предметом, ее приносили в дом в дар, если в семье рождалась девочка. С нею была связана и вся ее дальнейшая судьба. Еще ребенком она начинала прясть нити себе на приданное, с прялкой был связан ее свадебный обряд. Зачастую это был первый подарок жениха невесте. С прялками было связано много примет и гаданий.

Прялки украшались с особой любовью и с особым смыслом. Центром росписи всегда было священное дерево счастья, которое изображали в виде двух крупных стеблей, растущих из земли с нанизанными на них трилистниками сочного красного цвета (*Приложение 7*).

Вопрос: А каких еще персонажей вы видите на рисунках прялок?

Ответ: Птицу с человеческим лицом, необычных животных, лошадок с кучером, девушек за прялками.

Действительно, на прялках встречаются странные существа, которых мы не увидим в реальности. Их создали народные предания, они пришли в наши традиции из восточных сказок, мифов. Их так и называют – мифические существа. Это птица Сирин – птица счастья, Единорог – конь, похожий на льва с красивым витым рогом в центре лба, Грифон – орел с телом льва, символ силы и магии (*Приложения 6-7*).

Вы правильно заметили, что почти на каждой прялке присутствуют сцены из повседневной жизни (*Приложение 6*).

Вопрос: Какие сценки вы разглядели на репродукциях?

Ответ: Чаепитие, катания, посиделки девушек, охота, сватовство.

Обратите внимание, что среди растений тут и там везде встречаются птички - нарядные петушки, кое-где сидят кошки, собачки.

Теперь поговорим об основных цветах Пермогорской росписи.

Вопрос: Назовите, какие цвета вы увидели на образцах?

Ответ: Красный, зеленый, желтый. Иногда – синий.

Правильно. Теперь посмотрите внимательно. На всем полотне лопасти прялки чередуясь, повторяются одни и те же элементы, из которых

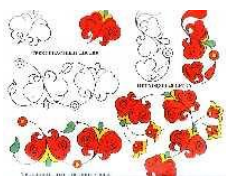
«плетется», развивается роспись. Это «уголки», «лилии-трилистники», «ягодки». Вся роспись замыкается красной лентой-«опушью» с включением иногда орнамента из треугольников или полукружий. Все элементы проработаны черной обводкой – «оживкой». Тонкой черной линией обозначены мелкие детали, например, сделана разделка лепестков.

На этом уроке мы с вами научимся правильно изображать эти элементы, а на следующем уроке сами сочиним в эскизе композицию по всем правилам пермогорских мастеров-«прялочников».

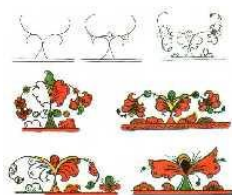
3. Выполнение практической работы (*Приложение 12*).

Требования: аккуратность, контурная точность, локальность цветowych заливок.

- 1) Рисование завитка. Завиток изображается тонкой черной линией в виде латинской буквы S, с сильным прогибом. Используем для подготовительного рисунка карандаш, уточняем, и обводим гелевой ручкой. Выполнение.

- 2) Следующий элемент – трилистник. Рисуем разветвление завитка и по сторонам получившейся «рогаточки», рисуем симметричный цветок, затем язычок. Заливаем красным, желтым и зеленым цветом детали по образцу. Выполнение.

- 3) Рисуем «уголок» по образцу, делаем заливку соответствующими цветами.

Выполнение.

- 4) Рисуем «опушь» и фрагменты орнамента по выбранному образцу.

Выполнение.

- 5) Рисуем Птицу - Сирина (или петушка - на выбор) по алгоритму: подготовительный рисунок карандашом - обводка гелиевой ручкой - заливка цветом. Всем раздаются образцы-схемы для близкого рассмотрения.

Выполнение.

- б) По высохшей краске проходим черные «оживки» гелиевой ручкой, глядя на образцы. Наблюдаем ритм, пластику линий.

4. Подведение итогов.

Вопросы: Ребята, как мы можем с вами применить в жизни то, чему мы с вами сегодня научились? Сможете ли вы самостоятельно расписать пермогорской росписью подарочную доску? Как помог нам в этом опыт многих поколений мастеров росписи Пермогорья? Где в наши дни можем применить искусство этого древнего промысла?

Ответы: Расписать подарочный сувенир.

Задание на дом: продумать связную компоновку элементов пермогорской росписи для исполнения на следующем уроке эскиза кухонной доски по мотивам росписи прялки.

Урок 2. Тема: «Создание эскиза росписи кухонной разделочной доски по мотивам пермогорской прялочной росписи».

Цели и задачи:

- углубление знаний учащихся о традициях в народном искусстве через изучение композиционных схем пермогорской росписи;
- развитие навыков допустимой трансформации и компоновки традиционных элементов народного искусства в заданном формате;
- воспитание понимания в детях современной актуальности опыта народных мастеров и необходимости его сохранения.

Оборудование и материалы:

- таблицы с изображением изделий народного творчества, выполненных в традициях Северодвинских росписей, их укрупненных отдельных элементов;
- фотографии и готовые изделия, расписанные пермогорской росписью;
- бумага формата А 4;
- гуашь красного, зеленого и желтого цветов;
- беличьи кисти №2, №3;
- гелевые ручки черного цвета;
- карандаш, ластик;
- Линейка.

План урока:

1. Организационный момент (5 мин).
2. Повторение пройденного материала на предыдущем уроке. Блиц-опрос (10 мин).
3. Сообщение учебного материала (15 мин).
4. Практическая работа (60 мин).
5. Итог урока (10 мин). Оценивание.

