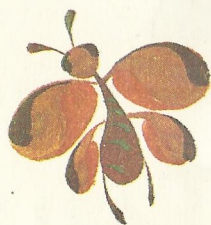

85.12
П 90
12306068

**Глубоковская
ропись**

Н. В. Путилова

На память
любимой
от автора

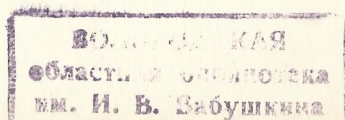
с ув. Н. В.
Путилова

Глубоковская роспись

Методическая разработка по программе:
«Художественные росписи по дереву и
бересте на основе местных традиций
народного искусства Вологодского края
(Русского Севера).»

1230668

«Нюанс», Ярославль, 1994

1790

ББК 85.125.5.

+ КР

Глубоковская роспись

Методическая разработка по программе:
«Художественные росписи по дереву и бересте
на основе местных традиций народного
искусства Вологодского края
(Русского Севера).»

Автор Н. В. Путилова

Рецензент - заведующая отделом народного
искусства Вологодского Государственного
музея-заповедника А. А. Глебова.

Литературное редактирование - В. А. Махова.
Художественное оформление - Н.В. Путилова.
Технический редактор - А. Ф. Гребенщиков.
Корректор - В. А. Махова.

Оригинал-макет изготовлен на оборудовании
частного предпринимателя Гребенщикова А. Ф.
160000, г. Вологда, ЦОС, А/Я 90.

Тел./факс: (81722) 5-27-19.

Издается по заказу ТОО «ВОЛКнига-бизнес»

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 14А.

Телефон (81722) 5-46-60

П $\frac{3008000000-15}{\text{«Нюанс» - 94}}$ (без объявления)

ISBN 5-88610-110-1

Творческое объединение «Нюанс»

Издательство «Нюанс»

ЛР 060583 от 23.01.92 г.

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 56.

Телефон: (0852) 21-50-75

Сдано в набор 01.07.94.

Подписано к печати 27.07.94

Формат 60X90 1/16. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 4. Тираж 10 000 экз. Зак. № 1201.

Отпечатано с оригинал-макета

Гребенщикова А. Ф.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»

150049 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 97.

© Н. В. Путилова 1994 г.

© ТОО «ВОЛКнига-бизнес» 1994 г.

Автор методической разработки Путилова Надежда Владимировна - преподаватель Вологодской детской художественной школы (ДХШ). Родилась в 1959 г. в Вологде и сюда же была направлена на работу после окончания в 1980 г. Ярославского художественного училища по специальности преподаватель черчения и рисования.

В 1980-81 г. Путилова Н. В. прошла курс обучения в студии росписей по дереву при областном краеведческом музее (ныне Вологодский Государственный музей-заповедник). Студия, возглавляемая заслуженным работником культуры РСФСР Пятницкой И. А. и курируемая Московским научно-исследовательским институтом художественной промышленности (НИИХП), главной своей задачей ставила широкую пропаганду и практическое овладение теми народными росписями, которые широко бытовали на Вологодской земле. С этого времени творческая деятельность Путиловой Н. В. получила новое направление. Педагог серьезно и глубоко начинает изучать народную культуру Русского Севера, традиционные промыслы и ремесла. С 1983 г. Надежда Владимировна является бессменным преподавателем музейной студии, работает и постигает приемы письма старых мастеров, является участником всех семинаров и конференций, проводимых музеем и НИИХП по декоративно-прикладному искусству и промыслам. Путилова Н. М. создает свою методику обучения традиционным росписям, разрабатывает методические пособия по Глубоковским, Устюжским и свободно-кистевым росписям. Большую помощь в этом сложном творческом процессе Путиловой Н. В. оказала кандидат искусствоведения Вишневская В. М.

Благодаря энергии и деятельности Путиловой Н. В. был введен курс обучения Вологодским росписям в ДХШ. В 1988 г. Надежда Владимировна окончила Московский Государственный заочный педагогический институт, блестяще защитила дипломную работу, посвященную приемам обучения традиционной росписи Севера.

Данная работа является первой попыткой обобщения многолетнего педагогического опыта.

Заведующая отделом народного искусства
Вологодского Государственного музея-заповедника
Глебова А. А.

Рис. 1. Район распространения Глубоковской росписи.

Предисловие

Искусство народной росписи по дереву имеет многовековые традиции. Народный мастер в силу своего поэтического, художественного дара, преображал материал, вкладывая в свои произведения самые лучшие эстетические представления. Украшая жилой интерьер, изделие оживало, дарило радость.

В нашей стране, богатой лесами, дерево всегда было одним из самых любимых материалов художественных промыслов. Понимание его пластических свойств, красоты текстуры развивается на основе опыта многих поколений народных мастеров. Высокий уровень исполнительного ремесла, образная выразительность расписных деревянных изделий всегда соединялась с их утилитарным назначением. Во многом это определило и способы художественной обработки и характер декора, сохраняющего цельность и выразительность как в интерьерных композициях, так и в оформлении домашней утвари, деревянной посуды и детской игрушки.

Каждый традиционный центр народной росписи по дереву отмечен ярко выраженными художественными стилистическими чертами, основанными на особенностях исторического развития, культуры, географических и природных условий, экономики края.

На протяжении многих веков в разных местах сложились свой характерные росписи по дереву. Вологодские земли дают богатый материал для изучения народных традиций росписей. Разнообразная и богатая коллекция расписных предметов крестьянского быта, собранная в фондах Вологодского Государственного музея-заповедника (ВГМЗ) способствует этому.

Знакомясь с образцами народного искусства, учащиеся попадают в мир сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм. Они тянутся к тому, что им близко и понятно. Не случайно можно найти много общего в творческом проявлении народных мастеров и в творчестве учащихся. Зарисовки, созданные во время копирования произведений народных росписей по дереву рассматриваются, как ценный методический фонд, на основе которого учениками разрабатываются творческие композиции, составляются эскизы для росписи по форме. В процессе учебы задания выполняются с большим желанием, а некоторые учащиеся стараются принять участие в выставках, ярмарках, городских праздниках. Приглашаем и вас открыть для себя мир сказочной красоты, поэзии, обрести мастерство добрых рук наших предшественников.

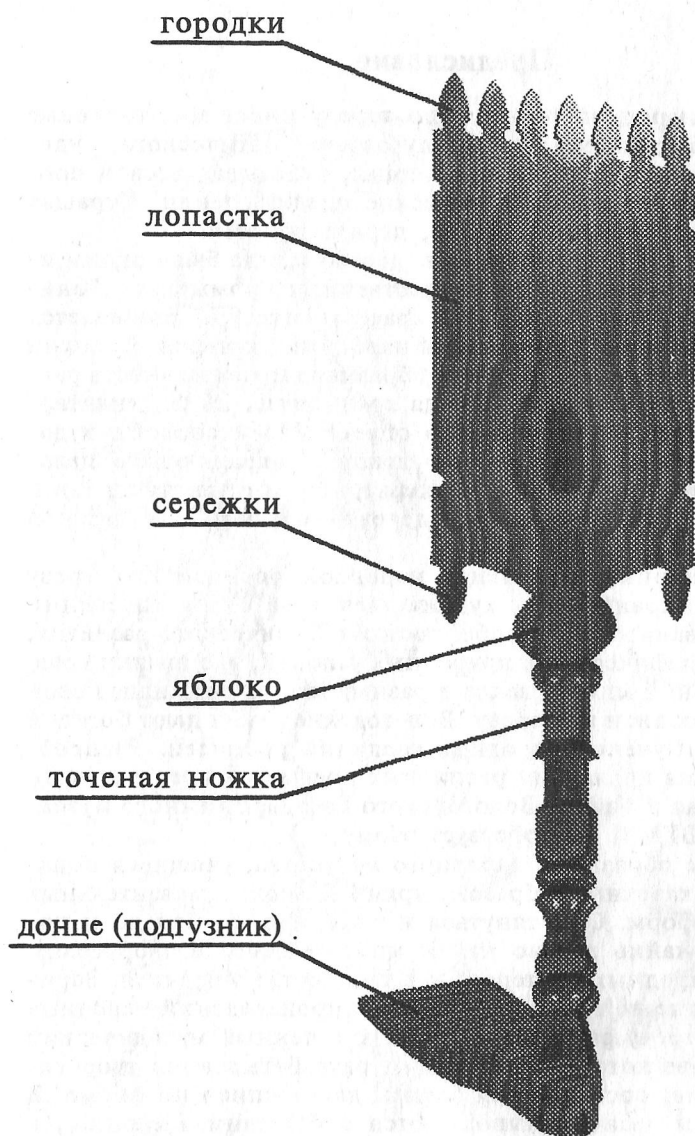

Рис. 2. Составные части прялки.

