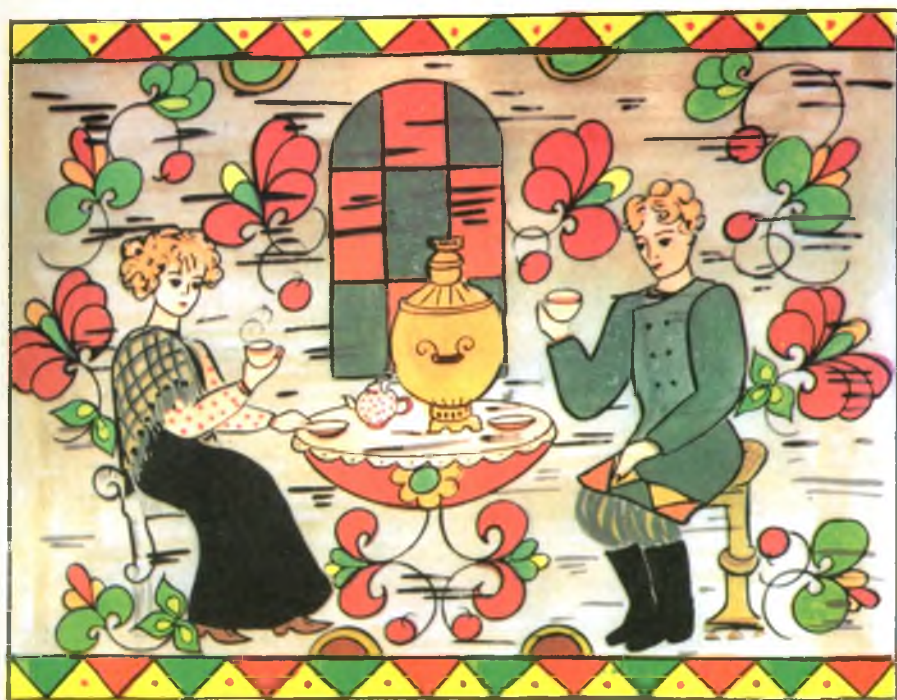

K1309960

ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ

Методические рекомендации по программе
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ НА
ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
РУССКОГО СЕВЕРА»

Выпуск № 3

К 1309960

Архангельск
1994

ББК 85.125.5

Д13 27

Автор - Лаврова Татьяна Евгеньевна, ст. учитель пк. № 2 г. Котласа.

Научный руководитель - Шпикалова Т. Я., доктор пед. наук, профессор
НИИ НО, Москва

Ответственный за выпуск - Гришин В. П., методист АО ИППК.

© Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 1994.

ВВЕДЕНИЕ

Беседа (с показом вещей)

Издревле люди украшали свой быт изделиями декоративно-прикладного творчества. Эти изделия можно было не только использовать в хозяйстве, но они еще несли в дом красоту, радовали глаз. Со времен язычества, да и в христианстве, люди верили, что вещи, предметы быта, одежда, украшенные символическими узорами, оберегают жилище и человека от злых духов, болезней, несут радость, здоровье и счастье.

Вот поэтому-то крестьянская изба снаружи всегда украшалась резьбой, росписью, начиная с калитки и до крыльца - входа в жилище. Элементами-символами люди стремились уберечь свой дом от беды. Одежду также украшали узором: например, вышивка на мужской рубахе на предплечье (показать) должна была придать силу мышцам руки при работе, подол женского сарафана, украшенный узором (показать), оберегал от простуды, злого духа.

Можно привести множество мест, где проживали умельцы, чего они только не умели делать: это и знаменитая на весь мир хохлома (идет показ репродукций, предметов), и славный город Городец, это и великолепные изделия из кости, и волшебные вологодские кружева.

Мастера, делавшие эти вещи, вкладывали в их изготовление столько умения и вкуса, что сейчас они собраны в музей и мы можем полюбоваться ими как произведениями народного искусства.

Многие ремесла уже позабыты, многое утрачено... и наша задача вспомнить, восстановить и возродить эти потери, чтобы в будущем другие поколения могли увидеть и почувствовать, на что были способны их предки.

Мы должны узнать историю и культуру нашей России, но прежде

всего нам нужно научиться любить и понимать культуру своей малой родины, того уголка необъятной России, где ты родился, того края, где ты живешь!

Богата Русь народными умельцами, но, пожалуй, такого разнообразия форм творчества, как у нас на Севере, вряд ли где можно найти! Это и плетение из прутьев и бересты, каргопольская глиняная игрушка, знаменитая птица счастья, о которой сложена легенда (рассказать), это удивительные расписные прялки, резные шкатулки, изделия из кости (идет показ), это знаменитые Малые Корелы, северные вышивки и изделия ткачества.

Чего только не умели наши предки! Многие из того, что могли они, в наше время опытным мастерам-художникам порой даже не под силу. Можно долго перечислять все, что умели делать простые люди Севера, что является высокохудожественными вещами - глаз радуется да сердце согревает.

После вступительной беседы с показом изделий переходить непосредственно к знакомству с пермогорской росписью.

*"В час раздумий, в час мечтаний,
В тихий отдых от забот,
В свете северных сияний
У мятежных вод
Кто-то создал эту сказку..."*

В. Брюсов.

Удивительно своеобразна и красива природа Севера. Мы отправимся с вами в путешествие по Северной Двине в гости к мастерам Пермогорья, и чем ближе цель нашей поездки, тем выше горы.

Вот и Пермогорье, расположенное на самом высоком берегу Северной Двины, поэтому и названа пристань "Пермогорье" - первые по высоте горы.

От дебаркадера вверх идет крутая лестница - 130 ступенек! Зато когда поднимешься на самый верх, открываются такие дали, что невольно хочется остановиться и оглядеться.

Алый цвет зари, зеленая трава, желтые лютики и светлое-светлое небо...

Вот откуда, оказывается, яркие узоры в росписи художников Пермогорья. Они повторяли то, что видели в родной природе Севера.

Вместе с яркой росписью в жилище крестьянина входило солнце и лето даже в темный зимний день.