Ход урока:

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности группы к уроку, наличия необходимых материалов. Объявление темы урока.

2. Повторение пройденного учебного материала. Блиц опрос.

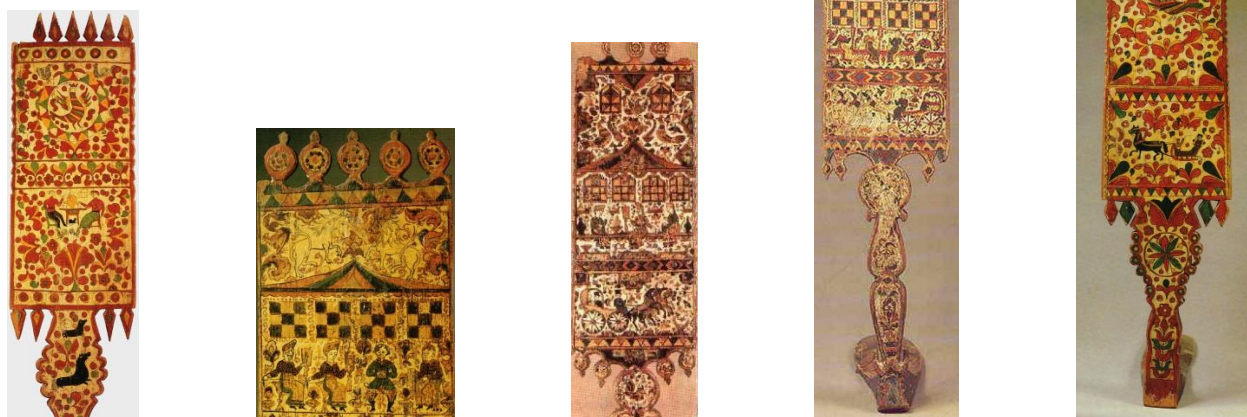
Вопросы:

- С каким видом народного искусства мы познакомились с вами на прошлом уроке?
- Где зародилась пермогорская роспись по дереву?
- Какие элементы и персонажи присутствовали в росписи пермогорских прялок?
- Какие основные цвета использовали мастера?

3. Сообщение учебного материала.

Знания, полученные нами на прошлом уроке, позволяют нам сказать, что мы знаем почти все о пермогорской росписи. Но нам не хватает самого главного. Мы должны научиться собирать воедино все изобразительные элементы росписи, составлять композицию. Для этого нам вновь придется обратиться к опыту народных мастеров. Они, в свою очередь, учились этому искусству у природы и древних предков, создавая законы и правила расположения цветочных пятен и графических линий на деревянной плоскости лопасти прялки. Эти правила передавались из поколения в поколение.

Роспись прялки обычно располагалась в 2-3 яруса (става). Это был основной закон композиции. В верхнем ярусе располагались мифические существа - Сирин, единороги, грифоны. Это была область небесной жизни – жизни духов и диковинных существ-покровителей дома, семьи. В центральном, среднем ярусе - древо счастья с раскидистыми ветвями, в нижнем – сценки из земной жизни: катания, чаепития, посиделки, свадебный поезд. Показ иллюстраций.

Композиция прялки собиралась орнаментом по краю, выпуклые края которого неизменно были направлены внутрь, к центру, что помогало собрать внимание зрителя. В этом помогали и «уголки», придавая устойчивость трехэтажной «избушке». Развитие растительного узора шло снизу (от «корня», от «земли») вверх, как бы обнимая композиционный центр – птицу Сирина или героев сценки.

Встречается и свободная композиция в росписи прялок, где нет ярусов, изображается только дерево, меж ветвей которого «раскиданы» птички. Но бытовая сценка вплеталась неизменно и располагалась ниже остальных элементов.

Изучая композицию пермогорских прялок, мы видим также четкое ритмичное чередование элементов по размеру.

Сегодня мы с вами нарисуем эскиз, который потом можно применить для росписи разделочной доски в подарок, росписи декоративного панно даже элемента мебели, например дверцы шкафчика.

Поскольку тему нам подсказала прялка, которая представляет из себя вертикальную композицию, то мы располагаем лист бумаги вертикально, и чтобы не сильно усложнять задачу, делаем двухъярусную композицию. В верхней части прялки-панно мы разместим дерево счастья с птицей Сирином в ветвях, а в нижней сцену катания на лошадке. Сначала выполняем подготовительный рисунок карандашом, затем приступаем к росписи. По

просохшей краске рисуем оживки гелиевой ручкой, вспоминая опыт прошлого урока.

4. Выполнение практической работы. Индивидуальные консультации.

5. Итог урока. Ищем ответы на вопросы вместе с педагогом.

Вопрос: Понравилось ли вам на время стать настоящими мастерами росписи?

Вопрос: Как вы думаете, откуда старые мастера народного творчества знали законы правильной организации элементов росписи на плоскости?

Ответ: Интуитивно, с подсказки окружающей природы.

Вопрос: Смогли мы с вами чему-то научиться у «старых досок»?

