

К 1309958

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Методические рекомендации по программе
"Художественная роспись по дереву на основе
традиций народного искусства русского Севера"

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Методические рекомендации по программе
"Художественная роспись по дереву на основе
традиций народного искусства русского Севера"

K-1309958

Архангельск
1992

Печатается по решению РИСа.

Автор - **Измestьева Любовь Алексеевна**, учитель изобразительного искусства, ср. шк. №27 г. Архангельска.

Рецензент - **Шпикалова Т. Я.**, доктор пед. наук, профессор, НИИ НО, г. Москва.

Ответственный за выпуск - **Гришин В. П.**, методист.

От автора

Совершенствование эстетического воспитания и художественного образования подрастающего поколения связано с задачами трудового воспитания учащихся.

Занятия росписью по дереву открывают для многих детей новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести свободное время.

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают не только полезные, но и красивые вещи. Работу ребят, неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и выполнением росписи, можно смело назвать творческой.

Целью изучения северной росписи является воспитание у детей интереса к народному искусству, развитие творческих способностей, эстетического и художественного вкуса, формирование умений и навыков графического письма, воспитание чувства коллективизма, патриотизма, приобщение к общественно полезной деятельности, а также повышение ответственности за сохранение и развитие традиций народного северного искусства.

Изучение мезенской росписи на уроках изобразительного искусства желательно начать с беседы о традициях и достопримечательностях Мезенского края (использовать литературу М. И. Мипьчика "По берегам Пинеги и Мезени", 1970, "Иск-во", г. Ленинград) и познакомить учащихся с историей мезенской росписи (использовать литературу: Ю. А. Арбат, "Светлый Север", 1970, Сев.-Зап. изд-во; Ю. А. Арбат, "Путешествия за красотой", 1984; С. К. Жегалова, "Русская народная живопись", 1975, "Просвещение", Москва).

Полезно проводить занятия с учащимися в Музее изобразительного искусства и Краеведческом музее, чтобы дети соприкоснулись с истинно историческими музейными экспонатами и смогли поработать, копируя росписи прялок, туесов, коробов.

Дети "загораются" на таких уроках, им интересно, они гордятся тем, что возрождают забытое.

Наибольший эффект дают занятия, построенные на принципах повтора, вариации, импровизации.

1. ПРЯЛКА. КОНЕЦ XIX ВЕКА. МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ **Село Палощелье. Архангельская область.** (Рисунок на 2-й странице обложки)

Мезенская роспись как вид зародилась в селе Палощелье Мезенского района Архангельской области в конце XIX века. Она носила бытовую направленность, северные мастера расписывали прялки, короба, туеса, орудия труда, украшали избу.

Характерные особенности мезенской росписи: графичность, фризовость, многоярусность. Мезенская роспись поражает скупостью изобразительных средств, художественным немногословием, цветовой сдержанностью. Используются два цвета: красно-коричневый (получали из красной береговой глины, смешанной с древесной смолой, по-местному "сера") и черный (из сажи, смешанной с "серой").

Мезенская роспись похожа на рисунки первобытных людей. Интересен и "мужской" характер росписи - прялки расписывали в старину мужчины - те, для кого самым важным в хозяйстве являлись кони и олени.

Мастерством росписи в Палощелье слились пять фамилий: Аксеновы, Новиковы, Шишовы, Федотовы и Кузьмины.

Мезенская прялка называлась по-местному пряпницей-кокорицей или корнеухой. Названием подчеркивалось, что донце прялки делалось из корня дерева, в то время как попастка вырезалась из его ствола.

Мезенская прялка по размеру меньше, чем, например, борещкая, тоньше и стройнее. Небольшая, срезанная по нижним углам лопастка украшена наверху главками на тонких шейках, которые в деревянном зодчестве называются барабанами. Срезанная на два ската и увенчанная главками верхушка прялки напоминает своим контуром "премудроверхие" церкви Севера.

Характерной особенностью мезенской росписи является многоярусность. Выделяются три яруса, причем в нижнем и среднем главными фигурами являются кони и олени, в верхнем - птицы. Иногда в среднем ярусе к изображению животных присоединяются фигуры птиц. По всей вероятности, выделенные на прялках ярусы соответствуют трем мирам - подземному, наземному и небесному, широко известным в искусстве многих народов мира.

На маковках прялки, как правило, изображены "уточки" или "курочки", затем "бёрдо" - решетка, ряд клеток, названных так

по сходству с одноименной принадлежностью ткацкого станка. Далее - ряд "уточек" и снова "бёрдо" в окружении "уточек". Под ними - ряд оленей и коней. Затем снова геометрический орнамент. В самом низу лопастки вновь появляется конь. И везде - как бы невзначай разбросанные спиральки, черточки, крестики, кружочки, звездочки, точно вихрь от быстрой езды.

С обратной же стороны лопастки, там, где привязывалась кудея, мастер мог позволить разгуляться своей фантазии - тут сцены охоты, рыбной ловли, катаний на санях.

2. Упражнения. РИСОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ (Рисунок 1)

Начать изучение мезенской росписи лучше всего с освоения простейших приемов, элементов, которые будут необходимы при составлении композиции. Это различные виды линий: горизонтальные, вертикальные, наклонные, волнистые, спиральные, затем овалы, кружочки, крестики, звездочки.

Эти упражнения необходимы для того, чтобы натренировать руку и уверенно проводить линии.

Если нет тонкой кисти, можно использовать металлическое перо. В старину же мастера выполняли роспись глухариными перьями.

3. ЭЛЕМЕНТЫ РОСПИСИ ТАМЕСКОЙ ПРЯЛКИ **Палощелье. Мезенский район. Архангельская область, 1926 г.** **Федотов Григорий Филиппович** (Рисунок 2)

На рисунке 2 помещены элементы росписи прялки, выполненной Г. Ф. Федотовым - одним из мастеров Мезенской росписи в 1926 г.

Контур всех квадратов расписывался красным цветом самодельной кисточкой (по-местному "тиской"), которая делалась из пряди волос, или "тиску" заменяла деревянная палочка, заостренная с одного конца и размочаленная. В настоящее время пользуются обычной кисточкой. Узоры, помещенные в квадраты, поражают многообразием, сложностью и оригинальностью.

Рассмотрим композицию некоторых из них:

- в большой квадрат с красным контуром вписаны еще два квадрата с красным контуром. По диагонали расположен большой красный лепесток, имеющий форму удлинённого овала с заостренными кончиками. Симметрично лепестку расположены черные спиральки, маленькие кружочки и по две небольшие дуги в уголках квадрата. Эти элементы выполняются более тонко, кисточкой или пером (в старину - глухариным пером);

Ярусы-миры как на лицевой, так и на тыльной сторонах прялок разделялись горизонтальными полосами, заполненные геометрическим повторяющимся узором. Несмотря на то, что геометрические узоры состоят из однотипных и даже однообразных элементов, на каждой прялке такой узор выглядит необычным, придающим оригинальность всей прялке.

Эффект достигался тем, что каждый раз мастер сочетал элементы геометрического орнамента по-разному.