В 4-х километрах от пристани, в деревнях Большой Березник,

Грединская, Черепаново (имеют общее название Мокрая Едома), испокон веков жили люди трудолюбивые и веселые, мастеровые, одним словом.

Рис. 1

И действительно, простые крестьяне создавали неповторимую сказку, радующую глаз и согревающую сердце. Все свои изделия мастера изготовляли из липы, осины и бересты. Распись превращала их в подлинные произведения искусства. Используя всего несколько элементов: бордюры-ленточки, округлые листочки и ягодки, трилистники, тюльпановидные цветы, петушки, птицы Сирины, а также жанровые сценки из повседневной жизни, небогатую палитру - красный, желтый, зеленый цвет и черный контур, гусиное или сорочье перо, пермогорские мастера расписывали предметы быта, которые служили им долгую службу.

"Сей бурачок очень крепок и угрож..." Бурак, бурачок, туес - это цилиндрический сосуд из березовой коры. Они были в большом

употреблении у крестьян. (Рис. 14).

С туеском и набирухой ходили деревенские ребяташки в лес по грибы да ягоды. В набируху дары леса собирали, а в туесок паливали квас или ключевую воду, которая весь день на солнышке оставалась такой же холодной, как в самом родничке или ключе.

Р коробе-хлебнице подавали хлеб к столу, это был своеобразный ритуал, обряд. Ее уносила девушка, выходя замуж, как приданое. (Рис. 15).

Крестьянские семьи были большие, соль была дорогая, и ее вносили на праздничный стол в солонице-конике. (Рис. 16).

Для пива и хмельных напитков была предназначена другая парадная посуда из дерева - скопкарь. (Рис. 16).

Все вещи, сшитые и украшенные девушкой, складывались в большой сундук, который расписывался особенно ярко и торжественно, хотя и показывался всего один раз - в день свадьбы.

Яркие расписные сани на масленицу мчались с высоких пермогорских берегов.

Рассматривая в музее изделия мастеров, мы замечаем, что одни вещи сплошь покрыты цветами и листьями, на других - яркие петушки, птицы Сирины, бытовые сценки.

Существует легенда, что среди бескрайних водных просторов, которые были началом всех начал, стояло дерево. От двух птиц, свивших на нем гнездо, началась жизнь на земле. Дерево (древо) - символ жизни, всего живого, а охраняющие его две птицы - символ добра и семейного счастья.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЕСЕДЕ (использован материал книги О. Кругловой "Народная роспись Северной Двины").

Из художников, работавших во второй половине XIX в., в народе помнят наиболее искусных мастеров - Якова Ивановича Ярыгина, его брата Максима Ивановича и Андрея Игнатьевича Хрипунова. Сведений о художниках более старшего поколения, к сожалению, нет.

В последние два десятилетия XIX века начинается упадок пермогорской росписи. Лишь в немногих работах сохранились былое мастерство, виртуозность первого рисунка и живость импровизации, красота и сочность колорита. Лишь редкие мастера, обладавшие большим природным талантом, создавали в этот период вещи, которые могли сравниться с произведениями, исполненными в предшествующие десятилетия.

Деревни Черепаново, Большой Березник, Грелинская носят общее название - Мокрая Едома.

Экспедиция Загорского музея сумела выявить имена всех мастеров последнего поколения. Это были потомственные семьи художников, росписи которых различались творческим почерком, хотя все они работали в рамках одной традиции.

Вот их имена: Василий Семенович Хвостов, Михаил Семенович Хвостов, Александр Семенович Хвостов, Василий Лукьянович Мишарин, Александр Лукьянович Мишарин, Александр Яковлевич Ярыгин, Федор Яковлевич Ярыгин, Егор Максимович Ярыгин, Дмитрий Андреевич Хрипунов, Василий Андреевич Хрипунов.

В 30-е годы XX в. роспись в Мокрой Едоме (Пермогорье) окончательно заглохла.

ПАЛИТРА МАСТЕРА

Рис. 2

Учащиеся знакомятся с красками, которыми пользовались пермогорские мастера, с понятиями: основной цвет, сопутствующий цвет и оживка, контур.

Практическая часть. Упражнение "Палитра мастера". Дети пробуют накладывать кистью основной цвет, смешивают основной цвет с желтым сопутствующим, смешивают желтый и зеленый цвета, учатся проводить тонкую живую черную линию - оживку (можно, если нет тонкой кисти, выполнять металлическим пером).