Ответ: Уникальному чувству ритма, пластике линий, умению выделять композиционный центр, соподчинять друг другу элементы росписи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство народных росписей Северной Двины достаточно гибко и отзывчиво к современности. В своем развитии оно трансформировалось, отражало приметы времени. Однако тематика, символизм и композиционный строй оставались оригинальными, свойственными только ему. Поэтому возрождение, поддержание и развитие этого вида росписи (с опорой на традиционные особенности и тщательное исследование образцов) может составить интереснейший раздел современного декоративно-прикладного искусства. Обучение северодвинским росписям входит сегодня в программы по изобразительному искусству общеобразовательных и специализированных художественных школ. Педагоги отмечают высокую ценность этого элемента программ для эстетического воспитания детей. Роспись по дереву (особенно графического характера – мезенская, северодвинская) сегодня – один из элементов арт-терапии в детских реабилитационных центрах.

Это качество северодвинской росписи – ее доступность для исполнения детьми, явилась одной из причин моего выбора темы методической работы. В художественной школе, где я работаю, существует предмет по выбору – роспись по дереву. Дети очень охотно занимаются именно пермогорской росписью. Это помогает, как принято говорить, «поставить руку», то есть улучшить графические качества детских рисунков. Кроме того, об этих занятиях крайне положительно отзываются родители. Они отмечают, что дети не только продолжают заниматься этим и дома, но и успокаиваются, не говоря уже о том, как бывает счастлив ребенок подарить родителям изделие собственной работы, осязаемый результат своего творчества.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Бурак – сосуд из берёсты цилиндрической формы.

Вечерки, супрядки, беседы - традиционные гуляния молодежи в осеннее и зимнее время - начинались с Покрова. Существовали супрядки "середовые" и "старшие" (по возрастам собиравшихся на них девушек). Девушки пряли, в рыбацких селах вязали сети. С супрядками связан обычай "зазывания парней" на беседу пением долгих песен.

«Главки» – резные навершия и подзоры у северодвинских прялок.

Единорог — мифическое существо, символизирует целомудрие. Представляют его обычно в виде коня с одним рогом, выходящим из лба.

Зыбка – колыбель.

Крин – лилия, цветок, растение.

Кукла - «панка» - традиционная поморская деревянная игрушка. Куклу называли «панкой» за ее богатый и яркий наряд. Иногда использовалась как обрядовая. В этом случае, как правило, лицо оставалось белым. Кукла без лица считалась недоступной для вселения в нее злых сил. Поэтому выбрасывать таких кукол считалось делом грешным. Их бережно хранили и передавали из поколения в поколение.

Ларец, ларища, ларина, ларец, ларчик — шкатулка, укладка, ящичек, баул, сундучок чистой отделки, обычно с замком, для денег и прочих мелких вещей.

Набируха, лукошко – ручная корзинка из лубка или прутьев.

Сирин— в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Сирин представляет собой христианизацию языческих русалок. Самые древние изображения Сирина восходят к X веку и сохранились на глиняных тарелках и височных кольцах (Киев, Корсунь). В средневековых русских легендах Сирин считается райской птицей, которая иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве.

Скобкарь – старинная русская деревянная посуда для напитков в виде водоплавающей птицы.

Сольвычегодская финифть – ювелирный промысел Архангельской области. Характерными чертами сольвычегодской школы финифти являлись графические средства художественной выразительности. По белоснежному фону грунтовой эмали, словно по поверхности бумаги, мастера наносили черной или красновато-коричневой краской рисунок: очертания разнообразных цветов, стеблей и листьев, а также сюжетные изображения.

Постав, став, поставец – 1) род невысокого шкафа для посуды, 2) жбан, кувшин для кваса, сосуд для питья.

Туес — берестяная кубышка, с тугою крышкою и со скобкой или дужкой в ней, бурак, бурачок.

Укладка – сундук, короб или ларец. С замком для хранения одежды и ценных вещей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбат Ю.А. Лев из Тотьмы. Светлый Север: Рассказы и очерки о Русском Севере, его людях и его народном искусстве. - Архангельск, 1980.
2. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. - М., 1970.
3. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. Новые находки. Систематизация. Современное состояние. - М.: Изобразит. искусство, 1970.
4. Бабушкины уроки : художеств. труд и изобр. искусство в нач. шк./[Н. И. Рогозина, О. Т. Попова, Н. А. Загайнова и др.]; Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Архангельск, 1997.
5. Богуславская И.Я. Северные сокровища: о нар. искусстве Севера и его мастерах. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980.
6. Василенко В.М., Жегалова С.К. Русское декоративное искусство: в трех томах под ред. А. И. Леонова. - М.: Искусство, 1965.
7. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX веков//Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве X-XX веков. - М. : Сов. художник, 1974.
8. Величко Н. Роспись: Техники. Приемы. Изделия. - М. : АСТ-Пресс, 1999.
9. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. – М.: Советский художник, 1972.
10. Гемп К.П. Сказ о Беломорье. - Архангельск, 2004.
11. Дмитриева С.И. Традиционное искусство русских Европейского Севера: этнографический альбом. - Москва: Наука, 2006.
12. Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собр. Гос. Рус. музея: сборник/сост. Миловский И. Я. - М.: Мысль, 1994.
13. Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через ДПИ.
14. Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 1. - М., 1877.