Геометрические ряды, разделяющие мезенские прялки на три части, рисовались мастерами на одинаковом уровне на лицевой и тыльной сторонах прялок, что говорит о том, что прялка воспринималась как нечто объемное и округлое и уподоблялась древу жизни.

Упражнения. РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ КОНЯ

[Рисунок 8]

Данные упражнения необходимы для того, чтобы дети по принципу повтора рисования отдельных элементов фигуры коня отработали все элементы и натренировали свою руку. Упражнения можно сначала выполнять карандашом, затем кистью:

- горизонтальные, вертикальные и наклонные линии;
 - построение четырехугольника из этих линий (составляет туловище фигуры коня);
 - маленькая скобочка переходит в длинную наклонную линию шеи;
 - затем к этой линии пририсовывается маленький четырехугольник, напоминающий вместе с дугой "топорик", - это головка коня, рисовать этот элемент с направлением головы влево и вправо;
 - вертикальная, чуть изогнутая передняя линия шеи (тренируемся в рисовании головки вместе с шеей, направленной влево и вправо);
 - рисование ног (напоминают "паучьи папы", тонкие и длинные извилистые линии);
 - рисуем переднюю, заднюю ножки, затем ножки, находящиеся в середине, они напоминают форму вазочки;
 - от горизонтальной линии попробуем нарисовать все ножки.
- Все эти отдельные упражнения необходимо хорошо отработать.

Последовательность рисования фигуры коня

[Рисунок 9]

Данная последовательность рисования фигуры коня хорошо понятна и легко усваивается учащимися:

- определяем высоту фигуры коня и посередине проводим горизонтальную линию для туловища;

- от каждого конца линии вверх проведем линии с наклоном вправо и соединим их горизонтальной прямой линией (получился четырехугольник);
- пририсовываем наклонную линию для шеи, головку;
- из нижних уголков туловища проводим изогнутые линии для передней и задней ноги;
- линии ног, находящихся в середине;
- пририсовываем хвост, состоящий из трех-четырех наклонных, близко находящихся друг к другу линий;
- голова, шея и туловище расписываются красным цветом, а ноги и хвост - черным;
- заканчиваем рисование фигуры коня короткими штрихами черного цвета у гривы, у ног (штрихи напоминают "реснички") и уздечкой из двух линий.

Последовательность рисования фигуры оленя (Рисунок 10)

Последовательность рисования фигуры оленя аналогична последовательности рисования фигуры коня, но с небольшими изменениями:

- определяем высоту фигуры оленя и посередине проводим горизонтальную линию для туловища;
- от каждого конца вверх проводим линии с наклоном влево (а у коня наклон этих линий вправо) и соединяем их горизонтальной прямой линией, получился четырехугольник;
- прорисовываем наклонную линию для шеи, голову;
- закругляем заднюю часть туловища;
- из нижних уголков туловища проводим изогнутые линии для передней и задней ног, затем линии ног, находящихся в середине;
- рисуем извилистые линии, напоминающие рога оленя.

Голова, шея, туловище расписываются красным цветом. Грива, ноги, "реснички" - черным.

Варианты фигур коней и оленей мезенской росписи (Рисунок 11)

Мезенские русские прялки больше всего похожи на рисунки первобытных людей. Вот так же тысячелетия назад охотники, укрывшиеся от непогоды в каменных пещерах, оставляли на стенах своих жилищ изображения животных: бизонов, коней, быков.

Трудно представить себе большее обобщение, чем конь, изображенный любимым из старых мезенских мастеров: кирпично-красное пятно, как бы соединенное из трех частей - четырехугольника туловища и выгнутой шеи, переходящей в морду. Остальное до-

рисовываюсь уже тонкими черными штрихами: десяток черточек, изображающих гриву, четыре длинные черточки хвоста, странные ноги, сделанные единым росчерком, более похожие на паучьи лапы, две черточки ушей и узда с двумя черточками повода.

Все отличие оленя от коня заключалось в том, что вместо гривы черной же краской над спинкой рисовался один разветвленный рог.

На рисунке 11 изображены варианты фигур коней и оленей мезенской росписи.

Фигуры коней, которые изображены в верхнем ряду, мезенские мастера рисовали только с оборотной (внутренней "для себя") стороны лопасти прялки. Это кони в черную мелкую клеточку, полосатые (из четырех черных линий), с волнистыми линиями на туловище и волнистым хвостом.

А вот красных коней, которые в среднем ряду, мезенские мастера рисовали на обеих сторонах лопасти прялки.

В нижнем ряду - красные олени. Они отличаются друг от друга различными разветвлениями рогов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ МЕЗЕНСКОГО ЛЕБЕДЯ

(Рисунок 12)

Рисунок 12 помогает учащимся быстро запомнить последовательность рисования лебеда:

- определяем высоту фигуры лебеда и посередине проводим горизонтальную линию (все линии проводим очень тонкие, так как это линии построения, и в конце работы убираются);

- в нижней части рисуем круг и слева от круга проводим вертикальную пинию;

- от верхней горизонтальной линии, касаясь вертикальной пинии, заходим в круг большой дугой;

- из этой же точки проводим еще одну дугу, но теперь она ложится на круг, это получилась шейка лебеда;

- слева, чуть выше середины круга, проводим небольшую дугу, этим определим туловище лебеда;

- подрисовываем головку, она похожа на букву "г";

- все линии построения убираем и начинаем работать красками.

Красно-коричневые: головка, шея, туловище. Хвостик - черной краской. Он рисуется снизу вверх тонкой изогнутой линией с примакиванием кисти в конце линии. От основной пинии проводятся маленькие линии "перышек" и заканчиваются скобочками. На

грудке лебеда прорисовываются маленькие скобочки - "перышки". Внизу туловища - черные папки в виде капелек.

ВАРИАНТЫ ПТИЦ, УТОЧЕК, ЛЕБЕДЕЙ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

(Рисунок 13)

На рисунке 13 изображены различные варианты птиц, уток, лебедей мезенской росписи.

Здесь причудливые летящие черные птицы в полосочку, клетку, с крыльями и хвостами, напоминающими веточки деревьев.

Красные "уточки" и "курочки" изображены в виде овала с черными перышками в виде черточек и скобок, с маленькими замысловатыми головками.

И, наконец, красивые, горделивые, грудастые красные лебеди с шикарными хвостами. Птицы, утки и лебеди мезенской росписи многообразны, оригинальны и необычны.

КОМПОЗИЦИЯ В ПОЛОСЕ

(Рисунок 14)

После того как познакомились со всеми вариантами коней, оленей, птиц, уток, лебедей, примерами геометрического орнамента фризовой композиции мезенской росписи, переходим к композиции в полосе.

На рисунке 14 композиция в полосе симметрична и заключена в красные горизонтальные полосы.

В центре изображено древо жизни, а симметрично ему - кони, вставшие "на дыбы" и бегущие с выгнутыми шеями и поднявшимися дыбом гривами. Как красивы и легки они в беге! В верхней части полосы неслышно плывут гордые, грудастые лебеди с пышными хвостами.

