

К III 1296395

Основы народного и декоративно-прикладного искусства

6+
лет

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Изобразительное искусство
Основы народного и декоративно-прикладного
искусства

Ю. Г. Дорожин

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Рабочая тетрадь по основам народного искусства

Рекомендуется для занятий с детьми 6–8 лет на уроках
труда и изобразительного искусства

Художник Ольга Знатных

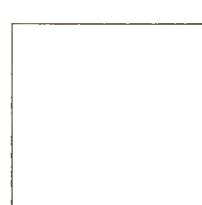
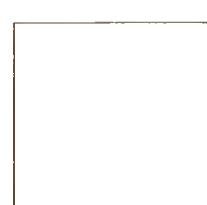
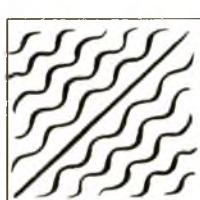
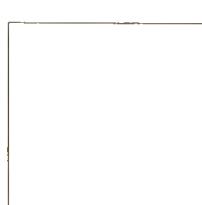
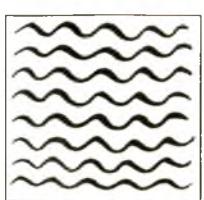
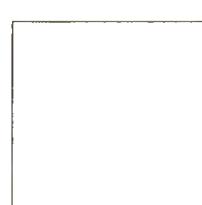
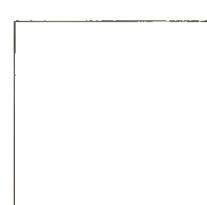
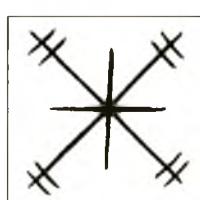
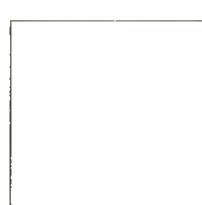
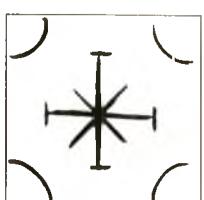
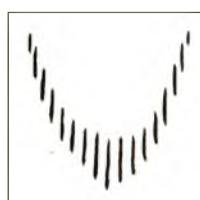
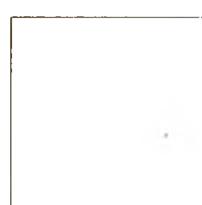
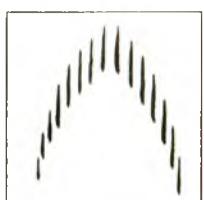
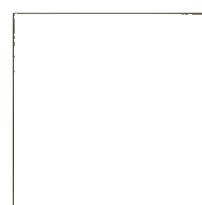
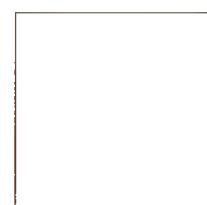
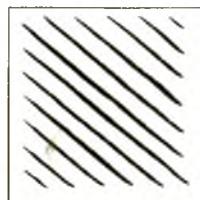
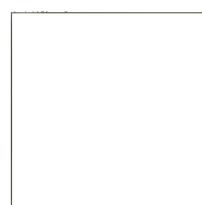
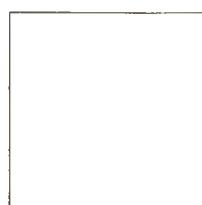
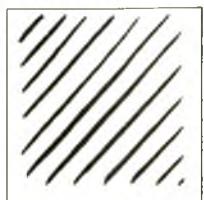
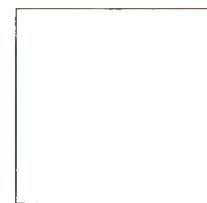
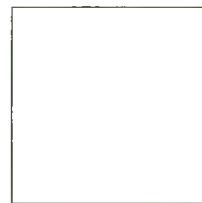
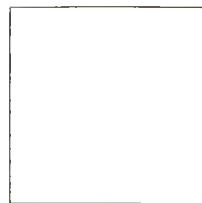