ПЕРМОГОРСКИЕ ЛЕНТОЧКИ-БОРДЮРЫ

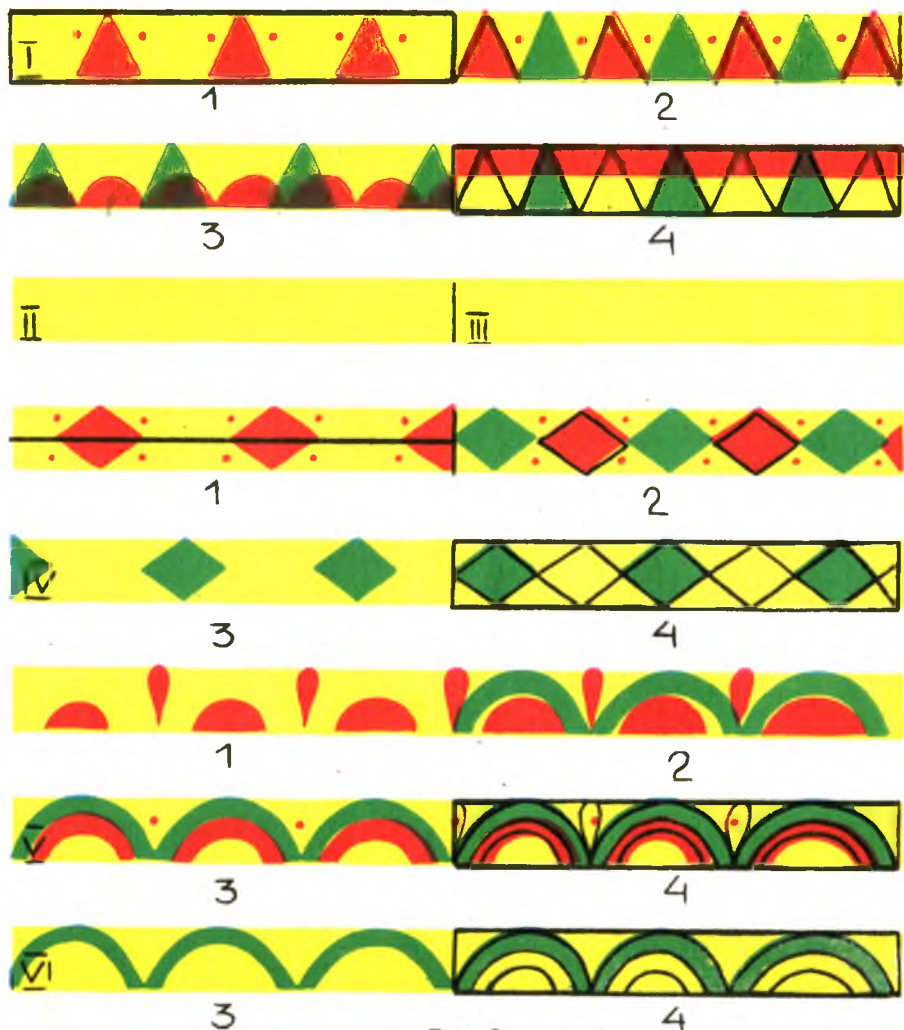

Рис. 3

Некоторые предметы украшались только ленточками-бордюрами, иногда бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером.

На таблице показаны этапы выполнения бордюров в цвете. Здесь их 6 видов:

- 1 - треугольнички,
- 2 - скобочки,
- 3 - ленточка,
- 4 - ромбики,
- 5 - душ с капелькой,
- 6 - душ с точкой.

Всю работу над бордюром можно разделить на 4 этапа:

- 1 - вся ленточка выполняется желтым цветом,
- 2 - выполняются отдельные элементы зеленым цветом,
- 3 - красным цветом выполняются остальные элементы бордюра,
- 4 - тонкой живой линией прорисовываются оживка, контур элементов бордюра.

Такой порядок нанесения красок наиболее удачен.

ПРЯЛКА

1. ЛОПАСТЬ
2. СТОЯК
3. ДОНЦЕ
4. СЕРЬГА
5. МАКОВКА

Рис. 4

С детства, с 6 - 8 лет, девочка в крестьянской семье начинала готовить себе приданое к свадьбе: пряла нитки на прялке, для того чтобы потом наткать полотна для полотенец, рубах и сарафанов.

Отец делал маленькую детскую прялочку. А жених дарил своей невесте красивую расписную прялку, и шла она по деревне на посиделки, гордо неся ее, чтобы все видели эту красоту. Считалось: у кого самая красивая прялка, ту больше всех жених любит.

Пряла девушка пряжу на такой прялке, и не казался ей вечер долгим, а труд утомительным. И в знак взаимной любви дарила

она потом тканый расшитый пояс своему жениху со словами "Кого люблю, тому дарю".

Пермогорские прялки - корневого типа с большой лопатообразной лопастью, завершающейся пятью или семью круглыми или коневидными гладко окрашенными "маковками", "городками". Внизу на лопасти имеются по две "серьги" ("чуски" на местном диалекте), расположенные по обе стороны массивной высокой ножки - "стояка", переходящей в основание - "донце" прялки.

Роспись лицевой стороны лопасти (лопаски) разбивается на две части. Верхняя - большая часть - всегда имеет традиционный сюжет: птица Сирий в ветвях древа. Древо это порой трудно разглядеть в хитроумно переплетенных цветущих побегах, усеянных красными, зелеными, желтыми цветами и листьями. Но если взглядеться полнее, можно увидеть, что ветви его, написанные пером (что позволяет отнести эту роспись к графическим), начинают расти из одного стебля, иногда с небольшой треугольной "горки". Птица Сирий чаще всего заключена в круг и расположена или в середине древа, или под ним.

В нижней части прялки помещается сюжетная композиция с катанием, чаепитием, посиделками и т. д.

Обрамление прялки и деление ее на композиционные части (по вертикали) - ставы производятся поясками бордюров, что позволяет предположить, что расписные прялки сменили более архаичные резные.

В росписи используются излюбленные мастерами цвета: красный, зеленый, желтый, реже - синий. В ранних пермогорских росписях присутствовали красно-оранжевый, синий, охристый.

ОКРУГЛЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯГОДКИ

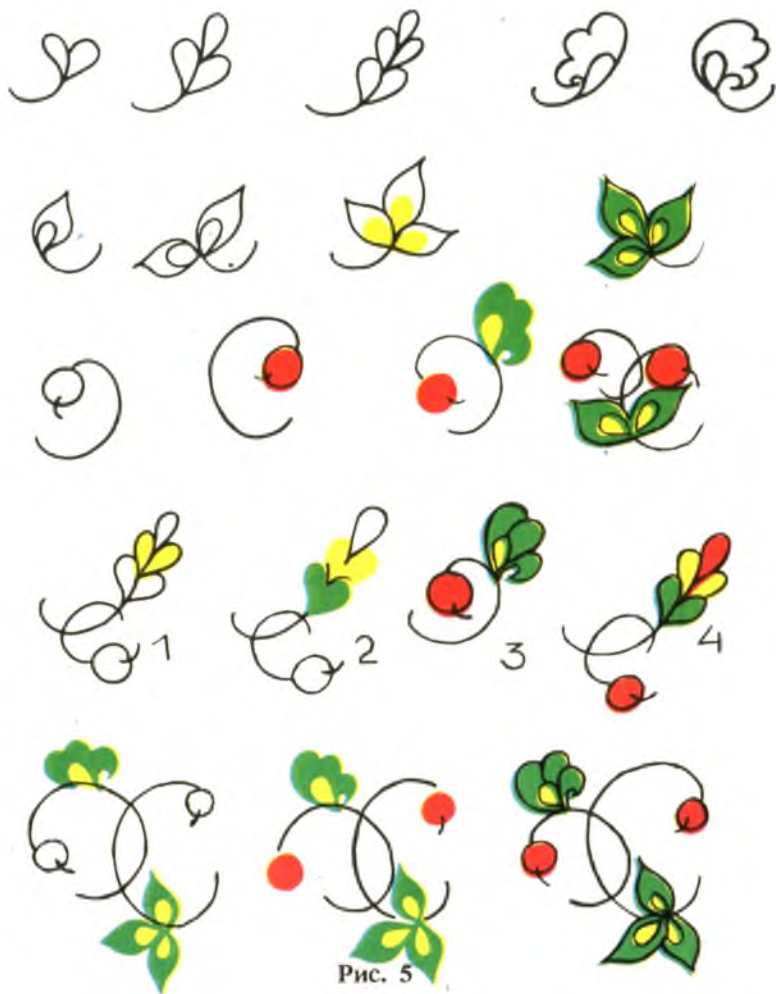

Рис. 5

На рисунке даны упражнения, которые выполняются карандашом безотрывно: различной формы кустики, листочки, бруснички и клюквы.

Под цифрами 1 - 4 показано поэтапное построение элементов в цветке.

В дальнейшем последовательность работы в цветке над элементами и композициями повторяется:

- 1-й этап - вся работа ведется желтой краской;
- 2-й этап - затем добавляем зеленый цвет;
- 3-й этап - напомним основной красный цвет;
- 4-й этап - выполняются оживка, контур черной краской.

Движение руки легкое, живое. В нижнем ряду составление и последовательное выполнение несложной композиции. Такой композицией дети могут украсить уголок альбома, в котором они будут заниматься на уроках по изучению пермогорской росписи.

Эти элементы - неотъемлемая часть росписи любого предмета, изготовленного пермогорским мастером.

ТРЕХЛОПАСТНЫЙ ЦВЕТОК

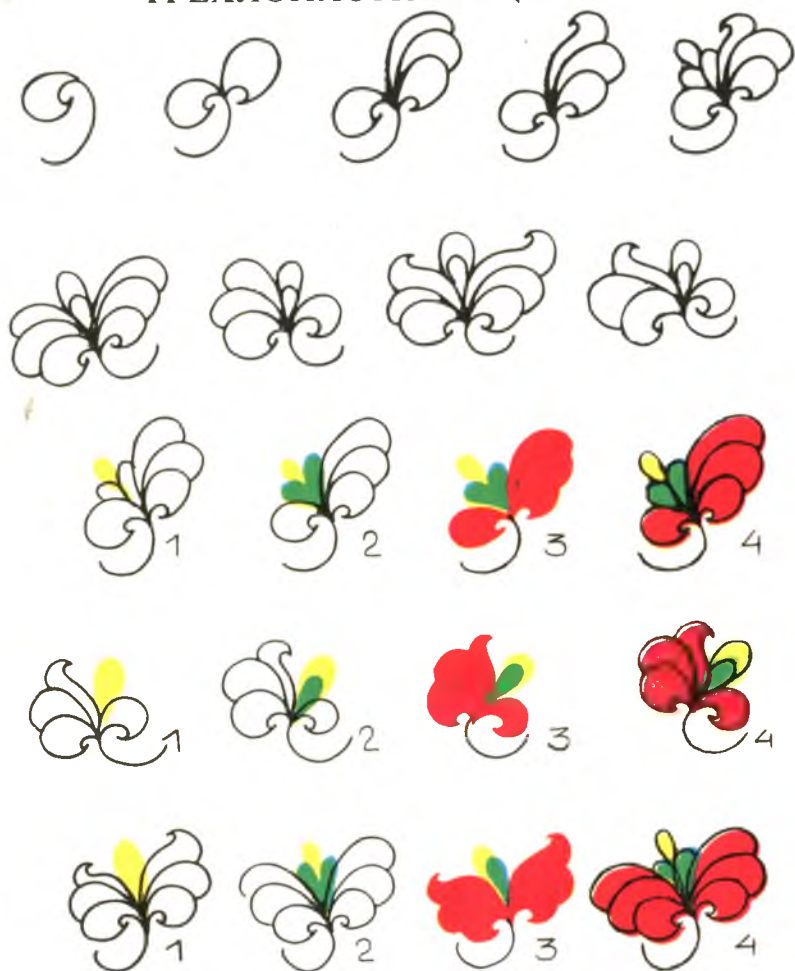

Рис. 6

Первые два ряда таблицы дают возможность научиться легко и бегло выполнять данный элемент. Обратите внимание, что цветок бывает нескольких видов, он может быть как симметричным, так и несимметричным. Сердцевинка цветка может состоять из большой капельки желтого и зеленого цвета и из кустика тех же цветов.

В третьем, четвертом и пятом ряду показана поэтапная работа над цветками трех видов.

После изучения данного элемента рациональным будет выполнение композиции в полосе из знакомых элементов. Например, можно оформить закладку для книги.