Волнистые линии, черточки, завитки, крестики, звездочки заполнили все оставшееся пространство, создавая впечатление вихря от быстро бегущих коней.

КОМПОЗИЦИЯ В КВАДРАТЕ

(Рисунок 15)

Композиция, которая на рисунке 15 изображена слева, заключена в квадрат. Невольно бросается в глаза ее центр с красными пятнами, и, присмотревшись, уже можно определить, что это изображены легко бегущие кони, плотно прижавшиеся друг к другу своими выгнутыми шеями. И если внимательно присмотреть-

ся, то можно увидеть, что красные пятна коней все вместе тоже составляют квадрат. И от этого квадрата, получившегося в центре, по всем четырем сторонам следующего большого квадрата раскинулись тонкие, стройные, фигурные ноги и хвосты-"метелочки" бегущих коней. Между ног коней изображены елочки, спиральки, кресты, звездочки, создающие ощущение движения. И, наконец, по всем четырем сторонам самого большого квадрата изображены фризы с геометрическим орнаментом, фризы состоят из треугольников, в которых чередуются изображения волнистых линий, обозначающих воду, и маленькие стебельки с завитками, которые обозначают деревья. Всю композицию освещают четыре "солнца", которые расположены по углам большого квадрата и состоят из жужка и отходящих от него завитков.

Композиция, которая расположена справа (см. там же), в большом квадрате содержит еще несколько квадратов меньшего размера. Центральный квадрат разделен еще на четыре квадрата, в которых помещены черные крестики и скобки в углах. Красные линии сторон квадратов обрамлены черной волнистой линией. Внутри большого квадрата неслышно плывут уточки.

Обе композиции поражают своей красотой и оригинальностью.

КОМПОЗИЦИЯ В КРУГЕ

(Рисунок 16)

На рисунке 16 изображены две композиции в круге.

Одна из них (слева) более старшего времени, примерно конца XIX века. Она очень проста в исполнении, но в то же время оригинальна. Большой круг объединяет несколько разных по диаметру кругов с геометрическим орнаментом. Здесь и "солнце" с лучиками в виде спиралек, и овалы, и точки, и прямые и волнистые линии, и большие заштрихованные лепестки со спиральками, похожие на жучков.

Другая композиция в круге - современного мастера.

В данной композиции маленькая розетка как бы расположена в центре большой. Маленькая розетка представляет собой "солнце" с отходящими от него "лучами". Вокруг нее шесть больших дуг, которые представляют "небеса", а под ними - "древо жизни". Между дугами расположились уточки. Круг большой розетки обрамляют спиральки, создающие движение очень праздничной, нарядной и нежной композиции.

ПРЯЛКА. КОНЕЦ XIX ВЕКА
Мезенский район, Архангельская область
(Рисунок на 3 странице обложки)

На маковках прялки изображены уточки и квадраты с геометрическим орнаментом. Затем идет "бёрдо". Далее в окружении уточек симметрично, с очень мелкими, замысловатыми узорами, изображены в три ряда "бёрда".

И снова "бёрдо" - геометрический орнамент в полосе, далее ряд чередующихся коней и оленей, снова "бёрдо", затем ряд коней, снова "бёрдо" и на сужении лопасти - один конь и уточки.

Силуэты коней и оленей в росписи прялки легки и изысканны, а распутившиеся хвостики уточек напоминают пушистые комочки весенней вербы.

Соединенные в бесконечно текущие горизонтальные ряды, эти фигуры превратились в гармонический орнамент, напоминающий узоры вышивки или тягучие напевы северных песен.

Волнистые пинии, черточки, росчерки и завитки заполнили все оставшееся пространство, объединили отдельные полоски узора в единое декоративное панно.

КОРОБЬ СОВРЕМЕННОГО МАСТЕРА

(Рисунок на 1 странице обложки)

На круглых коробах роспись сочетается с их формой.

Ободья крышки украшены косыми красными и черными полосками. На поверхности крышки орнамент располагается по кругу.

В центре изображена розетка в виде солнышка, вокруг которого плывут уточки.

Вся композиция в круге обрамлена геометрическим орнаментом.

На стенках короба изображены кони, олени, а между ними стоят высокие деревца. Все свободное пространство заполняют солярные знаки.

Композиция современного мастера поражает своей красотой и оригинальностью.