Прялка конец XIX нач. XX века, Глубоковская роспись, Глубоковка, Вельский район Архангельской области

Росписи по дереву издавна славилась на Руси и являлись одним из древних художественных промыслов Русского Севера XVII-XX веков.

Интересный и своеобразный центр народной росписи был на Вологодской земле (ныне Вельский район Архангельской области). Составляли его куст деревень - Заимки, Заручевье, Озерская, Хорошевская и Глубоковка (см. рис. 1. Район распространения Глубоковской росписи.), где жили и работали мастера росписи. Деревни находились в очень отдаленных, глухих местах, глубоко в лесах северного края. Отсюда и название одной из них - Глубоковка. Именно здесь родились те орнаментальные росписи, которые исследователи называли «Глубоковской».

Основную часть памятников составляли прялки рубежа XIX-XX веков и 20-30 годов нашего столетия, но северные мастера расписывали интерьер жилища, мебель, детали ткацкого станка, трепала, украшали корзины плетеные из бересты.

Характерные особенности глубоковской росписи: узорность, прием цветоналожения в письме (многослойность письма), трехчастичность композиции (осевая вертикальная структурная схема с тремя розетками).

Если ранние памятники с росписью имели оливково-охристый цвет (например, трепало с глубоковской росписью из ВГМЗ), то более поздние прялки имеют насыщенный оранжевый или красно-коричневый цвет.

В глубоковской росписи чувствуется влияние потомственных живописцев из староверческой среды. От них мастера промысла перенимали профессиональные навыки кистевой росписи.

«Особенность ранней техники глубоковской росписи - прием цветоналожения. На грунтованую левкасом основу фоновой краски, сквозь которую проступал рисунок текстуры древесины, наносились прозрачные и полупрозрачные лессировочные покрытия.» [7].

Эти лессировочные покрытия помогали достигать сложных цветовых сочетаний.

Сначала на фон наносился «подмалевок». Эта краска состояла из охры, белил, немного красного и зеленого, с добавлением клея. Раньше использовали рыбий клей, желатин. А сейчас художники используют столярный клей или клей ПВА. Благодаря клеевым добавкам живопись получается полупрозрачная, кисть движется легко по фону. Сначала наносятся крупные пятна для розеток и бутонов, затем этим же цветом наносился «подмалевок», под некоторые листья, завитки и другие элементы росписи. Светлый «подмалевок» просвечивал из-под последующих цвето-

вых покрытий, что объединяло всю живопись и помогало более интенсивному звучанию главных мотивов. Глубоковская роспись очень богата разнообразными элементами. Это различные по форме «розетки», «бутоны», «завитки», «листья», «точки», «капли», «скобочки». Ни одна прялка не похожа на другую, несмотря на общность колорита, композиции.

Заканчивалась роспись нанесением мелких элементов: «капель», «завитков», «листьев», которые рисовались при помощи белильных «оживок» или выполнялись прямо по поверхности фона темным, чаще темно-синим, черным, темно-коричневым цветом.

«Почти все мастера умели создавать целостную красочную гамму, объединяя ярко окрашенные мотивы и яркий фон сеткой из черных травных «приписок» и белых «оживок», успокаивающих контрастное звучание синих, голубых, красных, зеленых тонов.» [7].

По своему композиционному строю роспись глубоковских прялок близка геометрической резьбе по дереву. Сказывается влияние резьбы из Тарногского Городка. На лопастках прялок мастера создавали разнообразные узоры, подчиненные четкой геометрической схеме, придававшей росписи спокойную уравновешенность и монументальность.

Эта схема основана на расположении по вертикальной оси трех крупных розеток и парных мелких розеток по сторонам, которые напоминают цветы. В сочетании с «завитками», «бутонами», тоже очень стилизованными элементами и удлинненными мазками, похожими на листья (иногда встречается группа листьев, напоминающих веточку березы, липы), они создают впечатление живого растительного орнамента.

«Мастерством Глубоковской росписи славилось несколько фамилий: Табанин Иван Андреевич из дер. Речка, Алексей Федорович Земских из дер. Большая Першта, мастера Паромовы из деревни Едома: глава Александр Иванович Паромов вырастил трех сыновей, племянник Михаил Андреевич Паромов (1870-1945 г.). Федор Иванович Раков, Иван Васильевич Кутышев, М. Н. Кузьмин, дер. Губино Вельского района.» [3].

Местные жители называли прялку «кореннушкой», тем самым подчеркивая, что донце прялки делалось из корня дерева, а лопастка вырезалась из его ствола. Широкая лопастка на тоненькой ножке крепилась на шип, постепенно затем утончалась к донцу (подгузнику).

Верх лопастки чаще всего украшался 7 городками трапецевидной формы, низ лопастки по бокам - «серьгами». Лопастка заканчивалась «яблоком» и переходила в токарную ножку. «Яблоко» выполняло в декоре важную функцию. Здесь мастера располагали вихревую «розетку» - «громовой», оберегающий знак, позже

дату изготовления самой прялки, данные о мастере (см. рис. 2. Составные части Глубоковской прялки)[12].

Раскраска токарной ножки выполнялась теми же красками, что и роспись по лопастке. Это придавало целостность изделию. Донце, как и обратную сторону лопастки, иногда покрывали фоном, а по нему делали разводы «под резинку».

Место для кудели обычно не расписывалось, на обратной стороне лопастки низ завершал орнамент, схожий с лицевой стороной прялки. Иногда этот фрагмент росписи не уступал по своим живописным и техническим качествам. Ведь именно его могла видеть пряха во время долгой монотонной работы прядения.

Методика преподавания Глубоковской росписи

Настоящая методика может быть использована при обучении учащихся в ДХШ, факультативе общеобразовательной школы, студии при музее.

Занятия по росписи в детской художественной школе начинаем проводить в музее, на них мы впервые тесно соприкасаемся с народным творчеством. На данном этапе главное заинтересовать и увлечь учащихся. Некоторые ребята прямо на занятии зарисовывают в альбом различные предметы быта, утвари и элементы росписи.

На следующем занятии мы уже более тесно останавливаемся на украшениях предметов быта, особенное внимание обращаем на росписи.

Цель занятия - показать на карте размещение центров росписей Вологодского края. Долго мы изучаем карту Вологодской губернии, где указаны основные центры промыслов. Рассказываю о влиянии других росписей, территориальных признаках. На этом же занятии делаю акцент на основных, наиболее характерных росписях нашего края. Это Глубоковская, Верховажская, Тотемская, Велико-Устюгская, Харовская и другие росписи. Обращаю внимание на их своеобразие, особенности, отличие от других росписей Севера. Велико-Устюгская и Глубоковская росписи более графичны по исполнению, обладают множеством интересных деталей, элементов. Свободно-кистевые росписи более живописны, темпераментны. Техника исполнения элементов с белильными «оживками», дает совершенно иное композиционное решение.

Рассказываю, что роспись Великого Устюга была в основном на коробьях и сундуках, Глубоковская применялась в интерьере для росписи шкафов, дверей, прялок, а Верховажская - на прялках, филенках двери шкафов. Обращаю внимание и на особенности колорита.

На следующих занятиях мы конкретно рассматриваем Глубоковскую роспись и постоянно, урок за уроком овладеваем техникой росписи. Сначала преподаватель показывает, как держать кисть при написании элементов, как надо располагать лист бумаги для исполнения тех или иных элементов, как и на чем смешивать краски. Каждому рекомендуется завести «чистовой» альбом, в который ребята сами зарисовывают уже отработанные элементы, записывают теоретический материал. А сначала мы рисуем на больших листах, где учащиеся отрабатывают элементы различными красками, я показываю эти элементы сначала сама на большом листе, затем ребята работают самостоятельно. По ходу занятия подхожу к каждому и беседую индивидуально, т.е. отмечаю лучший элемент, а затем показываю на этом месте сама, и ученики рисуют с увлечением.

Так проходит несколько уроков, пока мы зарисовываем элементы. Постоянно работаем и с копиями прялок с Глубоковской росписью, находим нужные элементы. Постепенно переходим к написанию бутонов, цветов, сначала на больших листах, затем в альбомах, а потом на фоне.