15. Жегалова С.К. Новые материалы по истории Северодвинской росписи// Русское народное искусство Севера. – Л., 1968.
16. Жегалова С.К. Северодвинская роспись по дереву// Труды ГИМ. Вып. 56. – М., 1983.
17. Жегалова С.К. Русская народная живопись: кн. для учащихся ст. кл. - М.: Просвещение, 1984.
18. Жегалова С.К. Художники из Пермогорья//Русская народная живопись: кн. для учащихся ст. кл. - М.: Просвещение, 1984.
19. Жегалова С.К. Экспедиция государственного исторического музея на Северную Двину: [Северодвинская крестьянская роспись]//Советская этнография. - 1960. - № 4.
20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М: Просвещение, 1991.
21. Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины. – М.,1987.
22. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву: из собр. Загор. гос. ист.-худож. музея-заповедника. - М.: Изобразит. искусство, 1983.
23. Круглова О.В. Северодвинские находки: [росписи Северной Двины]// Декоративное искусство СССР. - 1960. - № 3
24. Круглова О.В. Северодвинские росписи//Русское народное искусство Севера: сб. ст. - Л., 1968.
25. Максимов Ю.В. У истоков мастерства: Народное искусство в художественном воспитании детей. – М.: Просвещение, 1983.
26. Манушина Т.Н. Русское народное искусство, сб. статей. – М.,1998.
27. Миловский А. Народные промыслы: встречи с самобытными мастерами. - М.: Мысль, 1994.
28. Народная культура Русского Севера: сб. ст./Гос. музейное объединение "Художественная культура Русского Севера". - Архангельск, 1997.

29. Народное искусство. Исследования и материалы: сб. ст. / Гос. Рус. музей; сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. - Санкт-Петербург: Palace Edition: Издатель Иозеф Киблицкий, 1995.
30. Некрасова М.А. О формах развития народного искусства и некоторых вопросах творчества//Творческие проблемы народных художественных промыслов. – Л.: Художник РСФСР, 1981.
31. Ольховская К.В. Художественно – эстетическое воспитание через декоративно-прикладное искусство//Образовательные проекты «Совёнок» для дошкольников. – 2014. – № 15.
32. Павлова Н. Пермогорская роспись// Знамя. - 2007. - 10 апреля.
33. Пермогорская роспись: метод. рекомендации по прогр. "Художеств. роспись по дереву на основе традиций нар. искусства Рус. Севера"; Вып. 3/[авт. Т. Е. Лаврова]; Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Архангельск: Арханг. ИППК работников образования, 1994.
34. Полунина В.Н. Искусство и дети: Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1982.
35. Русский народ: традиции, обычаи, обряды: каталог кн. выставки/Гос. публ. ист. б-ка России; [сост. М. А. Стручева]. - М.: ГПИИБ России, 1994.
36. Сокольникова Н.М. Росписи Северной Двины и Мезени// Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: рисунок. Живопись. Нар. искусство. Декоратив. искусство. Дизайн: учеб. пособие для студентов пед. вузов по специальности "Педагогика и методика нач. образования". - 2-е изд., стер. - М.: Academia, 2003.
37. Тарановская Н.В. Русские прялки. – СПб., 2001.
38. Тарановская Н.В. Народное искусство Архангельской области: об изучении расписных изделий Севера//Краткие сообщения [Ин-та этнографии им. Миклухо-Маклая]. - Т. 37. - 1962.

39. Тарановская Н.В. Народные графические росписи Севера//Памятники культуры Русского Севера. - М., 1966.
40. Тимофеева Л.Ф. Народные росписи Русского Севера: авт. прогр. творч. мастерской. - Архангельск: Правда Севера, 1998.
41. Тупицын С. Пермогорская роспись//Знамя. - 1971. - 5 янв.
42. Тютюник М. Краски Северной Двины. - М., 1992. - № 7.
43. Уколова М.Г. "Северодвинская роспись" в коллекции И. С. Куликова : из собрания Муромского музея//Народная культура Русского Севера: [сб. ст. /отв. за вып. Е. И. Ружникова; сост. Т. М. Кольцова]; Гос. музейное объединение "Худож. культура Рус. Севера". - Архангельск, 1997.
44. Уханова И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского Севера конца XVII - XIX веков: монография. - СПб.: 2001.
45. Уханова И.Н. Резьба и роспись народных мастеров Северо-Западного Поморья//Фольклор и этнография Русского Севера: Сб. ст. - Л., 1973.
46. Уханова И.Н. Резьба и роспись мастеров Северо-Западного Поморья//Фольклор и этнография Русского Севера: сб. ст. - Л., 1973.
47. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981.
48. Шелег В.А. Крестьянские росписи Севера//Русский Север: Ареалы и культурные традиции / Росс. АН, Музей антропологии и этнографии, ПГПУ им. Ломоносова, Регион. фонд культурной программы "Европейский Север"; ред.-сост.: Т. А. Бернштам, К. В. Чистов. - СПб.: Наука, СПб. отд-ние, 1992.
49. Шергин Б.В. Повести и рассказы. – Л., 1984.
50. Щуров Г.С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917. - Архангельск: Правда Севера, 2004.
51. Шпикалова Т.Я., Некрасова М.А., Поровская Г.А., Бордюг Н.Д. «Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество». Учеб. – метод. Пособие / Под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской.

52. Юсов Б.П. К проблеме взаимосвязи искусств в детском художественном развитии. / В сб.: Теория эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1975.