К III 1296395

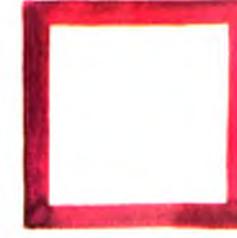
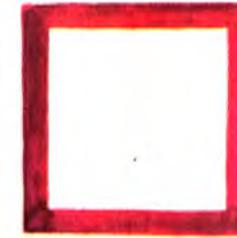
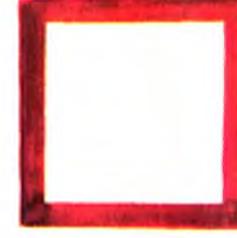
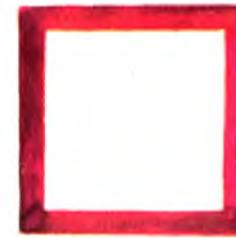
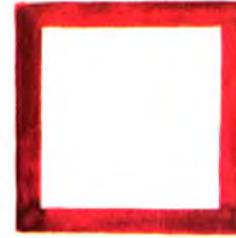
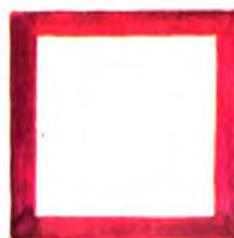
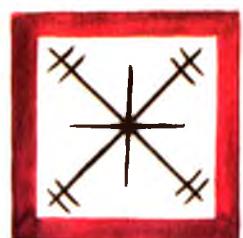
Москва
Мозаика-Синтез