Первые эскизы очень приближены к прялочным. На первом этапе важно, чтобы ученики отработали необходимую технику написания элементов, иначе дальнейшие задания, более сложные, вызовут затруднения. На следующем этапе изучения росписи, мы сначала рассматриваем приемы и копии с Глубоковской росписью, а затем стараемся их скопировать. Но здесь обязательно надо рассказать, что существует несколько приемов написания цветов.

Все они начинаются с «подмалевка», но в первом случае ученики рисуют полностью форму цветка, а следующие тона накладываются сверху, но меньшего размера. Делается 2-3 цветовых наложения, затем круг в центре цветка и цветок «разживляется», т.е. накладываются цветовые оттенки, выявляется центр цветка.

Второй тип написания цветка схож с первым, но в центре рисуется «бутон», который мы изучили раньше.

Третий тип цветка основывается не на полной цветовой прокладке под цвета, а частичной, т.е. может быть сначала сделан круг одного цвета, к которому другим цветом пририсовываются элементы, также накладываются друг на друга. Иногда даже элементы пишутся таким образом, что цвет фона входит в сам цветок и является его составной частью.

Учитель все это показывает, объясняет последовательно, вмес-

те с учащимися находит это решение на копии, дальше идет самостоятельная работа, в процессе которой ведется индивидуальная беседа.

Далее объясняются темы:

«Орнамент в квадрате», «Орнамент в полосе», «Орнамент в круге», где рассказывается о композиции орнамента в данной форме.

Обращается внимание на взаимодействие фона и элементов. Дается понятие о теплой и холодной цветовой гамме. На основе полученных знаний ученики сочиняют самостоятельно.

В конце выполнения и усвоения задания, делается просмотр рисунков.

По возможности учебного заведения роспись выполняется на различных формах, это могут быть солонки, подносы, различные наборы, доски, хлебницы и т.д.

Из лучших работ комплектуется отчетная итоговая выставка.

Материалы и инструменты

Материалы: краски для росписи и окраски фона (лучше темпера или гуаш художественная в банках); белила титановые (темперная поливинилацетатная художественная краска).

Для разведения гуашевых, темперных красок пользуются водой. Чтобы избежать размывания гуашевой краски под лаком, в краску во время работы над росписью изделия, добавляют по несколько капель клея ПВА.

Для лакирования применяют лаки НЦ-222 (нитролак) и масляный лак ПФ-283(4С), растворители для нитро-красок и масляных красок, например, скипидар живичный. Растворителями разбавляют загустевшие лаки, промывают кисти после лакировки изделий.

Инструменты:

кисти круглые беличьи, колонковые от № 1 до № 6 - для росписи;

кисти для покрытия и лакирования фона № 10 - №15 (плоская, колонковая, синтетическая, щетинная);

керамическая плитка, фарфоровое блюдце для разведения красок; шпатели металлические для размешивания красок;

колерница (лучше светлого тона) - набор чашек с крышками для разведения основных тонов до 6 штук.

Для лакировки применяют полоски поролона, которые прикрепляют нитками к палочке, черенку кисти. После работы его выбрасывают.

Подготовка, роспись и отделка изделия

Под роспись следует выбирать изделие с гладкой, однотонной поверхностью. Лучше расписывать по дереву, т. к. оно меньше подвергается деформации, чем изделия из прессованной фанеры.

Сначала изделие следует подготовить под роспись, для этого его поверхность тщательно обрабатывают мелкозернистой шкуркой, предварительно заделав небольшие дефекты клеем или шпаклевкой. Можно прогрунтовать изделие жидким составом клея ПВА с добавлением воды, высушить изделие и обработать мелкозернистой шкуркой.

После высыхания загрунтованного изделия готовят фон для окраски.

Краски для фона наносят в колернице. Фон состоит из нескольких красок, клея ПВА, воды. Цвет фона пробуют на палитре. После того, как краска равномерно размешалась, подбирают нужный цвет фона (предварительно его просушивают на полоске бумаги), грунтуют изделие (консистенция фона напоминает густую сметану). Иногда покрывают изделие два раза для более плотного покрытия фона.

Подготовленное под роспись изделие расписывают в следующей последовательности.

Сначала наносят «подмалевок» для основных элементов. Он состоит из белил с добавлением цвета фона, охры. Затем постепенно, каждым цветом в отдельности, проходят почти по всем элементам, придавая росписи живописный характер. Завершают роспись «приписками» тонкой кистью черно-синей или черно-коричневой краской.

Высушенное изделие лакируют, покрывая сначала нитро-лаком НЦ-222, затем масляным лаком ПФ-283, который высыхает за 24 часа. При необходимости (чаще в заводских условиях) в лак прибавляют матирующую добавку, которая снимает резкие блики, несвойственные деревянным изделиям.

Рисование элементов Глубоковской росписи

После рассказа об истории промысла и показа прялок, копий с прялок, филенок дверей с глубоковской росписью (идеально, когда есть возможность провести это занятие в Вологодском Государственном музее-заповеднике, «пообщаться» с подлинными произведениями искусства), начинаем изучение простейших элементов.

Рисование элемента «точка»

Элемент «точка» приведен на рисунке 3.

Еще раз проверим и подготовим к работе кисти. Нам потребуются кисти беличьи или колонковые №№ 1, 2, 3. Ставим кисть перпендикулярно плоскости и, слегка касаясь поверхности бумаги, рисуем большую «точку» - маленький кружок. Сейчас в современных условиях при рисовании «точки» применяют «тычок». Для этого берут палочку, можно использовать черенки кистей различных номеров. Делают конец черенка тупым, т. е. ножом срезают острый конец и обмакивают его в краску. При таком приеме больше гарантии, что точки на рисунке будут одинакового размера. Иногда конец срезанного черенка обвивают тонким слоем ваты, привязывают ее, выравнивают округлый конец и макают им в краску. В данном случае краска намного дольше держится на кисти и позволяет за одно обмакивание сделать несколько точек. Это важно при производственных условиях. Если в первом случае края точки не всегда получаются четкие, ровные, то при помощи намотанной на конец кисти ваты точки становятся округлыми и ровными.

В прилочных композициях встречается данный элемент разного диаметра, поэтому постарайтесь нарисовать несколько точек от самой маленькой (кистью № 1) до большой.

Потренируйтесь рисовать несколько точек одного диаметра, расположив их по окружности. Для этого надо сначала зрительно нарисовать окружность (если это сложно, то на первых порах можно наметить окружность карандашом). Затем зрительно (на глаз) разделить окружность на 6 частей и нарисовать точки. В данном случае получится условный цветок, состоящий из 6 «лепестков - точек». Нарисуем простейший цветок, состоящий из 5 точек. Это немного посложнее, здесь надо постараться, чтобы интервал между точками был одинаковым.

Следующее задание состоит из различных по форме и цвету точек. Это может быть 5 - 6 точек по окружности одного цвета, а в центре точка другого - большего или меньшего диаметра.

По окружности располагается 10 точек. Сначала рисуем 5 точек одного цвета, а затем между ними рисуем 5 точек другого цвета (последние 5 точек могут быть меньше по диаметру или чуть больше первых пяти). Центр акцентируем точкой. Иногда рисуется в композиции простейший цветок, состоящий из 4 точек. Он может быть дополнен еще 4 дополнительными промежуточными точками меньшего или большего диаметра.

Рисование элемента «капля»

Последовательность написания элемента «капля» показана на рисунках 3 и 4.

Этот элемент рисуется круглой кистью № 2, 3. Сначала кисть ставим перпендикулярно плоскости и легким наклоном прижимаем её к плоскости бумаги. Наклон может быть влево, вправо, вверх, вниз.

С самого начала надо стараться передать форму капли: тонкое начало и конец в полную ширину кисти. Можно слегка провести тонкую линию в самом начале, затем прижать кисть, обязательно добиваясь круглого овала капли. Если капля не получилась (дрогнула рука, не разработалась кисть), надо снова повторным приемом нарисовать каплю. Все подрисовки нежелательны, т. к. они делают роспись сухой, жесткой, мешают легкости.

Для того, чтобы руки слушались, можно поделать круговые движения кистью руки, поразминать пальцы. А главное - не смущаться первых неудач, т. к. все так начинают. Я всегда стараюсь сохранить эти первые рисунки учащихся, т. к. уже в них чувствуется характер, твердость или пластичность будущего мастера.

Постарайтесь нарисовать капли в различных комбинациях - по две, три в разных направлениях.

Рисуем 4 точки по окружности, а между ними группа капель. Точки рисуем кистью №3, а капли кистью №2.