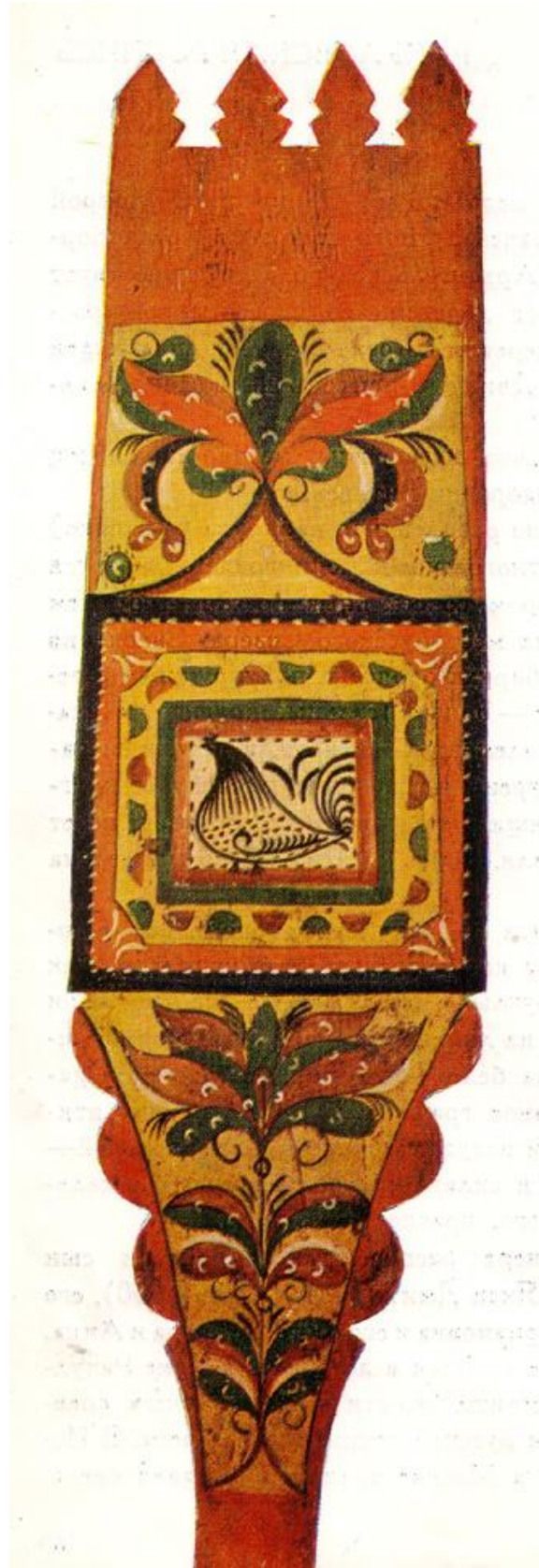

ПРИЛОЖЕНИЕ

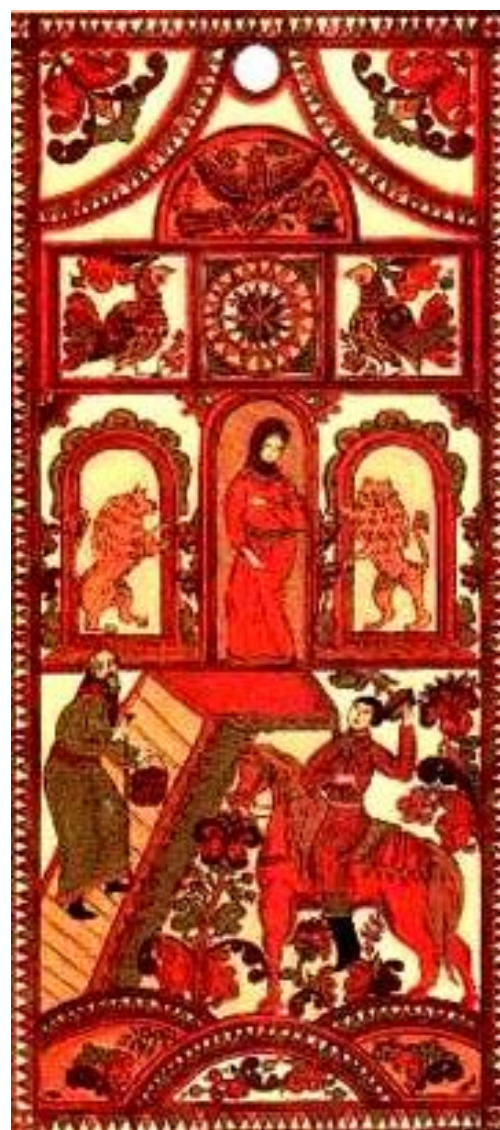
Приложение 1. Карта географического распространения Северодвинских росписей.