ТЮЛЬПАНОВИДНЫЙ ЦВЕТОК

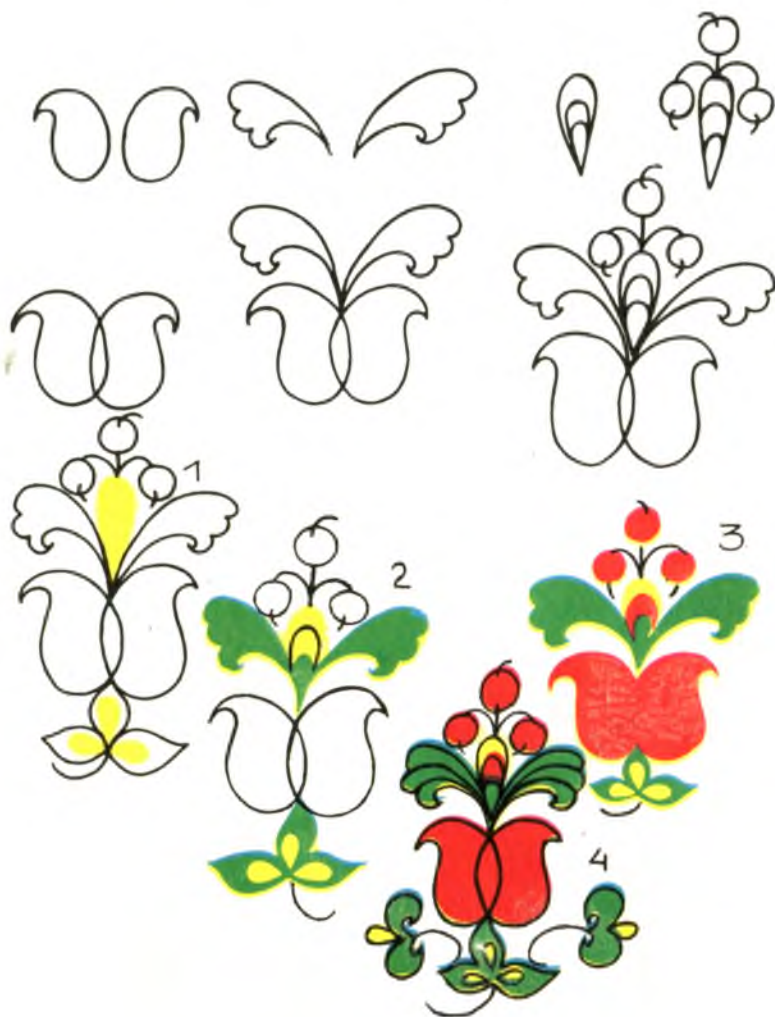
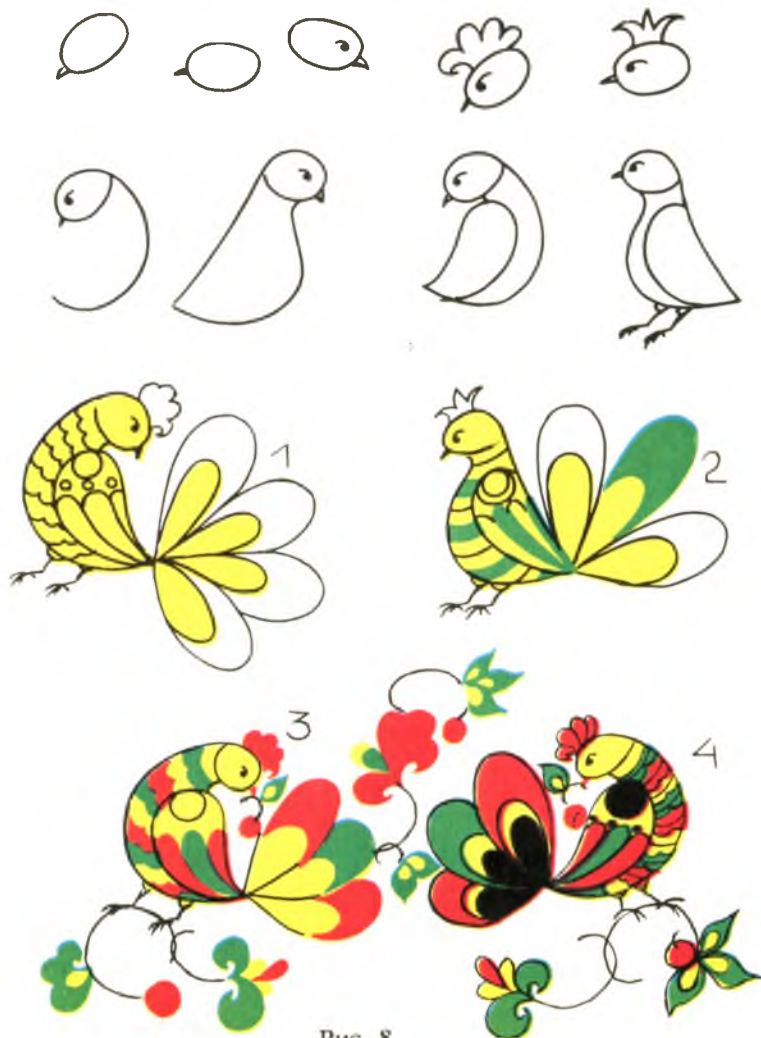

Рис. 7

Этот элемент наиболее сложный, дети должны постараться выдержать симметрию в изображении цветка. Уместно напомнить им значение слова "симметрия" (соизмеримость, одинаковость в расположении частей по противоположным сторонам).

Тюльпан состоит из нескольких элементов, входят сюда и листочки, и элемент трехлопастного цветка, и ягодки. Дети выполняют упражнение карандашом. Затем используют таблицу, копируют изображение нижнего ряда и добиваются сходства с рис. 4. Поэтапная работа в цвете показана на рис. 1 - 4.

ПЕРМОГОРСКИЕ ПТИЦЫ-ПЕТУШКИ

В первых двух рядах - упражнения по выполнению петушка, курочки, птицы. Изображения разные, и дети должны это отметить. Все линии очень плавные, мягкие, живые. На рис. 1 - 4 показано поэтапное выполнение элемента в цвете. Используя знакомые элементы, уместно для закрепления составить композицию в квадрате, т. е. выполнить панно (картина или орнамент, украшающий участок стены, потолка).

ПТИЦА СИРИН — ПТИЦА СЧАСТЬЯ, ПТИЦА-ДЕВА, ПТИЦА-ОБЕРЕГ!

Рис. 9

На гибкие побеги нанизаны трехлопастные, чуть изогнутые листья - цветы с острыми кончиками и тюльпановидные цветы, среди них кустики из округлых листьев и ягодок...

В этот растительный узор вписывается птица счастья - Сирин, птица с женским лицом (рис. 4).

В верхнем ряду таблицы показаны упражнения для изображения в дальнейшем птицы Сирин. Как работать в цвете, показано на рис. 1 - 4.

Уместно порисовать птицу в разные стороны, это очень сложный элемент росписи, который всегда присутствовал в росписи прялки.