Закрепить этот простой на первый взгляд элемент можно при помощи следующего упражнения.

Представить зрительно или нарисовать карандашом окружность, а по ней друг за другом расположить слегка наклоненные капли.

Постараться, чтобы на месте схода капель был плавный переход, выдержано направление капель и их размер.

Не отчаивайтесь, если у вас не все еще получается, это вполне естественно, т. к. чем больше вы рисуете, тем легче у вас исполняются элементы.

Не забывайте, что самое главное и интересное ждет впереди.

На рисунке 4 показана последовательность написания цветка «ромашки» при помощи капель.

- возьмем кисть №3 или №4.

- рисуем капли большего размера аналогично каплям на рис. 3 в разных направлениях: вниз, вверх, направо, налево, по диагонали.

Составляем из капель «ромашку».

Сначала рисуем капли по вертикали, затем по горизонтали, получается своеобразный крест. Намечаем точкой центр и продолжим рисовать капли по диагонали. Здесь может полностью проявиться ваша фантазия, ведь промежуточные капли могут быть другого цвета и размера.

Капли можно «разживить», т. е. другим цветом и кистью меньшего номера написать маленькую каплю, сделать различные «приписки» из капель (рис. 4 сверху).

Стараться, чтобы все «приписки» подчеркивали направление элемента, выявляли его движение или статичность. Для закрепления данной темы я даю задание:

Рисование животных при помощи «капель»

Это могут быть различные по характеру животные - пляшущая корова, отдыхающая собака, красно-оранжевый петух в окружении зеленых капель и т. д. В качестве примера см. рисунки на страницах 2 и 3 обложки. Фантазия учащихся бесконечна.

На данном занятии они отрабатывают и закрепляют технические приемы, смело и раскованно рисуют капли в разном направлении и разной формы.

Все работы выставляем на просмотр, учащиеся имеют возможность оценить и сравнить свои работы со сверстниками.

После таких занятий продолжаем знакомиться со следующими элементами Глубоковской росписи.

На рис.5 показаны элементы Глубоковской росписи, состоящие из «капель».

Ниже поясню как пишется веточка из убывающих капель.

Сначала карандашом или мысленно задать направление веточки. Нарисовать первую каплю, слева направо, во всю толщину кисти.

Следующую каплю писать с меньшим нажимом, придерживаясь заданного направления. Используем кисть одного номера, капли проводим параллельно, постепенно их убавляя. Затем рисуем вторую половину веточки, проводя капли справа налево. Можно повернуть лист бумаги, досочку и т. д. Стараться, чтобы элементы располагались симметрично, для второй половины веточки можно использовать другой цвет, в промежутках между большими каплями иногда рисуются маленькие (кистью меньшего номера), чаще черного, коричневого цвета. Они подчеркивают движение, направление веточки, постепенно убавляясь к концу.

Иногда движение ветки задается первоначально в виде вытянутой капли, а на неё нанизывают капельки одинакового размера или постепенно убывающие (рис. 6 сверху).

Встречаются различные виды стебля (рис. 6). Это может быть просто тонкая длинная линия, линия с нажимом кисти и «веревочка».

Элемент «веревочка» рисуется так: сначала проводим волнистую линию с одинаковыми интервалами и нажимом. Затем сверху рисуем вторую линию с такими же интервалами, стараясь провести

её через серединки боковых сторон. Может, первая попытка окажется не совсем удачной. Можно оттенить «веревочки» и другим цветом - черным, коричневым, более тонкой кистью.

Рисование элемента «скобочка»

Последовательность написания элемента «скобочка» показана на рис. 7 и 8.

Берем кисть №3 или №4, ставим перпендикулярно плоскости и, постепенно наклоняя кончик кисти, проводим сначала тонкую линию, затем нажимаем на кисть полностью (но кисть не промакиваем и не отрываем от плоскости листа бумаги, как при рисовании элемента «капля»), а снова постепенно поднимаем и отрываем от плоскости бумаги. Рисуем скобочки в разных направлениях, кистями различных номеров. Это упражнение на закрепление навыков.

Очень интересное задание или упражнение можно дать учащимся именно в этот момент. Например, нарисовать из элементов «скобочка», «точка», «капелька» - сказочный цветок.

Учащиеся могут использовать различный фон для своего цветка. На темном фоне рисуем «ночной цветок», на светлом - «солнечный» и т.д.

Очень хорошо именно в такой форме проводить занятия, рассказывающие о центре композиции (в данном случае цветка), о колорите, о контрастных цветах и т. д.

Я даю иногда тему: «грустный цветок», «веселый цветок»; - на них учащиеся не только отрабатывают технические навыки письма, но и закрепляют знания по композиции, по цветоведению. Эти задания помогают творчески осмыслить традиционную роспись.

Научившись рисовать элемент «скобочка», мы составляем вертушку - вихревую розетку.

Сначала рисуем скобочки по вертикали, затем по горизонтали - получился крест. В промежутках рисуем скобочки, аналогичные по форме и цвету. Можно нарисовать другие по цвету, меньше по форме.

«Оживляем» черными «приписками», которые подчеркивают движение по часовой стрелке. Это могут быть скобочки и капли разной величины. Движение по часовой стрелке обозначает пожелание добра, благополучия. Иногда в росписи встречается данный символ с элементами, написанными против часовой стрелки. Выполняется он в той же последовательности.

В дальнейшем, когда будем изучать последовательность написания цветов, встретим и комбинацию из скобочек, показанную на рис. 8.

Скобочки рисуются в вертикальном положении кистью №3 или №4. Сначала проводим скобочки красного цвета по контуру вооб-

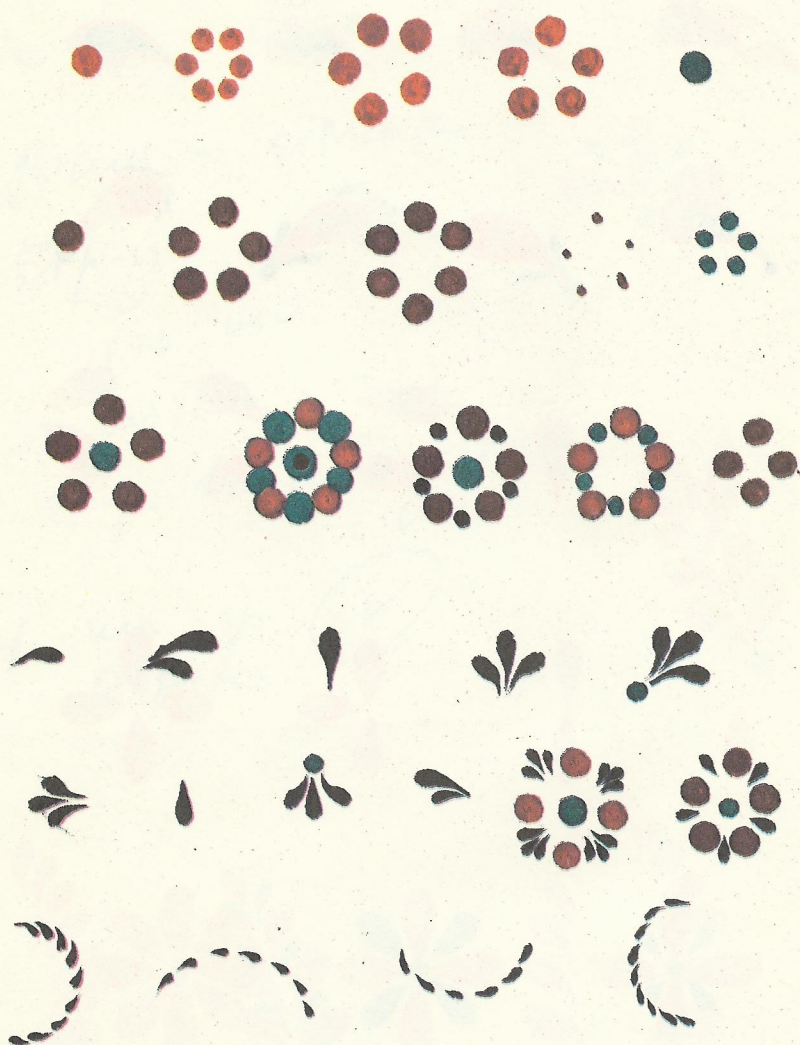
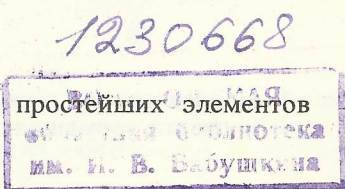

Рис. 3. Последовательность написания
Глубоковской росписи.