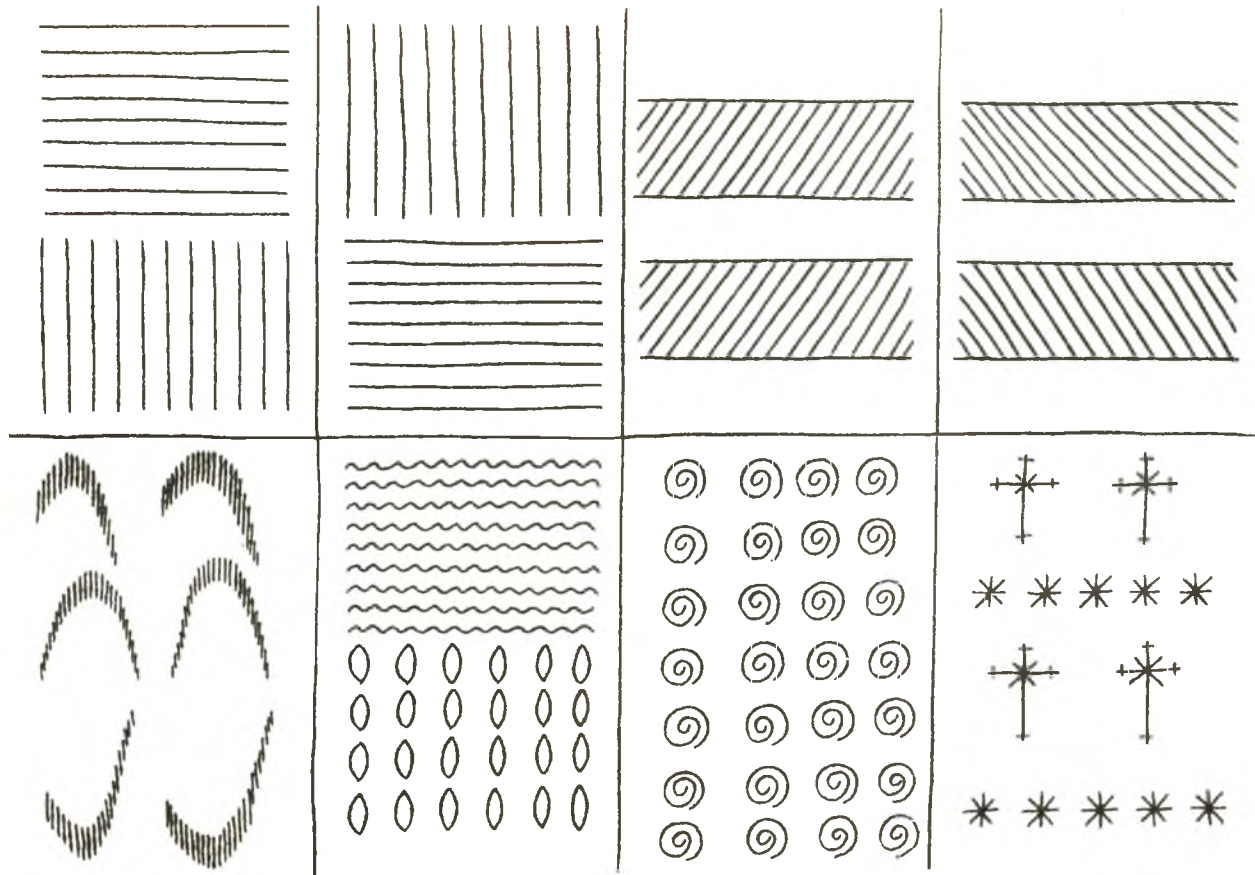

Рисунок 1

Рисунок 2

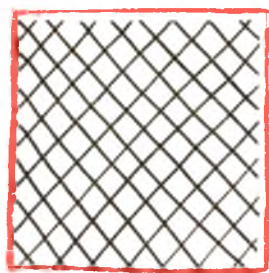
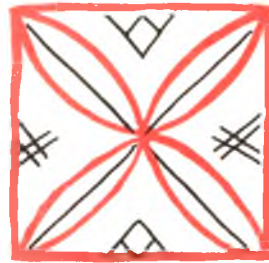
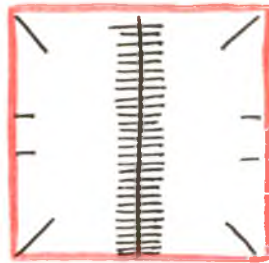
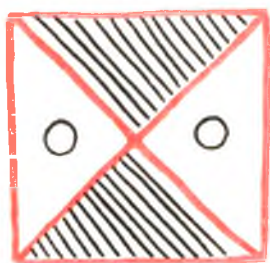

Рисунок 3

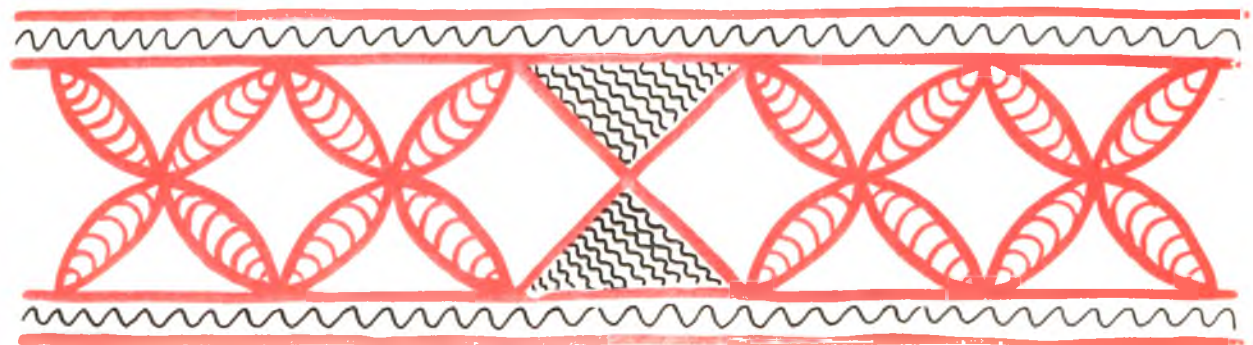
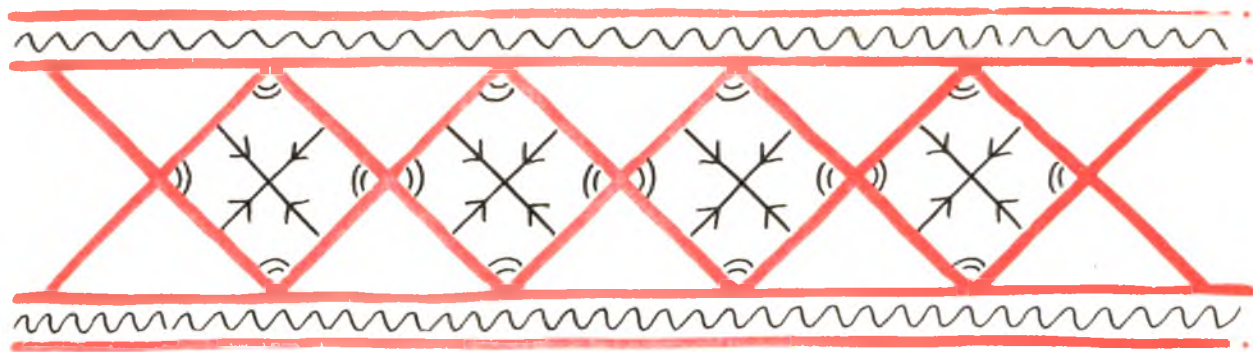