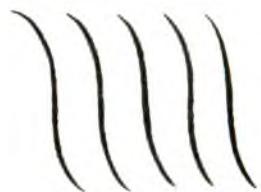

Мезенские прописи

Узоры в прямой клетке

ЗИГЗАГ

ЗАВИТОК

ДВОЙНОЙ ЗАВИТОК

ЗНАК КОЛОВОРОТА

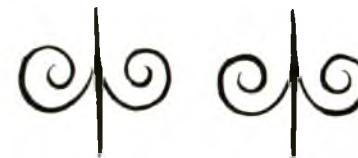
КРИУЛЬКА

ПЕРЫШКО

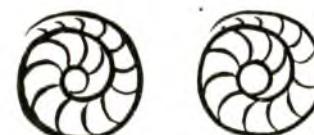
СТИХИЙКА

ПАРНЫЙ ЗАВИТОК

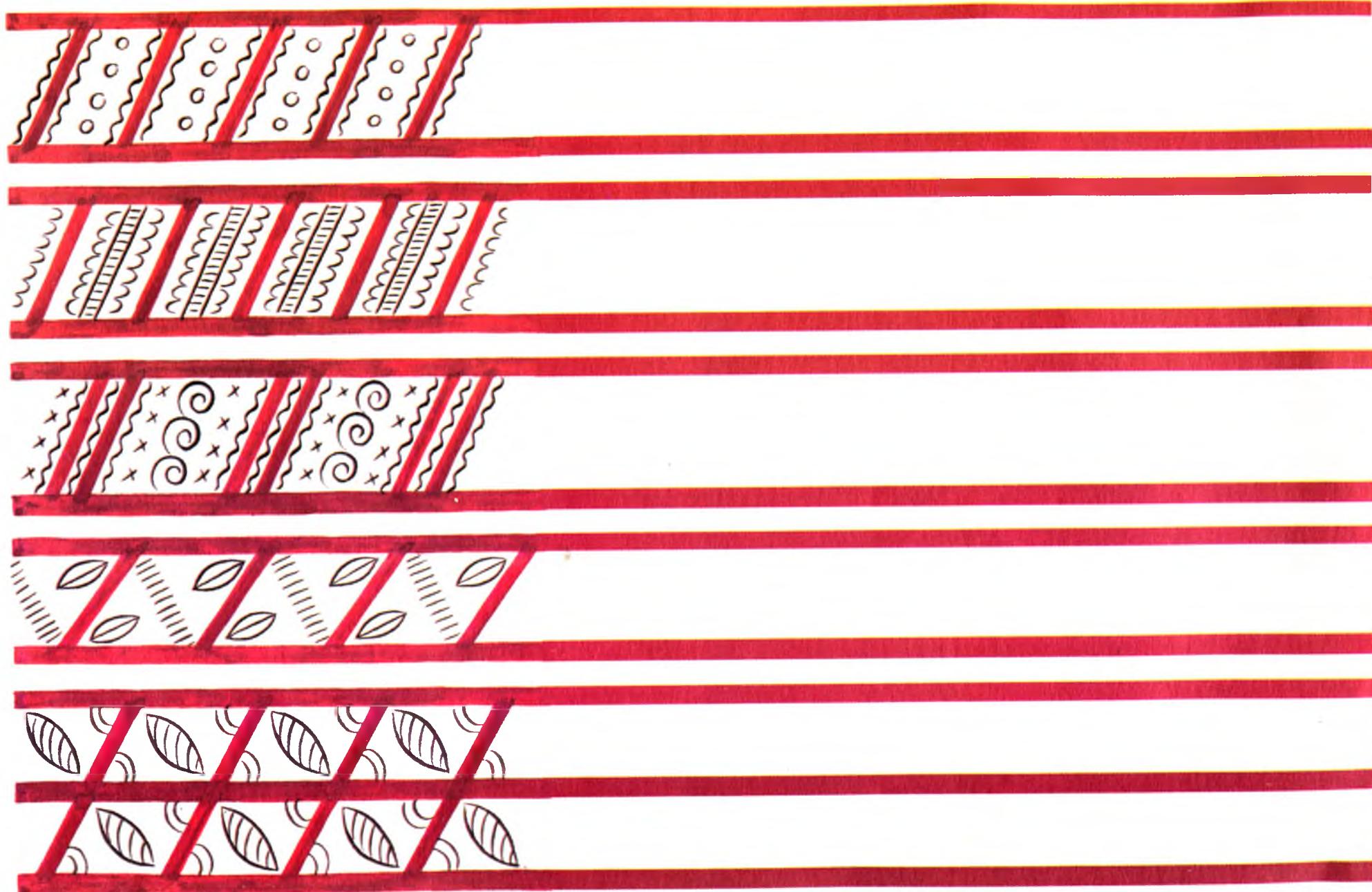