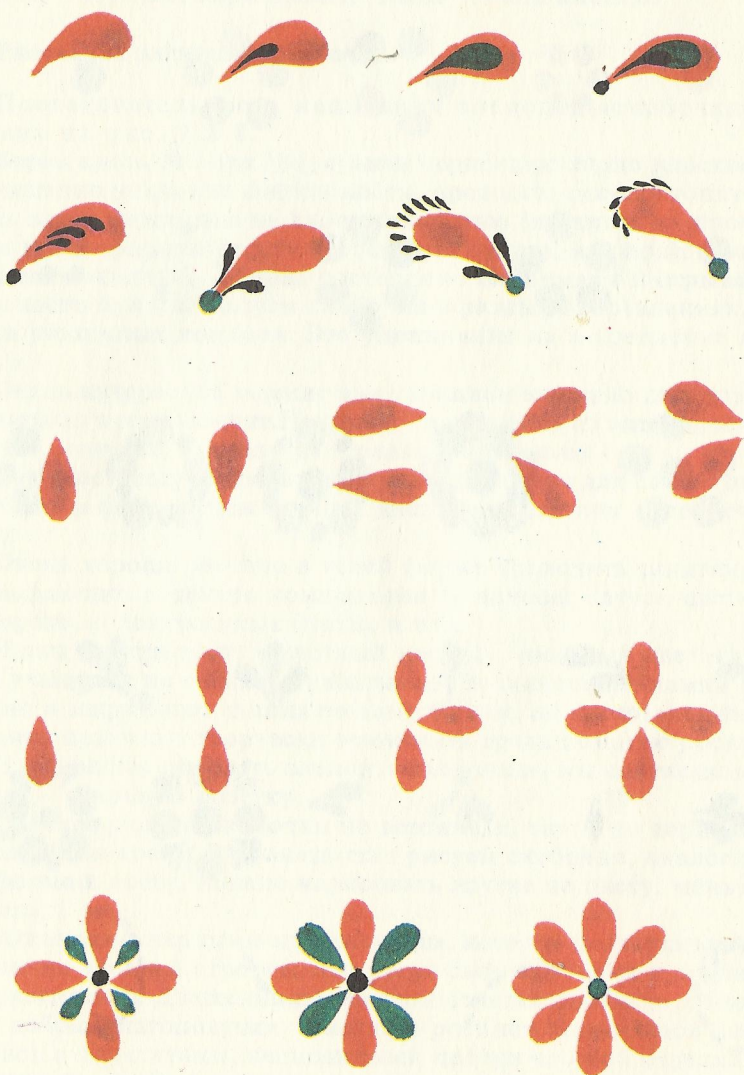

Рис. 4. Последовательность написания элемента «капля» и цветка «ромашка».

Рис. 5. Элементы Глубоковской росписи из «капель».

Рис. 6. Примеры элементов стебля.

Рис. 7. Написание элемента «скобочка» и последовательность написания «Громового знака».

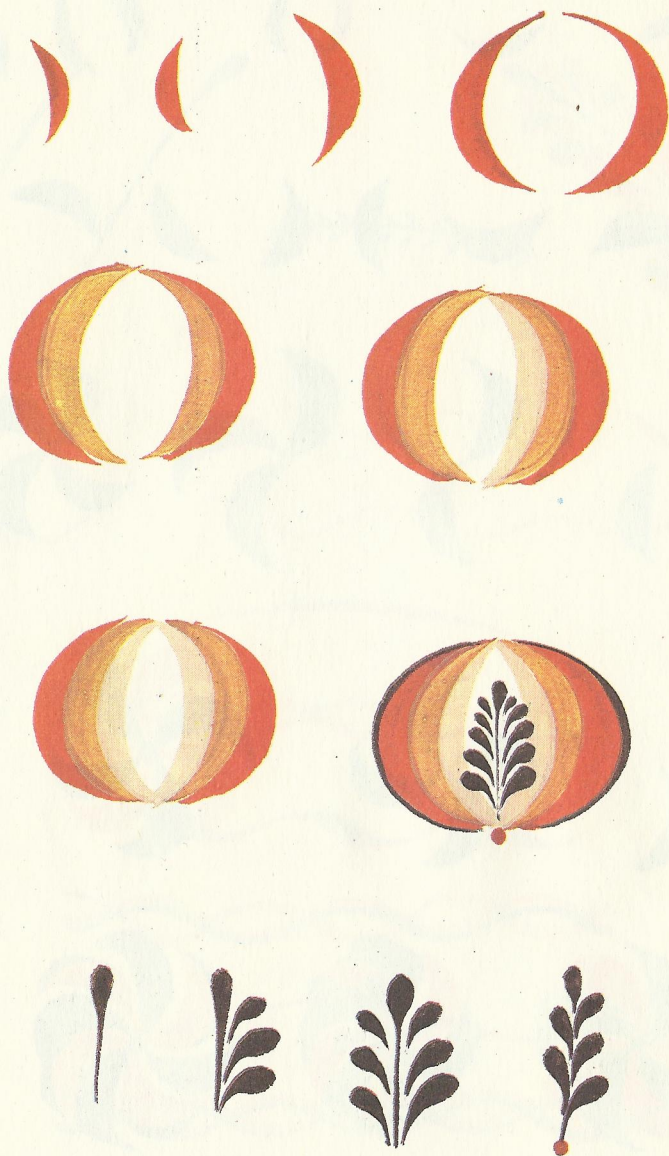

Рис. 8. Пример написания простейшего цветка.

Рис. 9.

Рис. 9, 10, 11, 12. Последовательность написания элемента «листок» различной формы.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13. Последовательность написания элемента «завиток».

Рис. 14.

Рис. 14, 15. Листья с различными «разживками».

Рис. 15.

Рис. 16.

Рис. 16, 17. Украшения нижней части лопасти, горошков и сережек пряхки.

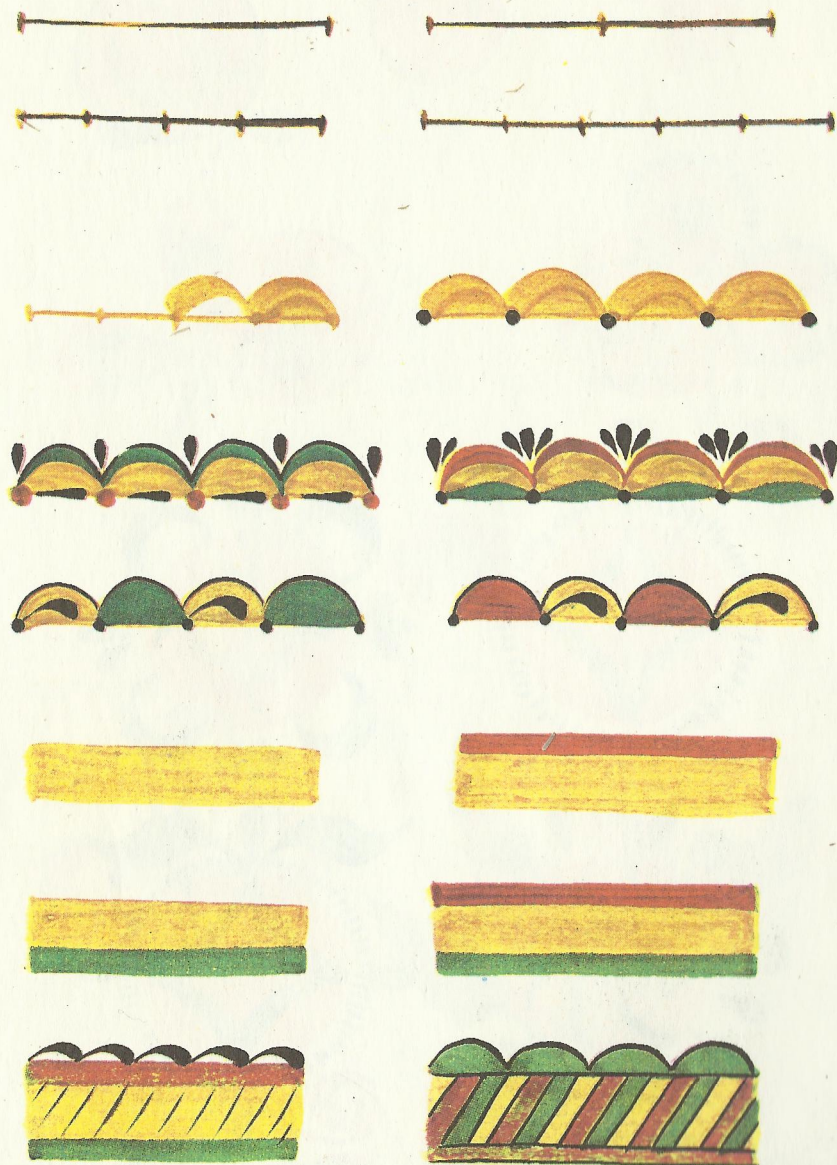

Рис. 17.