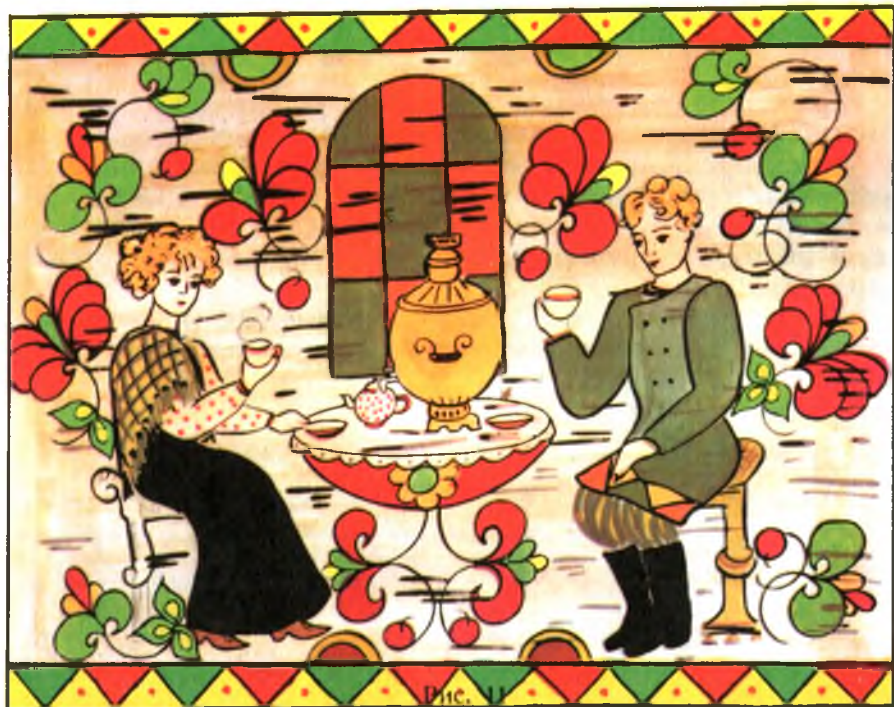
Рекомендуется провести небольшую беседу о птице Сирин. Дети не должны путать северную птицу Сирин, которая считается оберегом, птицей, несущей добро, счастье в дом, с легендарными птицами-девами, поющими сладостные мелодии, зазывающими морские корабли на рифы.

После изучения этого элемента желательно составить композицию в круге, т. е. птица Сирин всегда обрамлялась кругом с одним из видов бордюра.

ЖАНРОВЫЕ СЦЕНКИ "ПРЯХИ" ИЛИ "ПОСИДЕЛКИ" И "ЧАЕПИТИЕ"

Рис. 10

В растительный узор росписи пермогорские мастера вписывали также сценки из повседневной жизни (жанровые сценки): катание на лошадях, выезд, чаепитие, свадьбу и т. д.

Сюжетные росписи всегда жизнеутверждающие, радостные - это торжество жизни: цветы, домашние животные (например, кошка - символ домашнего уюта). Эти рисунки могут нам рассказать о текущей ситуации или о занятии хозяина. Мастер в своей росписи изображал окружающую его жизнь, отражал какие-то яркие события из этой жизни. На изделиях можно увидеть рыбалку, пароходы, сцены крестьянского труда.

*Лежа добра не добыть,
Горе не избыть,
Чести и любви не нажить,
Красной одежды не носить.*

Эта мысль проходит красной нитью через все композиции мастеров.

Пусть дети придумают свои композиции для хлебницы, для санок, для люльки-колыбели и т. д.

КОМПОЗИЦИЯ В ПОЛОСЕ И КВАДРАТЕ, КОМПОЗИЦИЯ В КРУГЕ

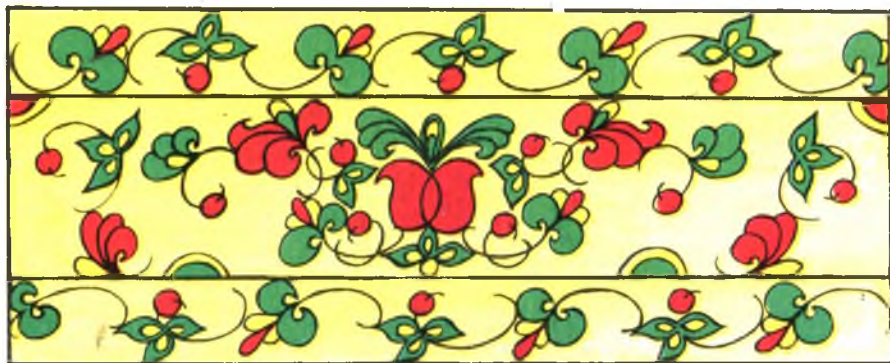

Рис. 12

Используя эти таблицы, можно провести уроки художественного труда: изготовить квадратную коробочку-шкатулку и блюдо на уроках из папье-маше, выполнить грунтовку "под дерево", расписать эти изделия пермогорской росписью. Можно использовать также трафареты ложек, черпаков, больших прялок, изготовленных из бумаги туесков и набирух и др.

В конце изучения темы "Пермогорская роспись" провести яркую и содержательную выставку работ детей под названием "Пермогорская ярмарка", так как именно в Пермогорье в конце XIX - начале XX вв. проходили знаменитые на всю губернию веселые ярмарки, куда съезжались мастера отовсюду себя показать да других посмотреть.