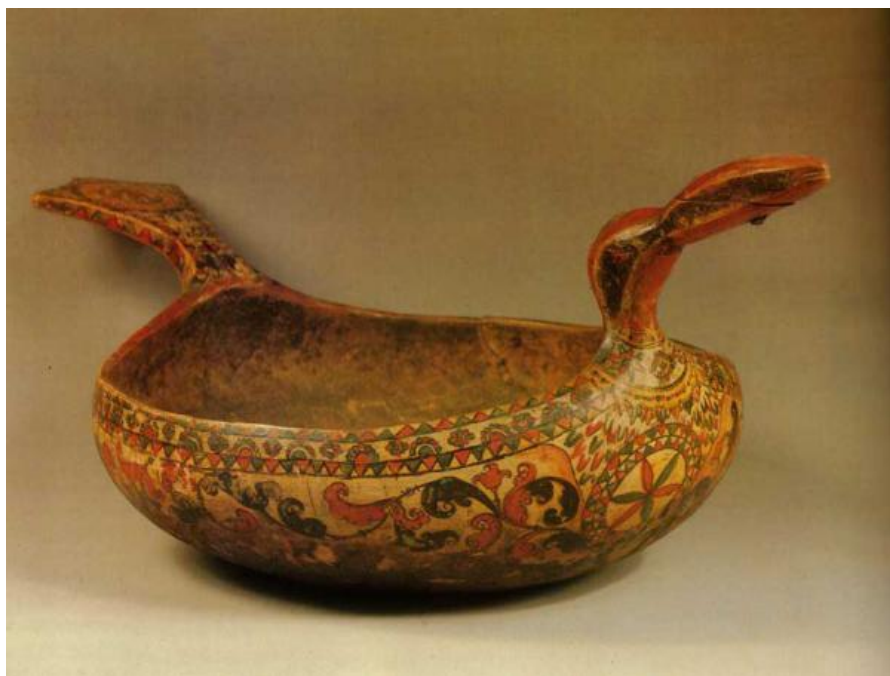

Приложение 2. Пермогорская роспись.

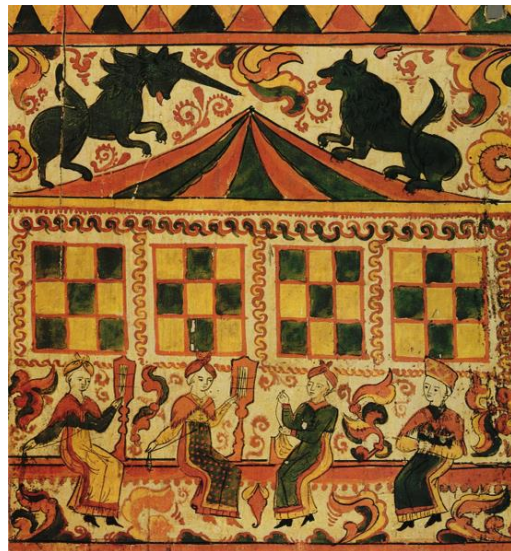
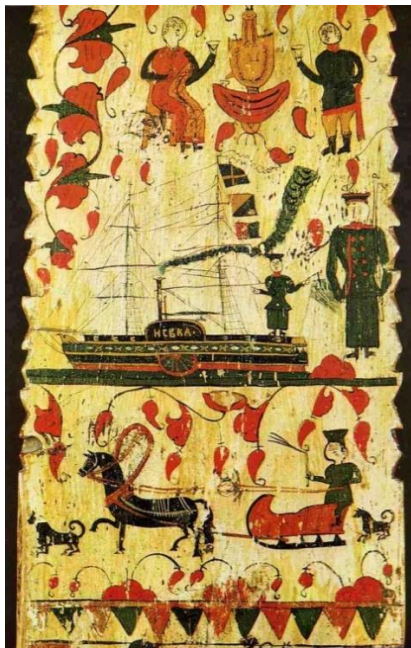

Приложение 4. Борецкая роспись.