Рис. 18. Последовательность написания редко встречающихся «бутонов» Глубоковской росписи.

Рис. 19. Некоторые композиции с элементами «бутонов».

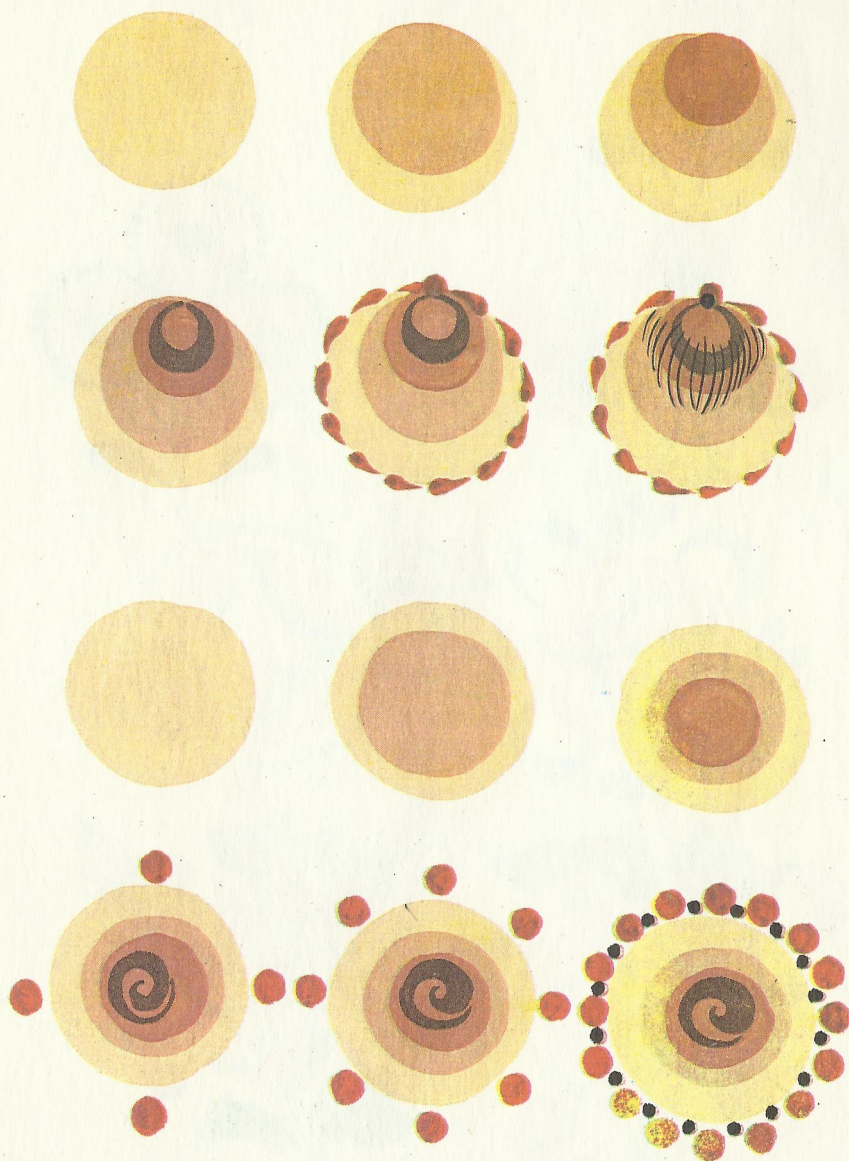

Рис. 20.

Рис. 20, 21. Примеры многослойной живописи.

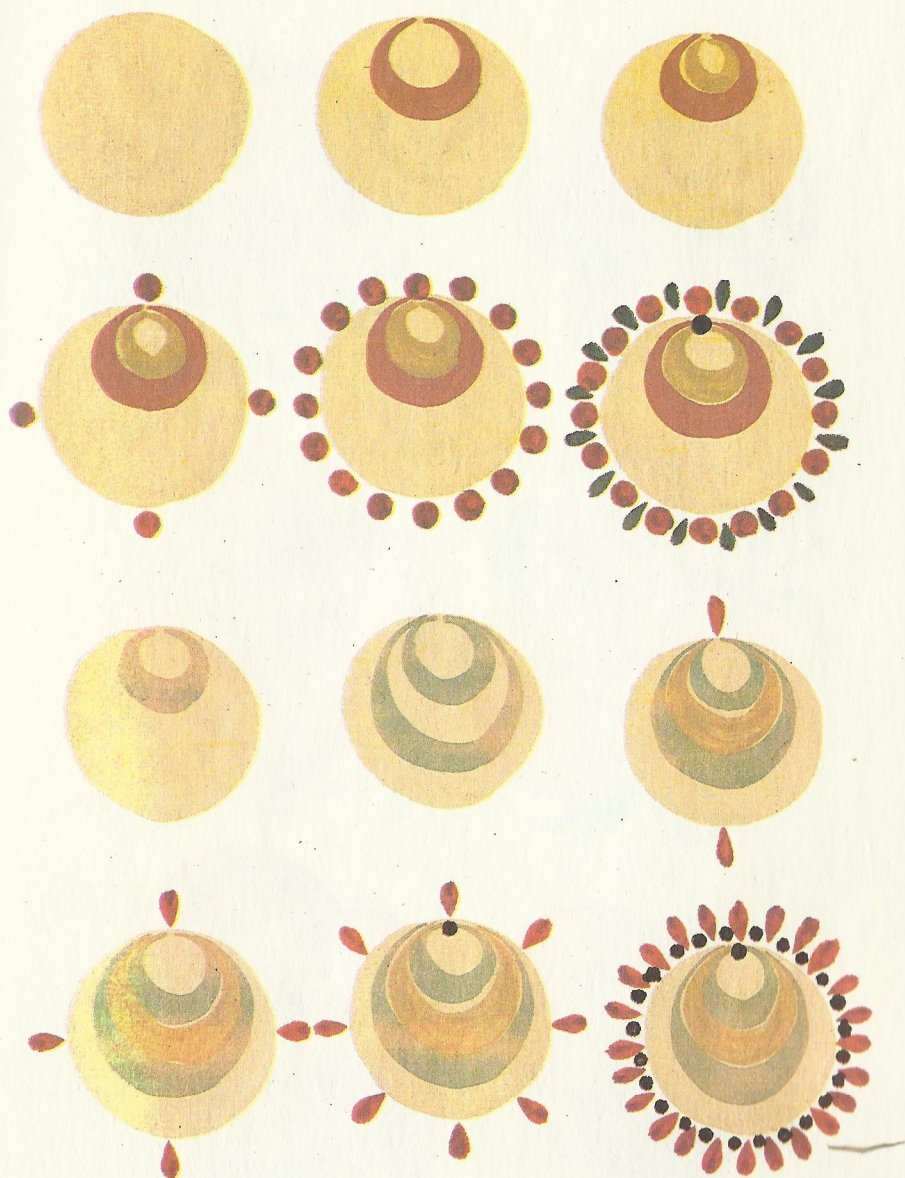

Рис. 21.