ЗВЕЗДОЧКА

СПИРАЛЬКА

Узоры в косой клетке

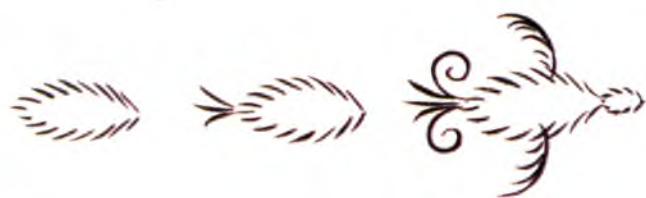

Ленточный орнамент

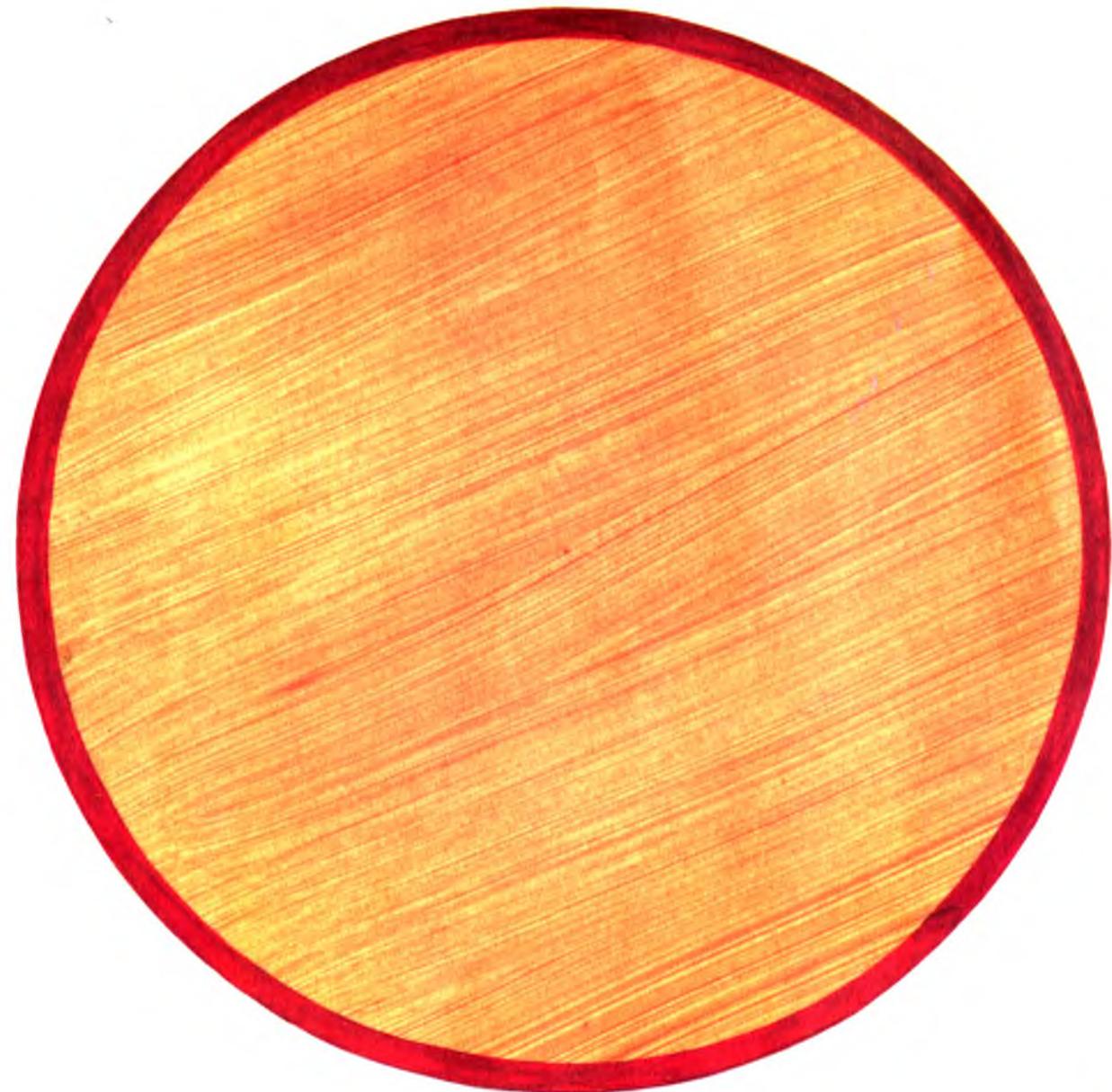

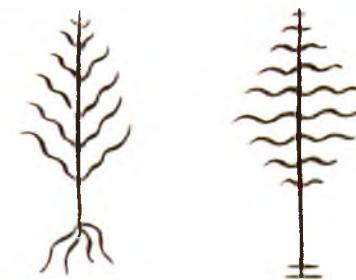
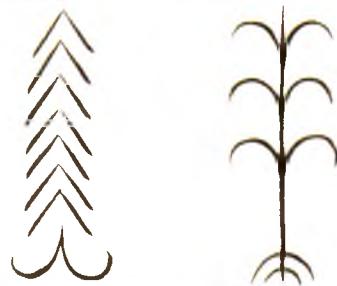
Роспись поставка

Роспись коробухи (крышка)