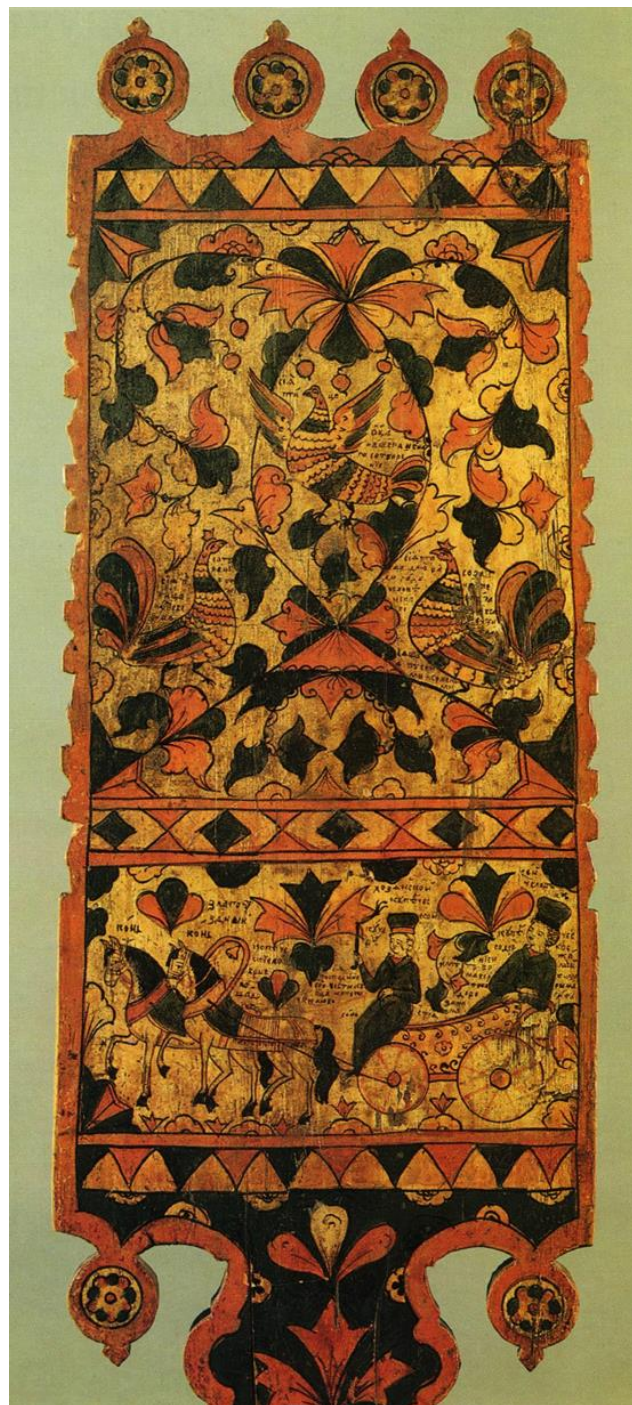
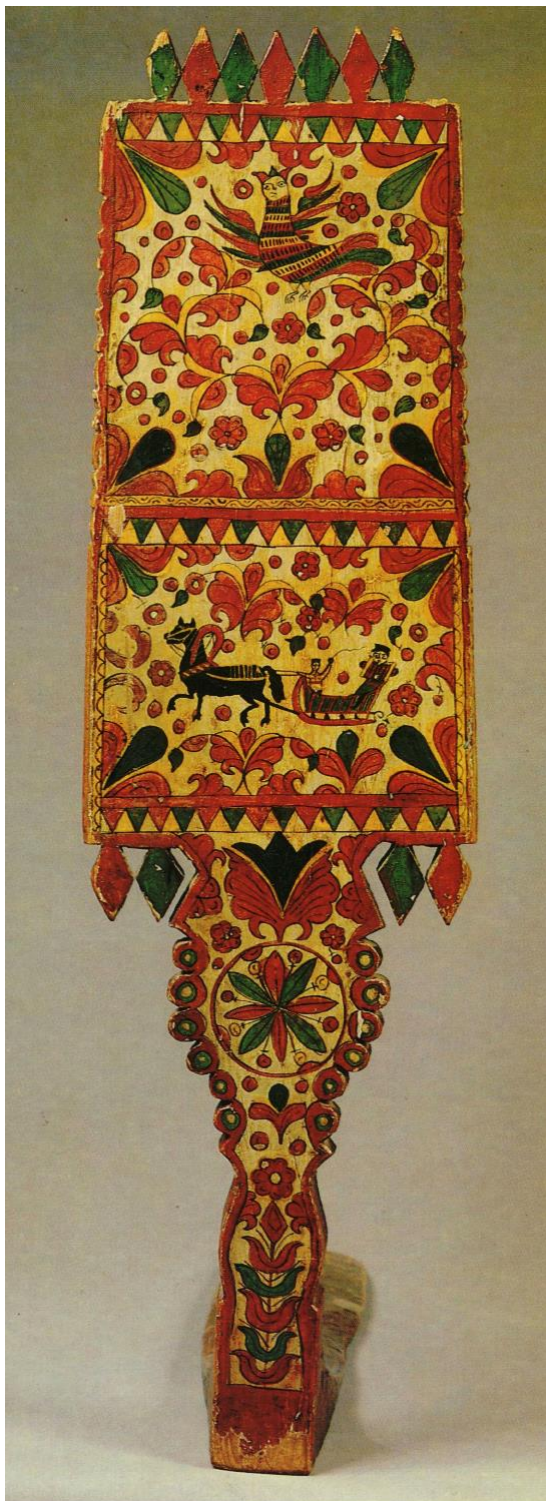

Приложение 5. Скобкари из Пермогорья.

Приложение 6. Сюжетные элементы пермогорской росписи.

Приложение 7. Прялки, выполненные пермогорской росписью.

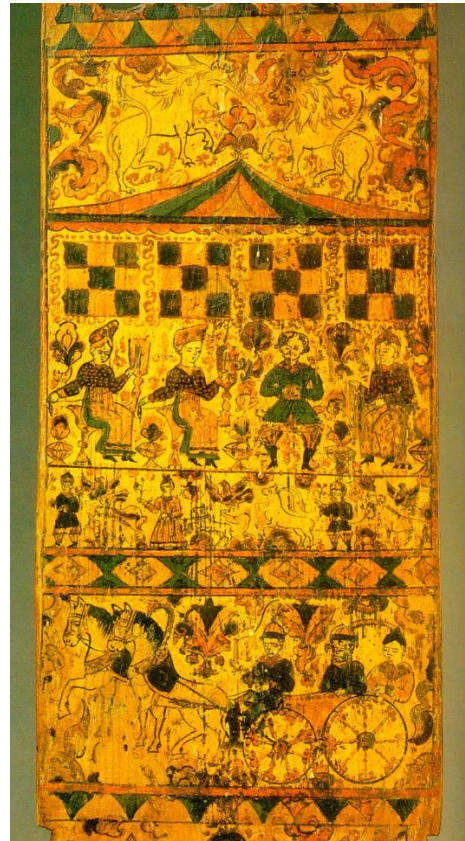
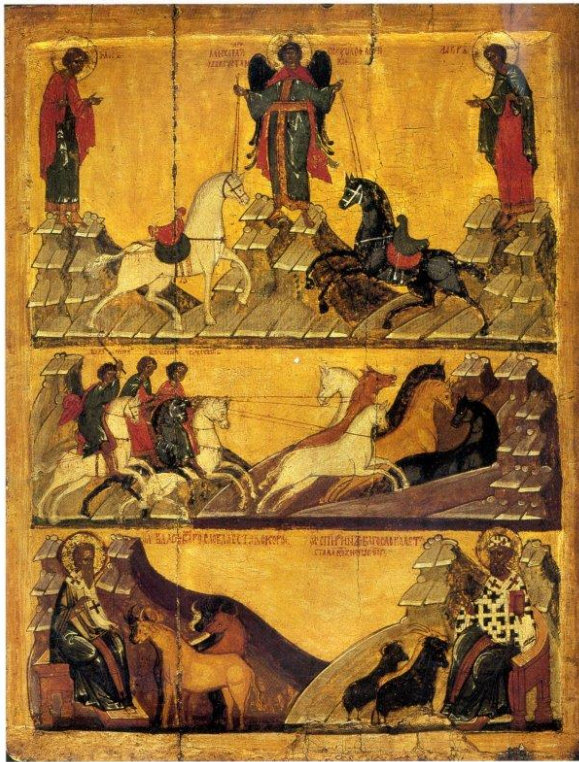
Приложение 8. Сольвычегодская финифть.