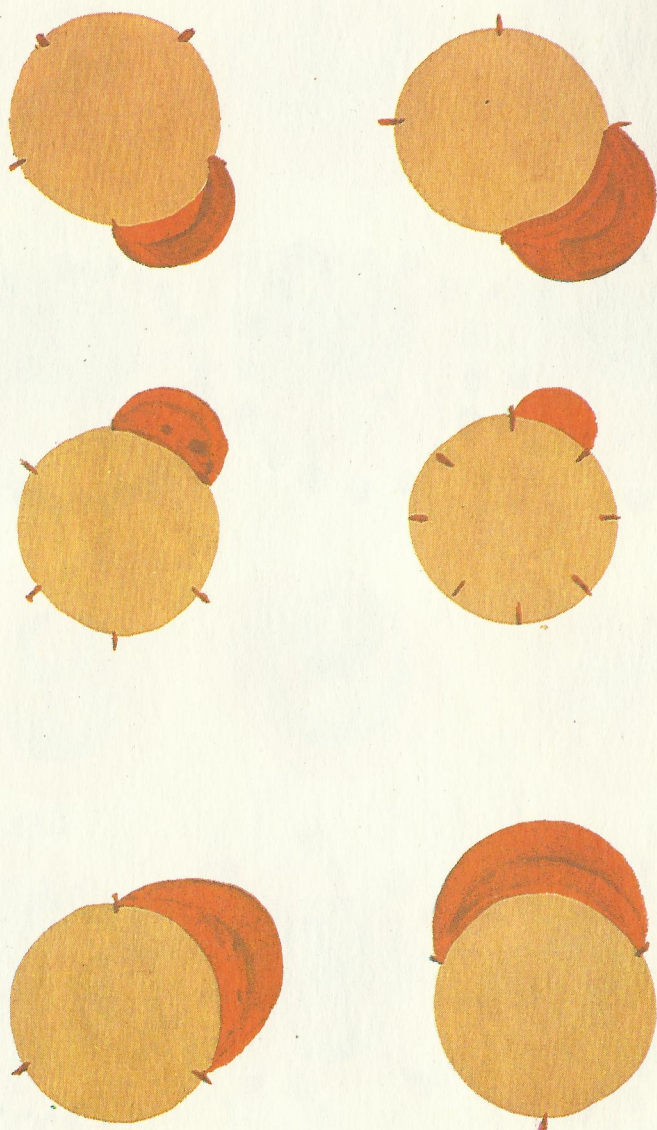

Рис. 22. Деление окружности при написании цветов.

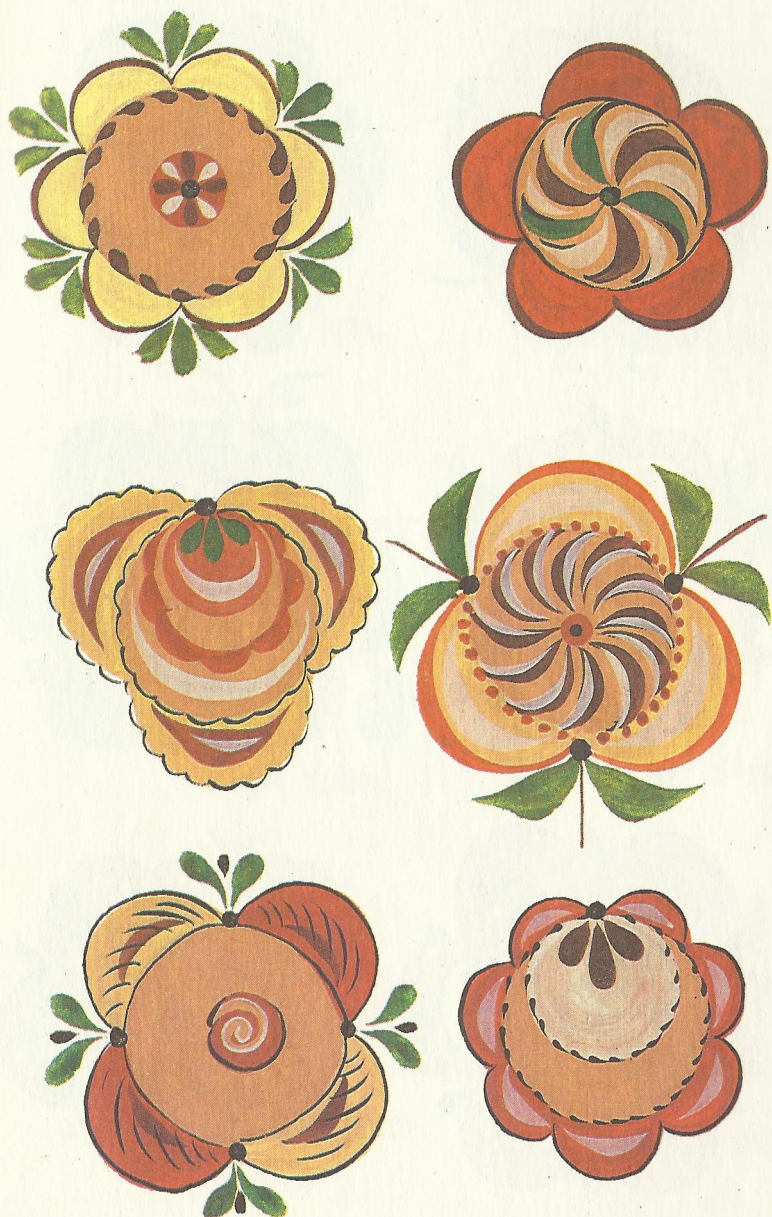

Рис. 23. Цветы Глубоковской росписи.

Рис. 24. Цветы с различной последовательностью написания.

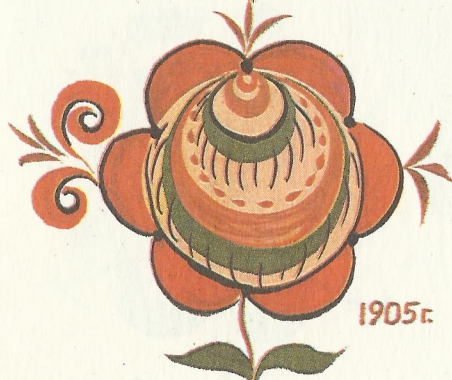
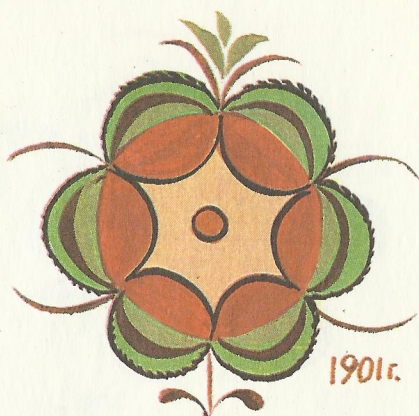
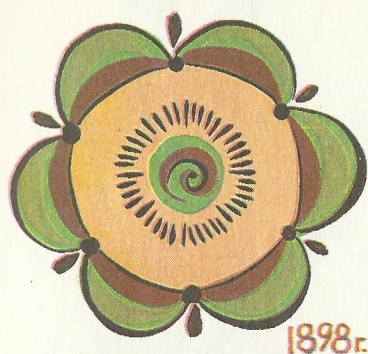
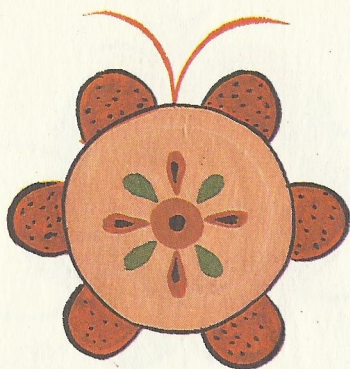

Рис. 25.

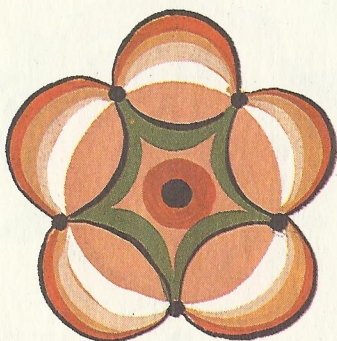
Рис. 25, 26, 27. Мотивы «розеток» с прялок

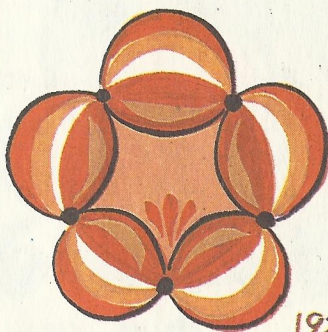
1908 г.

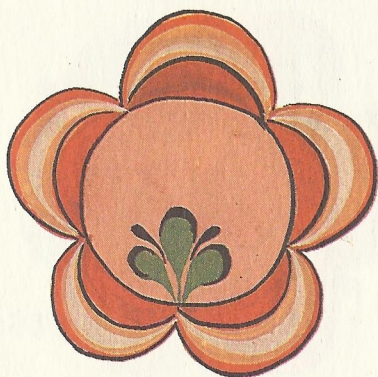
1915 г.

1921 г.

1922 г.

1922 г.

1922 г.