Рисунок 4

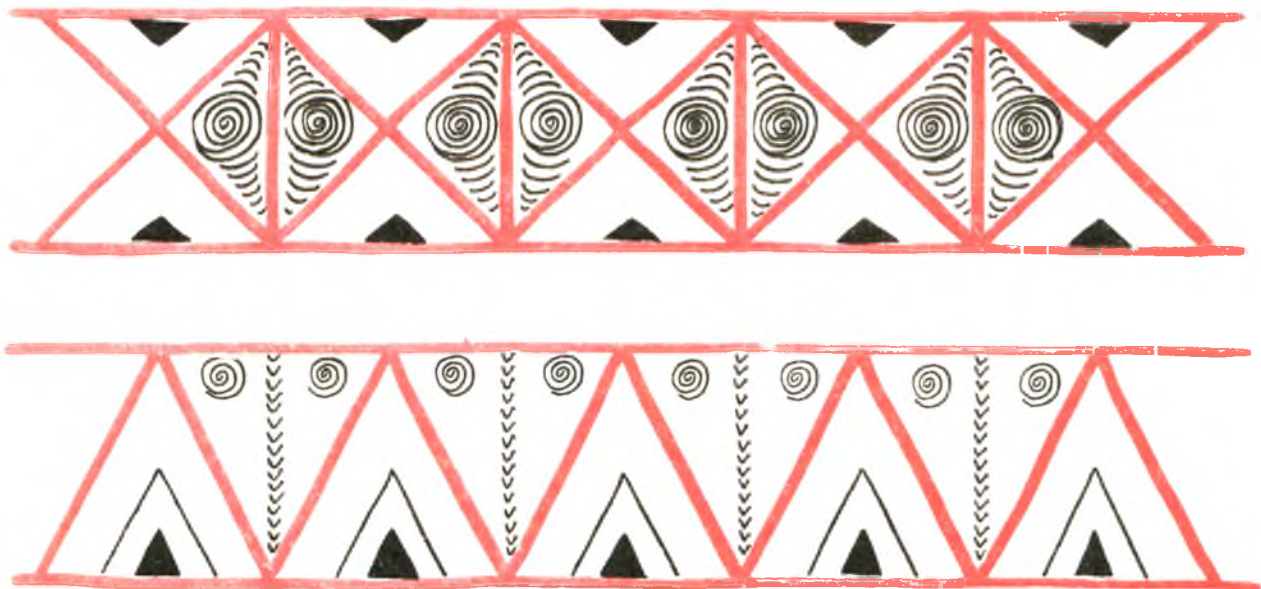

Рисунок 5

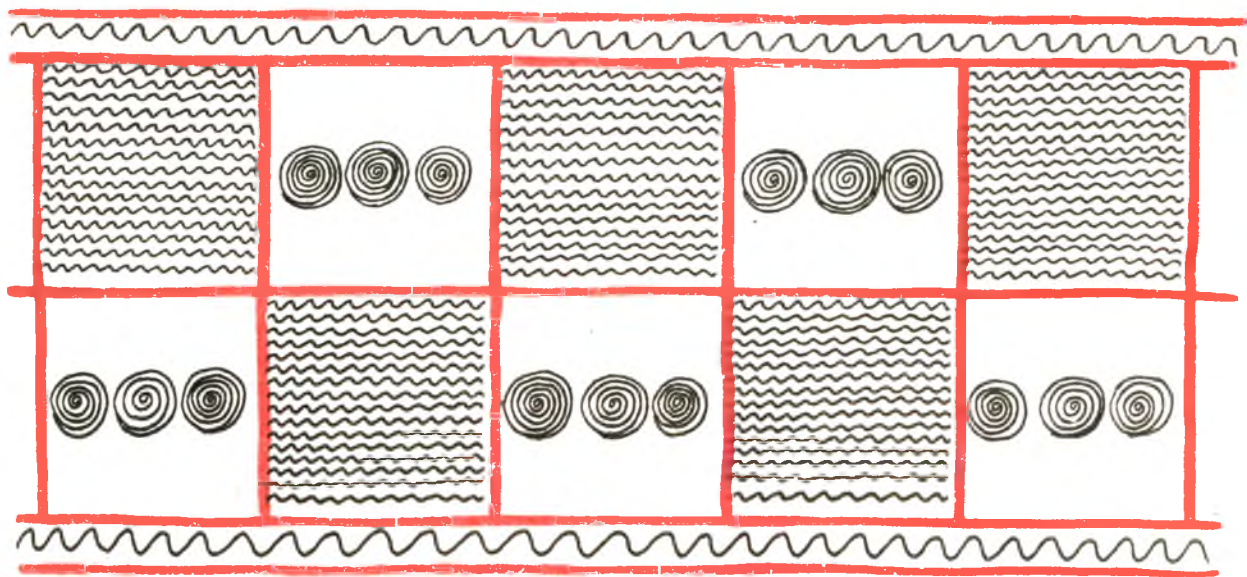

Рисунок 6

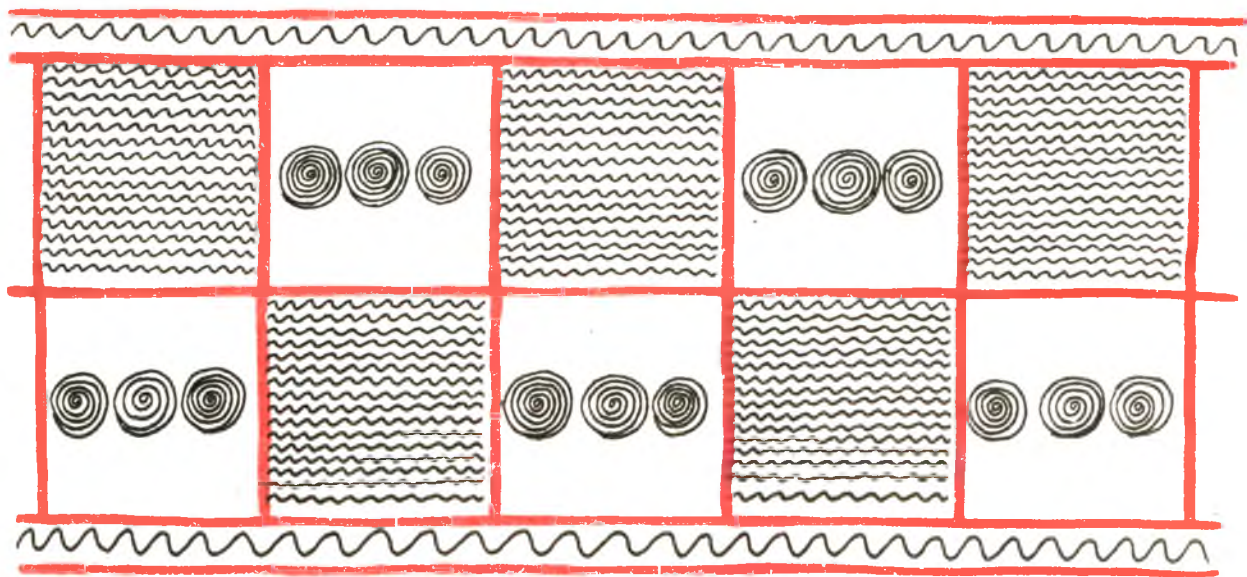

Рисунок 6

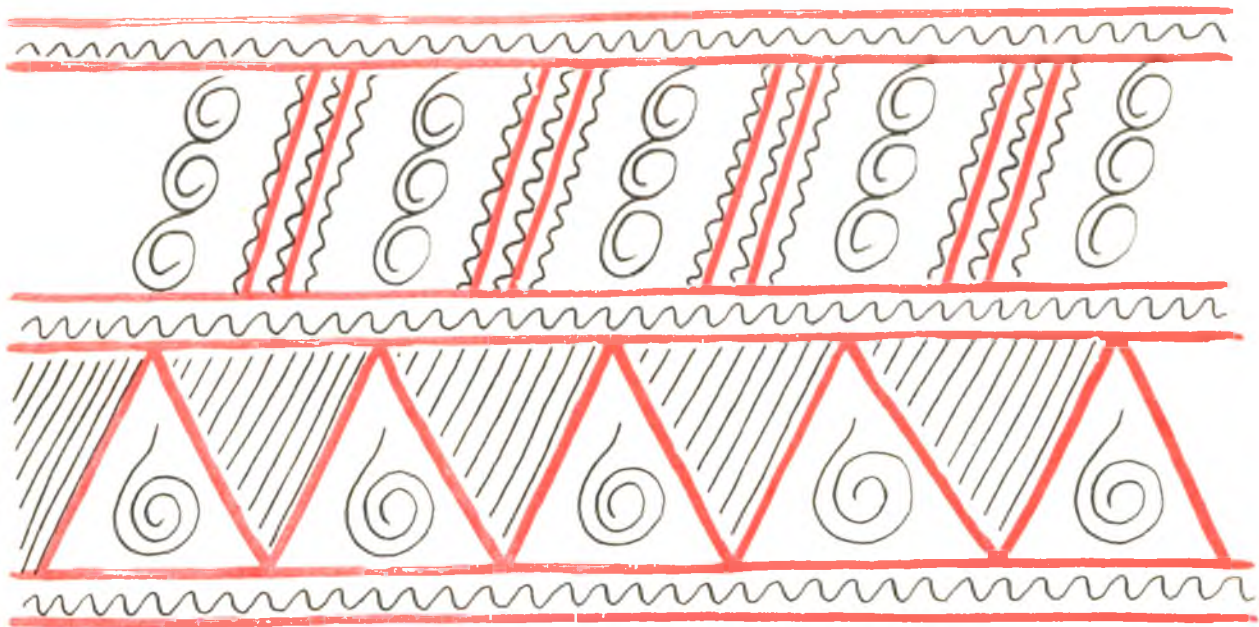

Рисунок 7

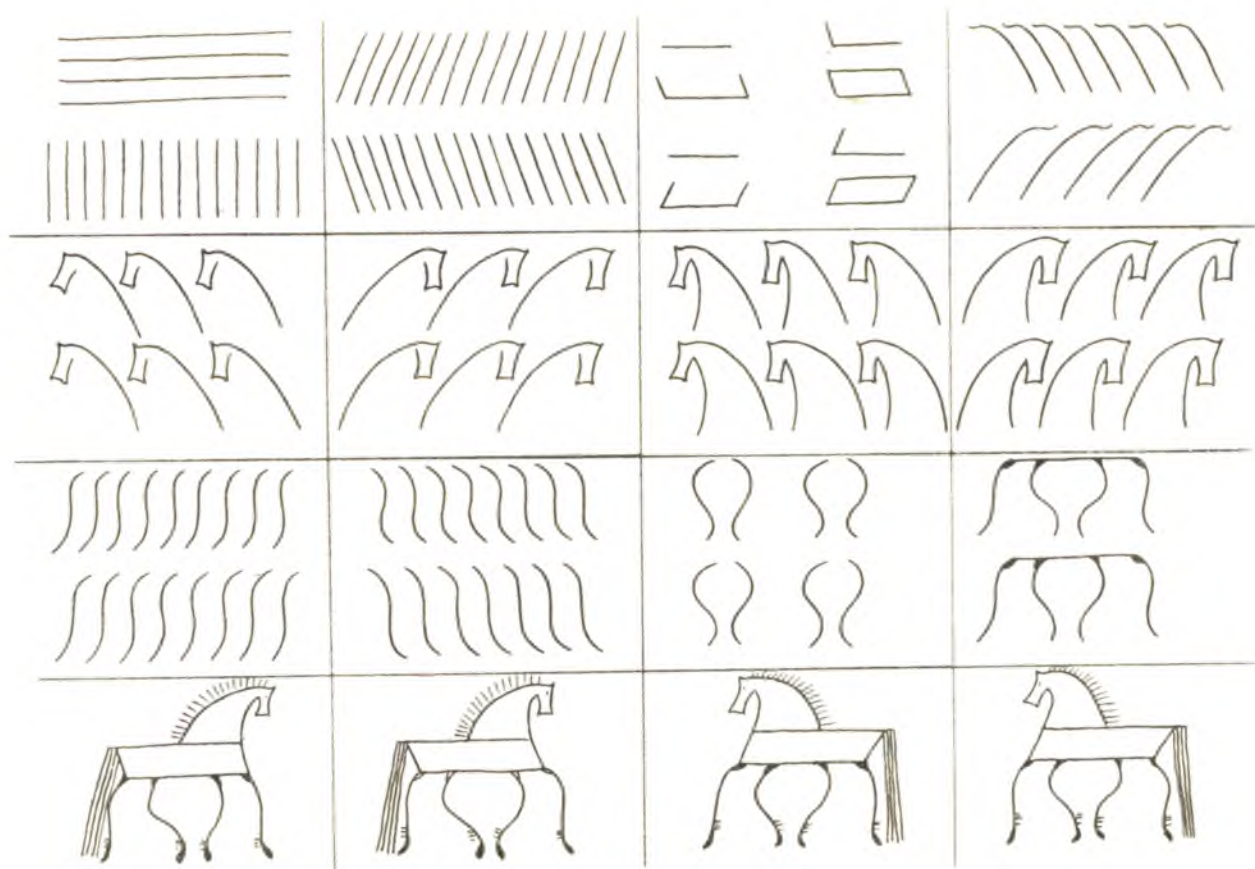

Рисунок 8

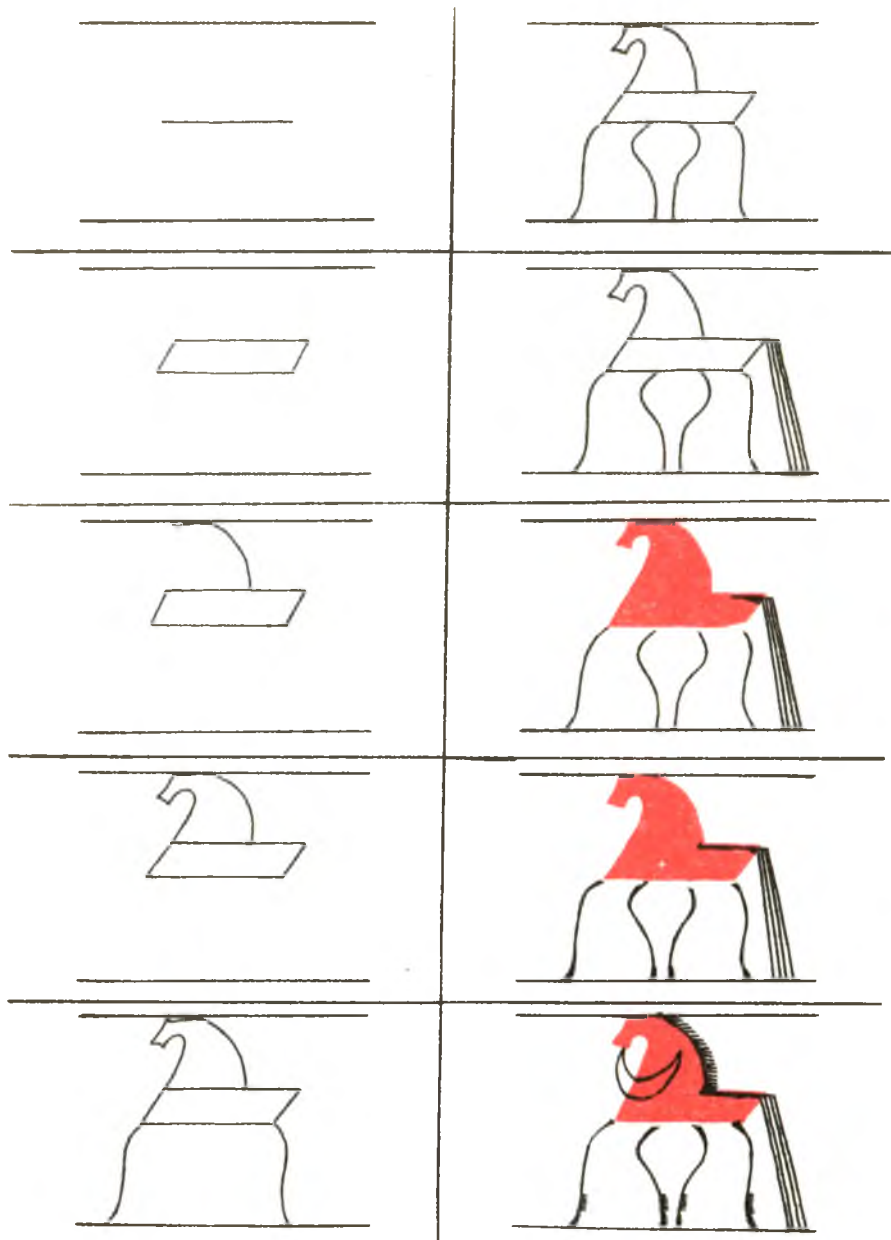

Рисунок 9

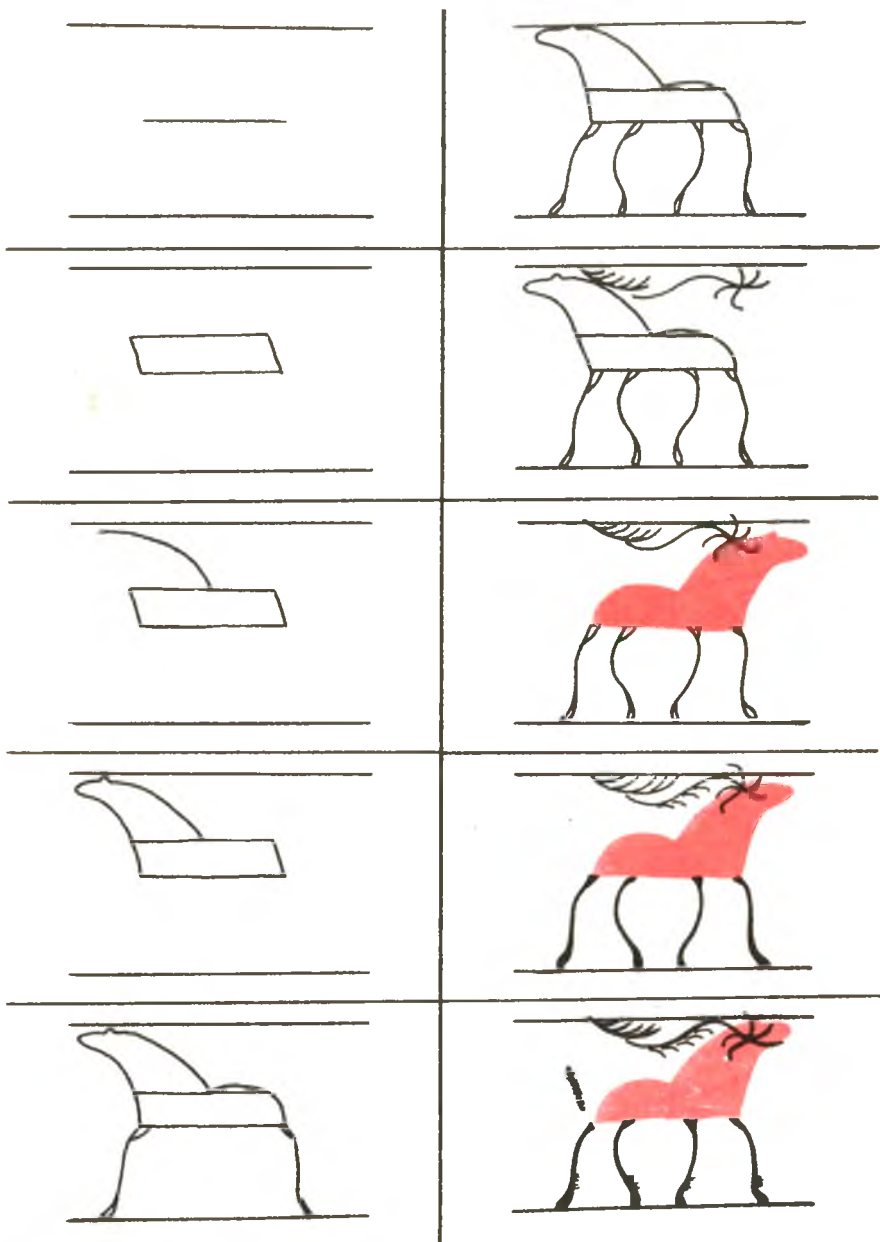

Рисунок 10