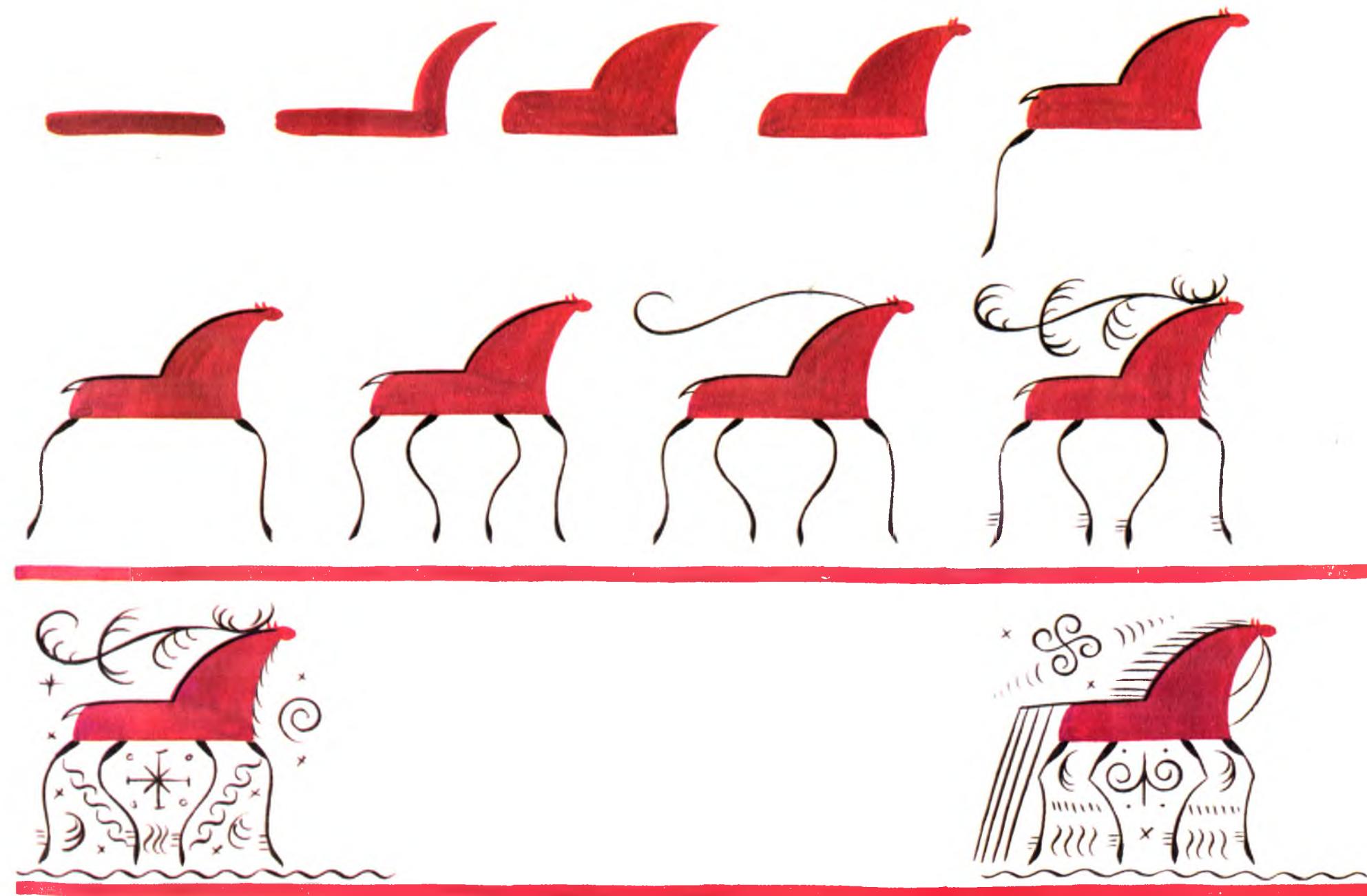

Роспись утицы

Олени и кони

Роспись доски

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данное методическое пособие выпускается в рамках серии рабочих тетрадей «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства». Серия предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на уроках труда и изобразительного искусства. В тетради даны некоторые приемы мезенской росписи по дереву. Материал изложен по принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов росписи и упражнений на повтор до занятий на импровизацию.

Тетрадь с успехом может быть использована учителями, воспитателями дошкольных образовательных учреждений, педагогами художественных школ, руководителями кружков и различных студий, а также родителями на домашних занятиях с детьми.

Работу с тетрадью необходимо сопровождать показом предметов народного и декоративно-прикладного искусства. Это не только сделает занятие более доступным и интересным детям, но и позволит непосредственно прикоснуться к живому источнику родной культуры.