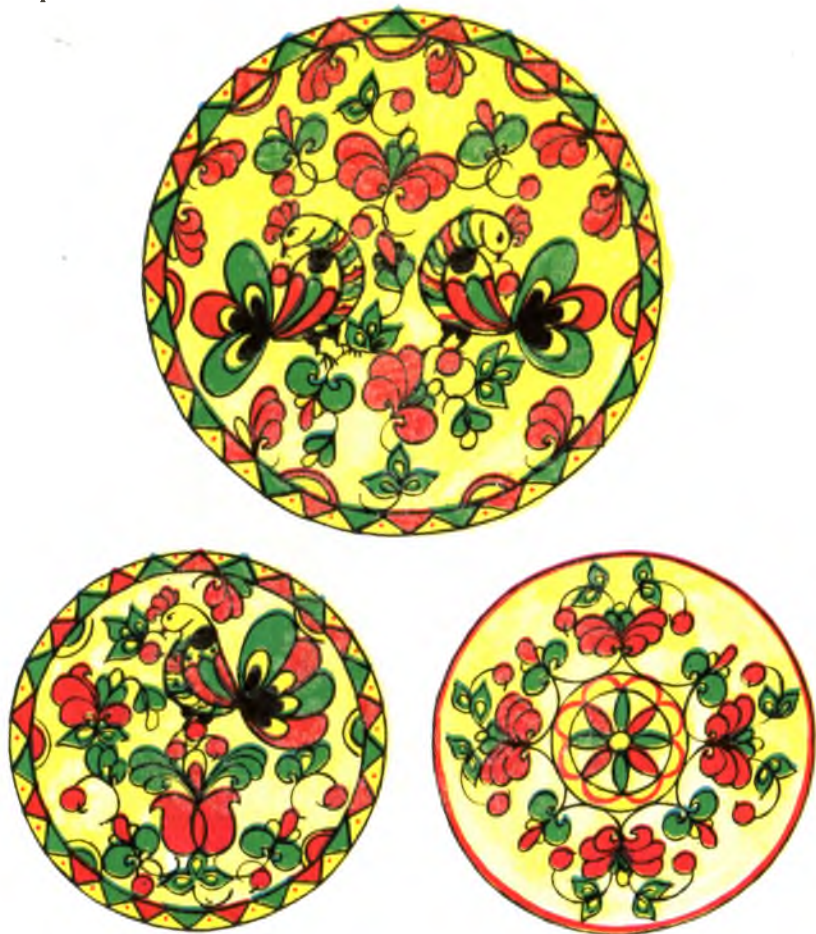

Рис. 13

ПРЕДМЕТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТВАРИ

Рис. 14

Рис. 15

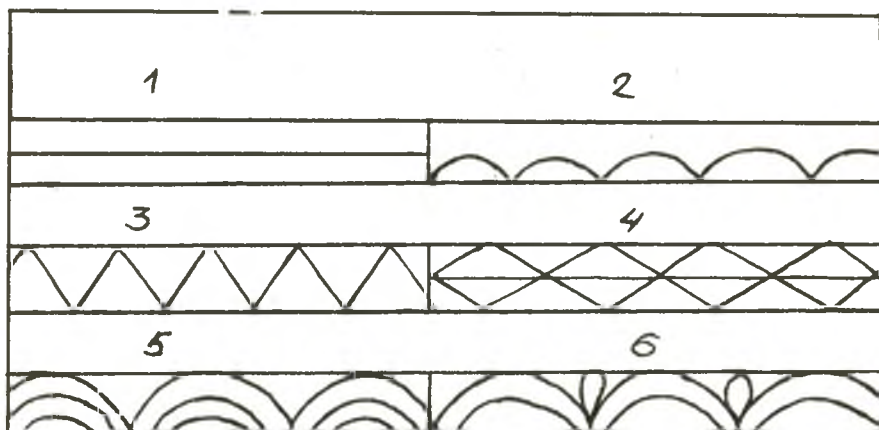

Рис. 16

Эти рисунки используются в беседе "Знакомство с пермогорскими мастерами".

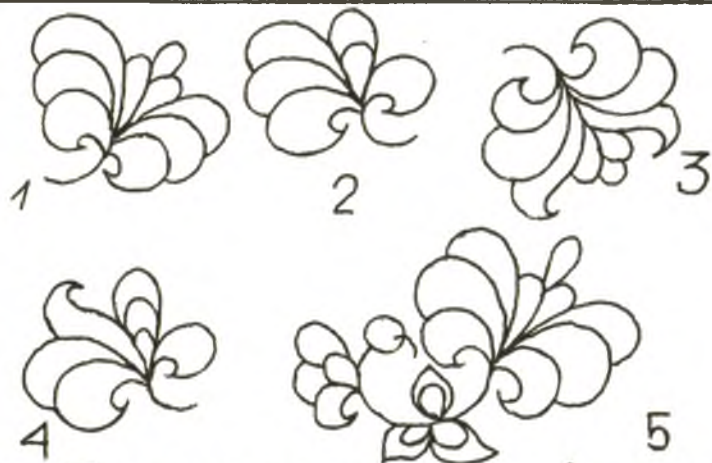
ВАРИАНТЫ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА

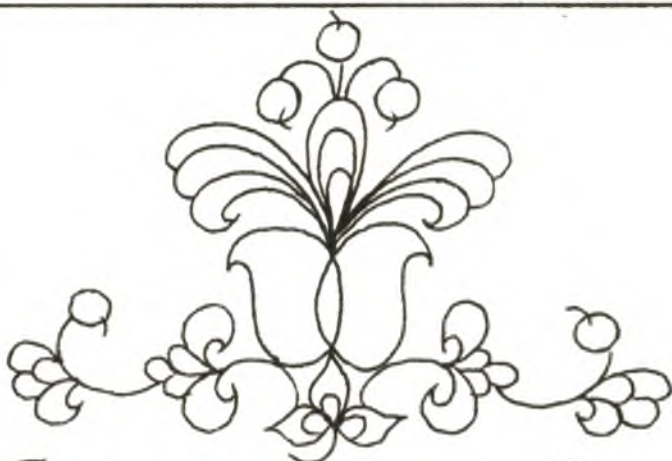
① Бордюры

② Листочки и ягодки

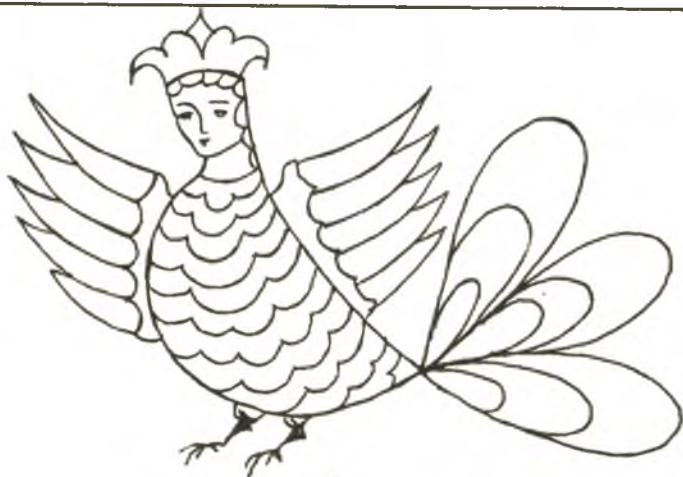
③ Трехлопастной цветок

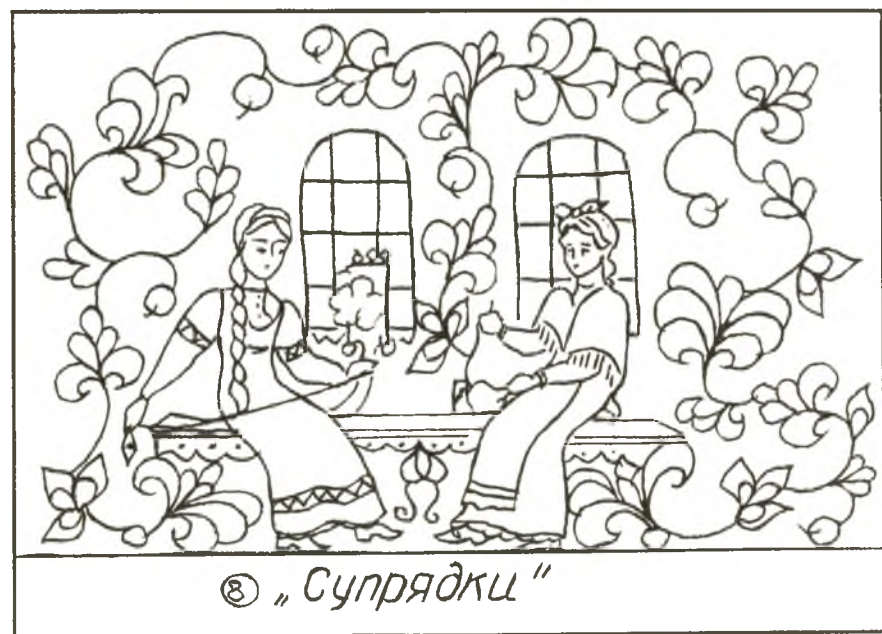
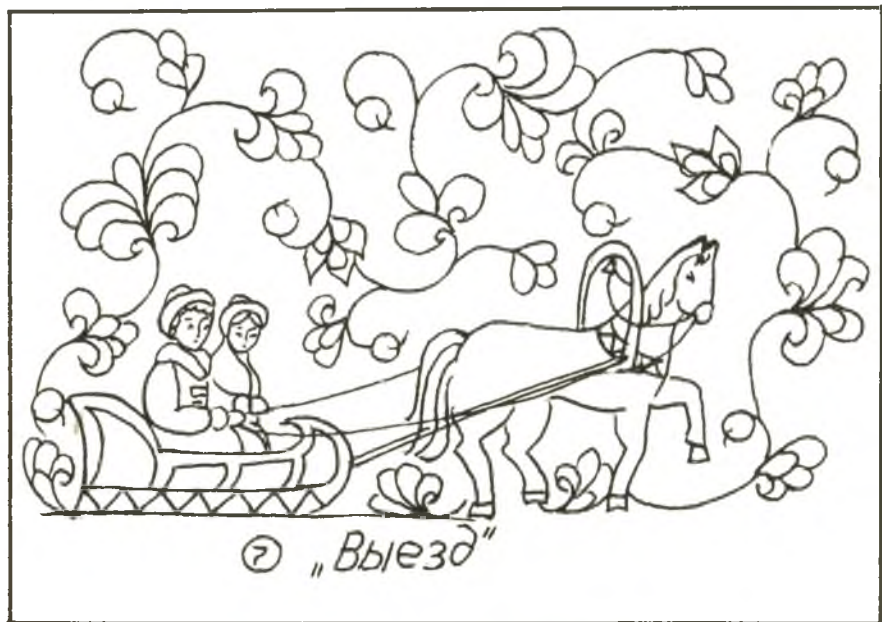
④ Тюльпановидный цветок

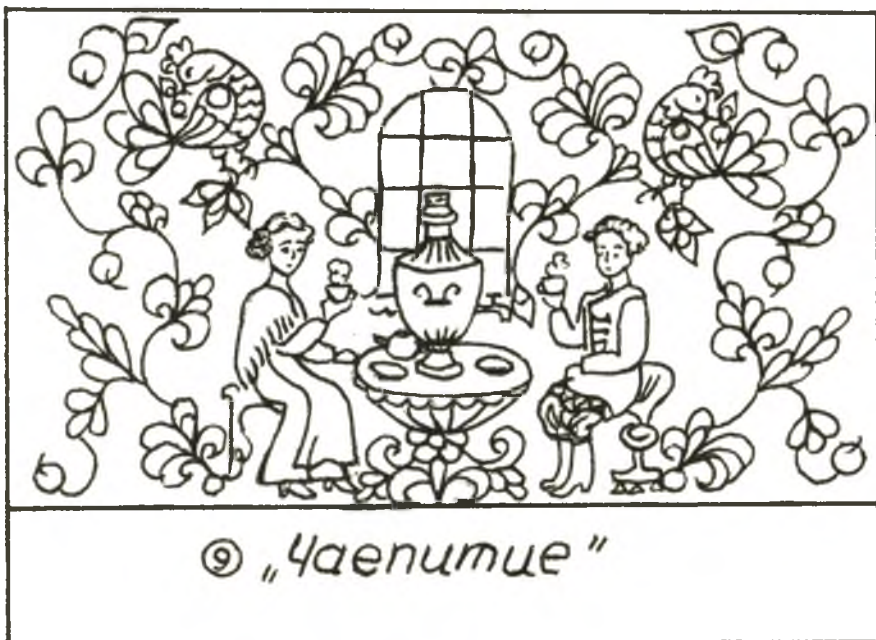
⑤ Птица - петушок

⑥ Птица Сірін

Сдано в набор 20.12.93. Подписано в печать 26.05.94.
Формат 60x84/16. Физ. печ. л. 2. Тираж 5000. Заказ 4917.

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