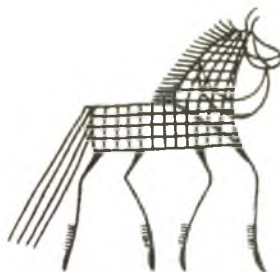

Рисунок 11

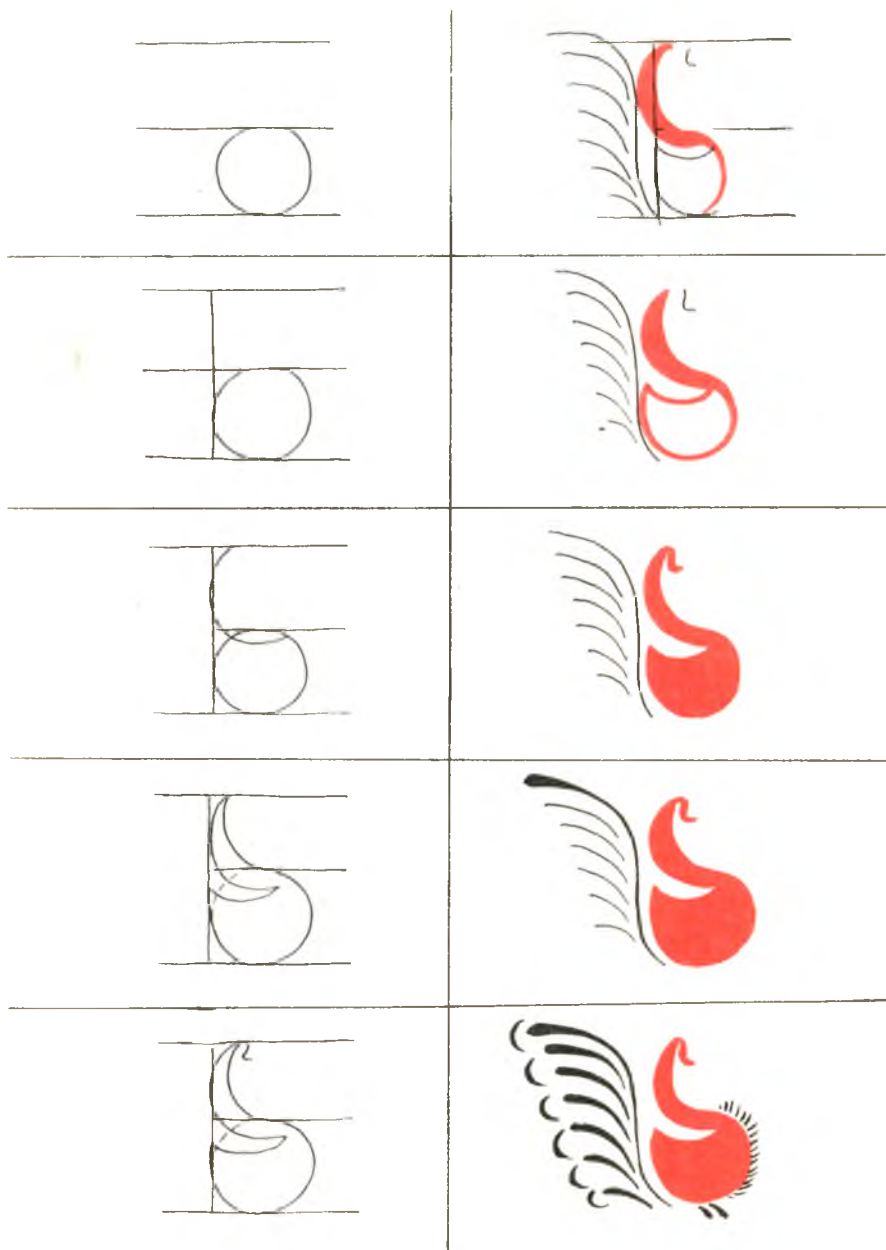

Рисунок 12

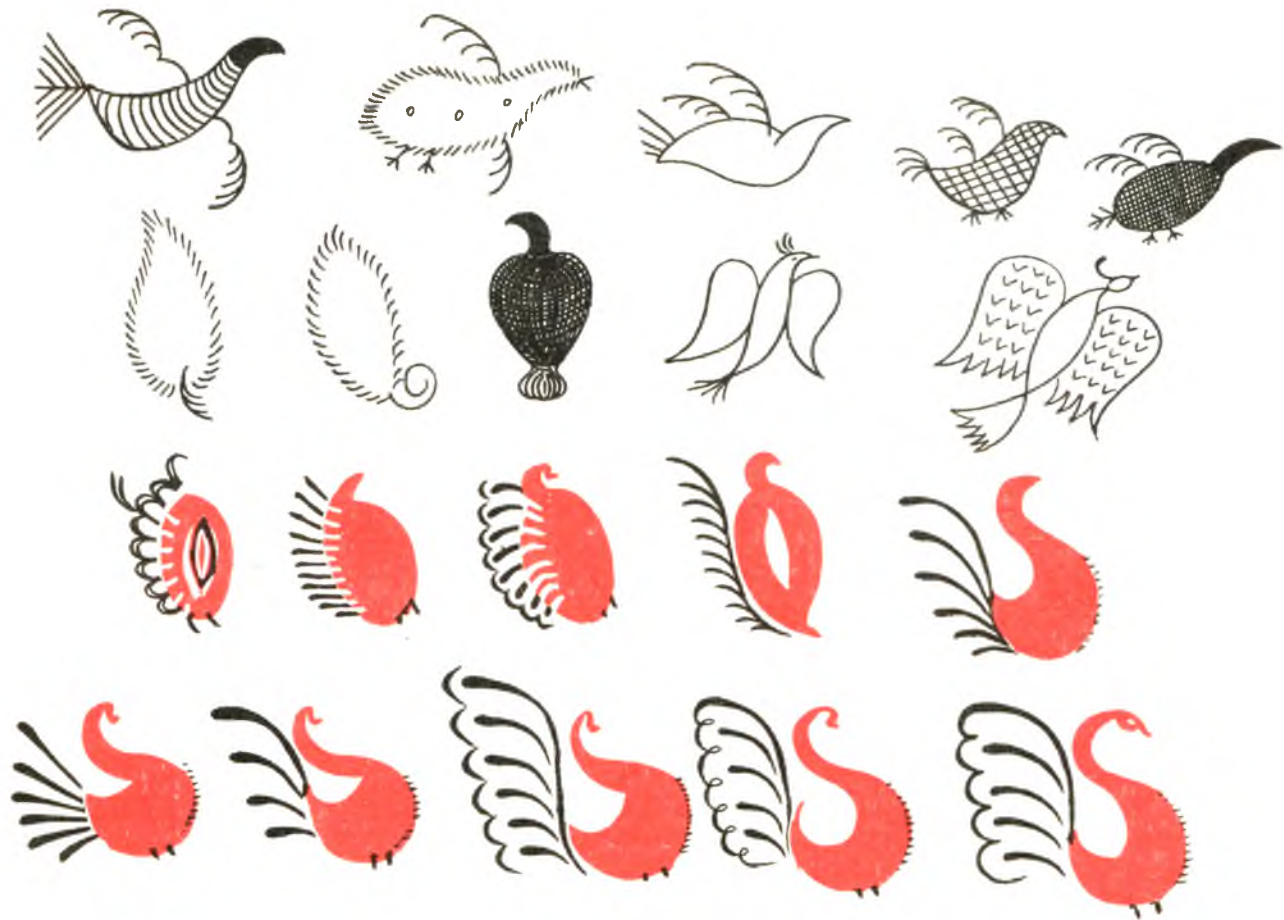

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

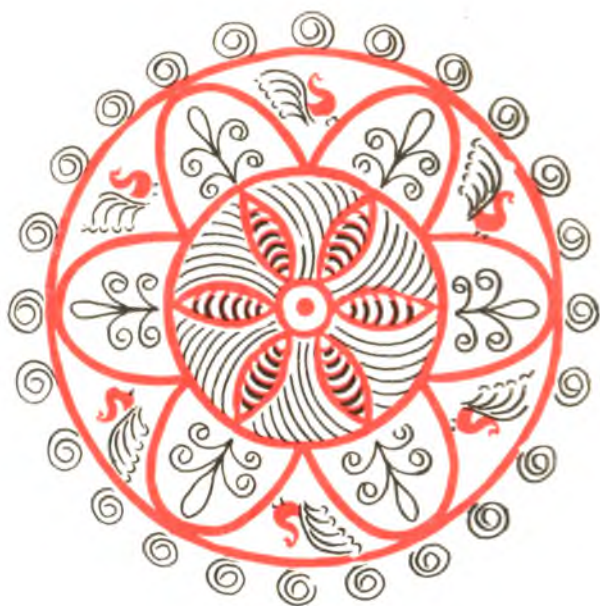

Рисунок 16

Сдано в набор 28.04.92. Подписано в печать 28.09.92.
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Физ. печ. л. 2,0
Тираж 10000. Заказ 3397.

Издательско-полиграфическое предприятие "Правда Севера".
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.

ЛИТЕРАТУРА

Вишневская В. Хохлома. Л., 1969.

Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. М., 1970.

Маврина Т. А. Городецкая живопись. Л., 1970.

Емельянова Т. И. Хохлома. Л., 1974.

Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., 1979.

Максимов Ю. В. У истоков мастерства. М., 1983.

Жегалова С. К. Русская народная живопись. М., 1984.

Махмутова Х. И. Роспись по дереву. М., 1987.

*Основы художественного ремесла /под ред. В. А. Барадулина:
в 2-х ч. М., 1987.*

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

**В I квартале 1993 года
в издательстве "Правда Севера"
выйдет в свет
брошюра Н. С. Козловой
"ПУЧУЖСКАЯ РОСПИСЬ".**

Тираж - 10 тыс. экз.