Для работы необходимо иметь: черную тушь; гуашевые краски темно-красного и черного цвета; перья чертежные (можно заменить гелиевой ручкой); кисти беличьи № 1, № 3, № 6; банку с водой; мягкую салфетку для снятия лишней краски с кисти.

Занятие 1. Мезенские прописи

Цель. Знакомство с мезенской росписью и освоение простейших элементов росписи — прямых и волнистых линий.

Организация занятия. Перед тем как дети приступят к практическому занятию, необходимо рассказать им о промысле, его истории, географии, показать образцы, выполненные народными мастерами, или их изображения.

Выполнение задания. Дети стараются воспроизвести представленные образцы. Для облегчения задачи задание дается в квадратных формах.

Занятие 2. Узоры в прямой клетке

Цель. Знакомство с простым геометрическим орнаментом.

Организация занятия. Геометрический орнамент получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто его можно встретить у ткачих и вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты и свастические изображения. Ромбо-точечный орнамент у земледельческих народов является символом плодородия.

Выполнение задания. Дети повторяют предложенные узоры в квадратах.

Занятие 3. Простые элементы

Цель. Освоение простых элементов мезенской росписи — спиралек и зигзагов.

Организация занятия. Ни одна роспись не обходится

без изображения всевозможных зигзагообразных и спиральных форм. Особенно часто они встречаются при изображении мирового дерева, или «древа жизни». Исследователи полагают, что спирали и зигзаги есть не что иное, как изображение змей, всегда присутствующих в подобных сюжетах.

Выполнение задания. Дети выполняют упражнения на повтор представленных на образцах элементов росписи. Все спиралевидные элементы воспроизводятся без отрыва руки.

Занятие 4. Узоры в косой клетке

Цель. Освоение традиционных мезенских орнаментов.

Организация занятия. Рассмотреть с детьми построение орнаментов в косой клетке. Обратить внимание на ритмическое чередование элементов узора.

Выполнение задания. По намеченным линиям дети копируют элементы узора и заполняют ленту до конца страницы.

Занятие 5. Ленточный орнамент

Цель. Знакомство с ленточным орнаментом.

Организация занятия. Следует обратить внимание детей на то, что при явной простоте геометрического узора он, благодаря различным сочетаниям и изменению масштаба (размера), дает широкий простор для построения разнообразных орнаментов.

Выполнение задания. Дети вначале кистью наносят гравищу полосы, а затем при помощи пера (или кисти) воспроизводят орнамент черной краской.

Занятие 6. Роспись поставки

Цель. Декоративное оформление поставки геометрическим орнаментом.

Организация занятия. Необходимо заострить внимание детей на том, что орнамента отдельно от предмета, на котором он расположен, не бывает. Расположение и характер орнамента определяются формой веши. Дети рассмат-

ригают в тетради рисунок коробухи, называют элементы геометрического орнамента, из которого построен декор. А начать занятие можно с пояснения хозяйственного предназначения различных предметов крестьянской жизни — постаков, коробух, солонок, туесов и т. п.

Выполнение задания. Дети самостоятельно составляют геометрический орнамент и расписывают постаков.

Занятие 7. Уточки и лебеди

Цель. Знакомство с декоративным изображением птиц в традиционной мезенской росписи.

Организация занятия. Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине дерева часто можно встретить на мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный мотив народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычай вешать деревянных птиц из щепы в красном углу избы. Это пережиток того же мотива — «птица на дереве», так как с красным углом дома связывали почитаемое дерево.

Выполнение задания. Дети копируют предложенные варианты изображения птиц. В альбоме показана последовательность исполнения росписи наиболее распространенных образов — уточек и лебедей. Каждое последующее изображение птицы отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей.

Занятие 8. Роспись коробухи (крышки)

Цель. Декоративное оформление крышки коробухи орнаментом с изображением птиц.

Организация занятия. Дети рассматривают в тетради рисунок, на котором представлен образец росписи на круговой форме. Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие узоры, сделанные на круге.

Выполнение задания. Дети самостоятельно придумывают (или копируют) и карандашом размечают основные элементы узора на круглой форме. Затем по опорным линиям производят роспись крышки коробухи.