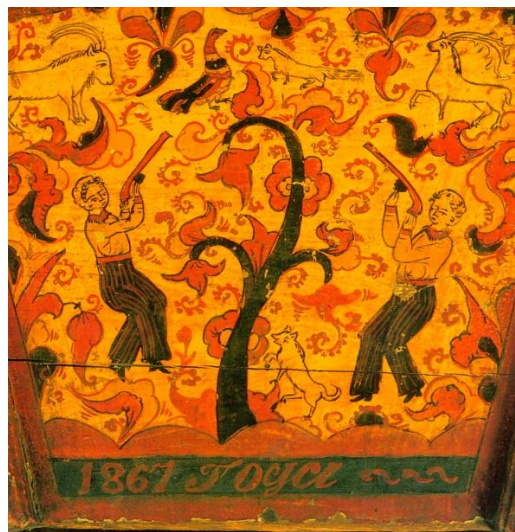
Приложение 9. Пермогорская роспись. Деревянная посуда.

Приложение 10. Пример композиционного приема, взятого из иконописи.

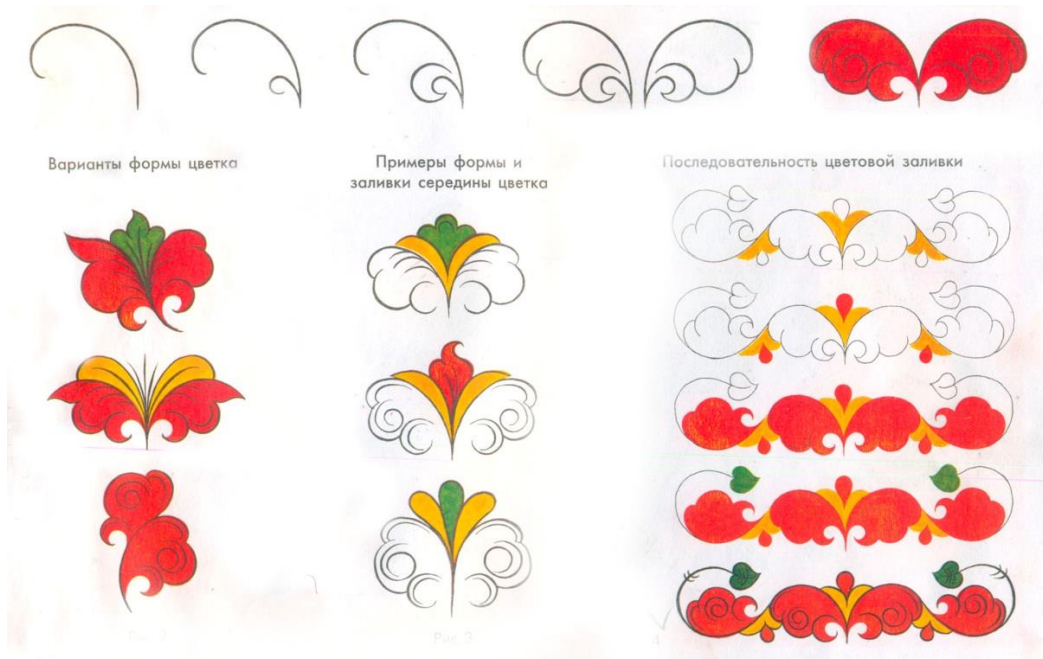

Приложение 11. Пример сюжета и техники, взятых от лубка.

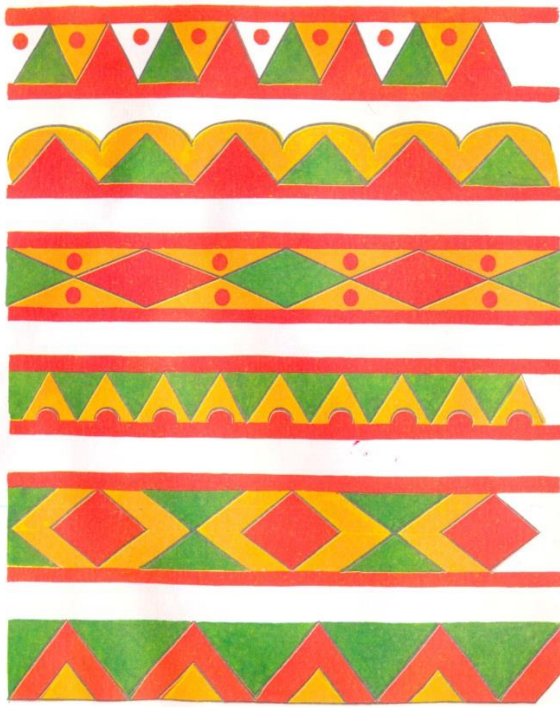
Приложение 12. Приемы обучения пермогорской росписи.

12.1. Рисование завитка, «крин».

12.2. Рисование «уголков», «опуши».

*12.3. Рисование орнаментальных полос.**12.4. Рисование птицы Сирин.*