Занятие 9. Цветы и деревья

Цель. Знакомство с декоративным изображением деревьев и цветов в традиционной мезенской росписи.

Организация занятия. Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение нескольких деревьев или одиноко стоящего дерева, нередко ели. Особый интерес представляет композиция из трех деревьев: два одинаковых дерева располагаются симметрично по отношению к

центральному дереву, выделяющемуся относительно большим размером. О том, что подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, свидетельствует факт, что тот же сюжет имеет место в росписи старинной мебели в мезенских домах.

Выполнение задания. Дети копируют предложенные варианты изображения цветов и деревьев.

Занятие 10. Роспись утицы

Цель. Декоративное оформление утицы узором с мотивом дерева (цветка).

Организация занятия. Дети рассматривают в тетради рисунок, на котором представлен образец росписи ковша. Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие предметы с изображением цветов и деревьев.

Выполнение задания. Дети самостоятельно придумывают (или копируют) и карандашом размечают основные элементы узора на ковше другой формы. Затем по опорным линиям производят роспись ковша.

Занятие 11. Олени и кони

Цель. Знакомство с декоративным изображением животных в традиционной мезенской росписи.

Организация занятия. К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей. Кони мезенских росписей в большей мере, чем изображения коней в других крестьянских росписях, от-

стоят от реального прототипа. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, несвойственную, как известно, лошадям. Туловище черного коня нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим его необычное происхождение. Противостоятельно длинные и тонкие ноги лошадей завершались на концах изображением перьев, подобных тем, которые рисовались у птиц.

Часто кони изображались не следующими друг за другом, а противостоящими друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях были нарисованы борющиеся друг с другом всадники. О том, что изображаемые на прялках кони не земного происхождения, свидетельствуют также многочисленные солярные знаки, помещенные рисовальщиками над гривами и возле ног коней.

Выполнение задания. Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же черными штрихами рисуются разветвленные рога. Дети копируют предложенное изображение олена или коня. Каждое последующее изображение животного отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей.

Занятие 12. Роспись доски

Цель. Декоративное оформление доски зооморфным орнаментом.

Организация занятия. Дети рассматривают в тетради рисунок, на котором представлен образец росписи туеса с изображением оленей; кроме того, на последней странице есть рисунок мезенской прялки. Хорошо, если есть возможность показать и другие образцы росписи с изображением животных.

Выполнение задания. Дети самостоятельно расписывают доску. При необходимости можно предварительно прорисовать разметку карандашом. Однако было бы очень хорошо завершить данный цикл обучения росписи декорированием реальной разделочной доски, которую можно изготовить в школьных мастерских или же купить на рынке, вернисаже.

СЕВЕРНАЯ ГРАФИКА МЕЗЕНИ

На Русском Севере с незапамятных времен получили широкое распространение разнообразные крестьянские ремесла, связанные с обработкой дерева: изготовление орудий труда, бытовой утвари, прялок, посуды, детских игрушек, украшенных резьбой и росписью. Опытный глаз крестьянина сразу мог определить, из каких мест попала на ярмарку та или иная вещь. Вот эта прялка расписана на берегах Северной Двины, а эта мастерами с Пинеги, а эту красавицу, самую маленькую по размеру и необычную по росписи, сделали в селе Палащелье, что стоит на высоком берегу Мезени. Уже позднее своеобразные приемы росписи получили у искусствоведов название — *мезенская роспись*. Это самобытная манера росписи по дереву, выполненная в оригинальной графической технике, — по первоначальному красному замалевку, черным цветом наводятся контуры и прописываются дополнительные элементы. Происхождение мезенской росписи до сих пор остается загадкой. Необычность росписи, графичность, примитивно условная трактовка образов коней и птиц побуждают исследователей искать истоки мезенской росписи то в искусстве соседних северных народов, то в искусстве далеких народов Средней Азии, Индокитая или даже в доисторических наскальных рисунках. Сравнивая стили народных росписей по дереву в различных областях России, один известный ученый назвал мезенскую роспись «тайной и крайне любопытной», указав на ее связи с древними греческими стилями.

Наиболее интересным объектом исследования и, пожалуй, самым емким является обычная крестьянская прялка, которая при глубоком изучении раскрывает такие глубины русской и мировой культуры, что буквально захватывает дух.

Основными образами мезенских прялок являются птицы, кони и олени, которые входят в круг древнейших образов русского фольклора, получивших наибольшее отражение в обрядовой поэзии и хорошо знакомых детям по волшебным сказкам.

Характерная особенность мезенской росписи — наличие полос или ярусов. Почти на каждой мезенской прялке выделяются три таких яруса, причем в нижнем и среднем главными фигурами являются кони или олени, а в верхнем — птицы. Как правило, в среднем ярусе к изображениям животных присоединяются изображения птиц, тогда как в верхнем ярусе присутствуют

одни только птицы. По всей вероятности, выделенные на прялках ярусы соответствовали трем мирам — подземному, наземному и небесному, широко известным в искусстве многих народов мира. Как известно, герои русских волшебных сказок также путешествуют по разным мирам.

Ярусы-миры как на лицевой, так и на тыльных сторонах прялок разделяются горизонтальными полосами, заполненными геометрическим узором. Несмотря на то, что геометрические узоры составляются из однотипных и даже однообразных элементов, на каждой прялке такой узор выглядит необычным, придающим оригинальность всей прялке. Эффект достигается тем, что каждый раз мастер сочетает элементы геометрического орнамента по-разному.

Изображения, помещаемые на внутренней стороне прялок (так называемые «бытовые сцены»), чаще всего являются вариантами широко распространенных мировых сюжетов. В сценах охоты на птицу, восседающую обычно на верхушке дерева, проглядывает мировое дерево, или «древо жизни», которое обычно изображалось с двумя, тремя или пятью птицами на ветвях. Нередко можно встретить на прялках еще один сюжет — «выезд в санях» или на повозках, запряженных одной или парой лошадей. Примечательно, что зачастую из двух лошадей одна имеет темную, а другая светлую окраску, нередко лошади следуют друг за другом, олицетворяя, по всей видимости, потусторонний и существующий миры. Интересно, что подобные образы несложно отыскать у многих народов мира, в том числе и у славянских. Еще один мотив мезенских прялок — «всадник на черном коне». По мнению некоторых исследователей народного творчества, этот мотив также уходит глубоко корнями и отображает различные мифологические сюжеты, изображающие бога-всадника. Можно с большой долей уверенности утверждать, что рассматриваемые сюжеты мезенской росписи нужно трактовать не как бытовые, а скорее как религиозные и языческие в своей основе.

Таким образом, мезенская прялка и традиционная народная роспись — это живая нить, уводящая нас в глубину веков. Изучение сюжетов, мотивов и приемов росписи — весьма захватывающее и увлекательное занятие, которое позволит детям непосредственно прикоснуться к живой истории Отечества, познакомиться с мировым культурным наследием.

*В серии «Искусство-детям» вышли
следующие рабочие тетради:*

- Дымковская игрушка**
- Хохломская роспись**
- Волшебный пластилин**
- Простые узоры и орнаменты**
- Жостовский букет**
- Тайны бумажного листа**
- Филимоновские свистульки**
- Сказочная Гжель**
- Секреты бумажного листа**

Мезенская роспись

Рабочая тетрадь по основам народного искусства

Автор и руководитель проекта

Ю. Г. Дорожин

Художник О. В. Знатных

Издательство «Мозаика-Синтез»
123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1,
тел. 946-25-33, факс 946-38-05

Редактор А. М. Дорофеева

Художественный редактор Л. В. Дружинина

Компьютерная графика, верстка Р. М. Нафиков

Серийный дизайн Н. Г. Васильева

ISBN 5-86775-010-8

9 785867 750107

ЛР № 070836. Тираж 10000 экз. Заказ № 1136. Формат 90x60/8, бумага офсетная № 1, усл. печ. л. 2,0.
Отпечатано с готовых диапозитивов на фабрике офсетной печати № 2 Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 141800, г. Дмитров Московской области,
ул. Московская, д. 3.