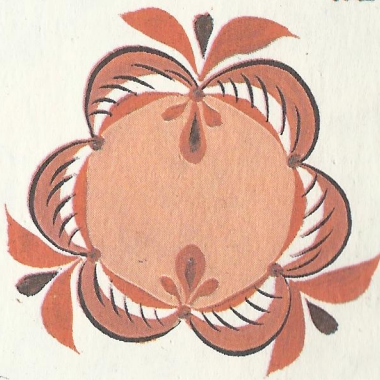
1922 г.

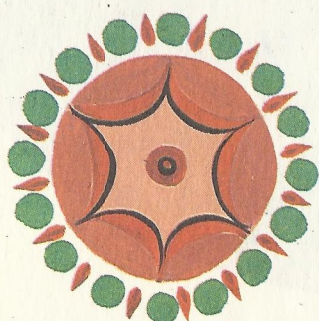
1922 г.

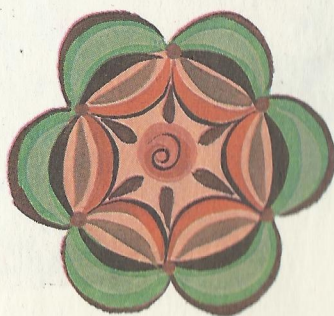
1922 г.

1922 г.

1929 г.

1929 г.

Рис. 28. Роспись круглой крышки.

Рис. 29. Роспись круглого панно.

Рис. 30. Композиция в квадрате.

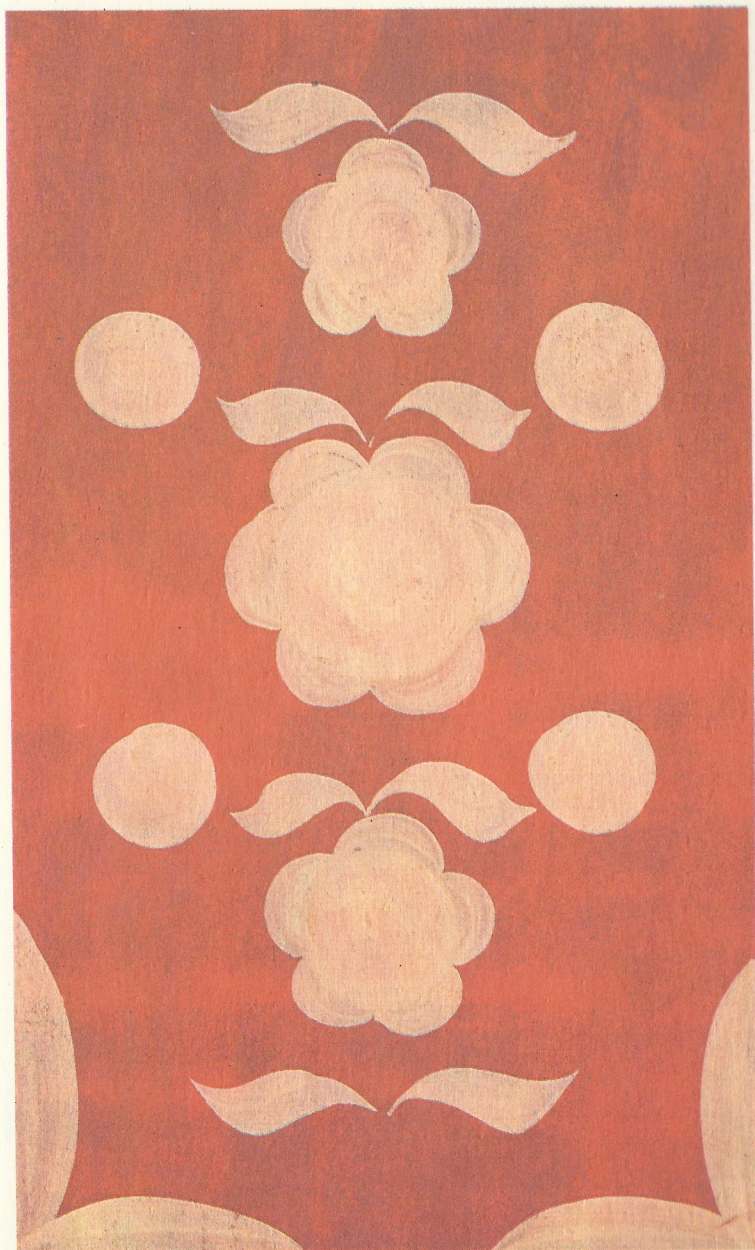

Рис. 31.

Рис. 31, 32, 33, 34. Этапы написания композиции в полосе.

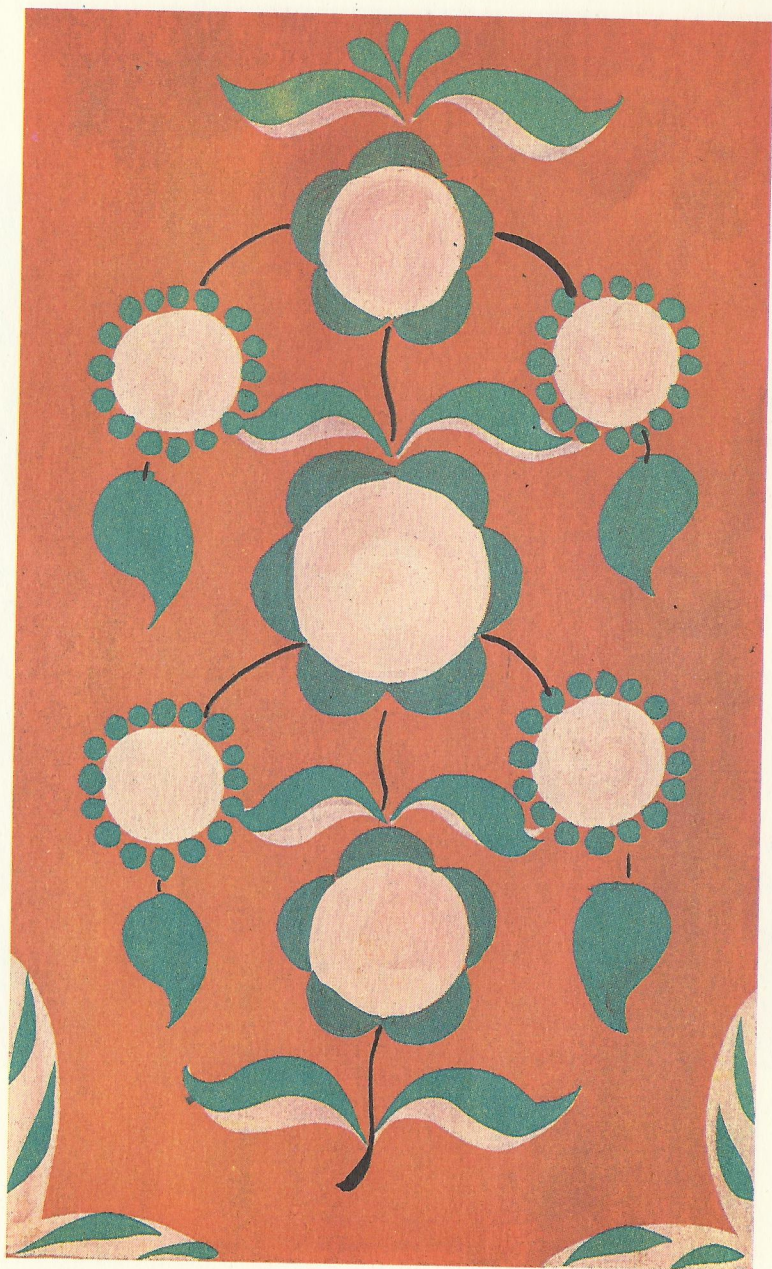

Рис. 32.

Рис. 33.

Рис. 34.

ражаемой окружности, можно наметить карандашом, а когда будем «разживлять» цветок, то круг - место для цветка - будет нарисован.

Затем берем на кисть другой цвет - охра - и проводим скобочки внутри окружности, затем берем еще более спокойный по тону цвет и проводим еще один ряд скобочек, концы их почти сливаются.

На полученном из скобочек фоне рисуем «росток» из капель - символ зарождающейся жизни. Последовательность написания «ростка» нам уже знакома (показано на рис. 8 - внизу).

Видим разновидность написания «ростка». Отсутствует центральная вытянутая капля - ось ростка, а капли располагаются одна над другой, постепенно убавляясь. Внизу ставится точка и делаются «оживки» - черным, коричневым цветом.

Элемент Глубоковской росписи «листок»

«Листок» является основным элементом Глубоковской росписи. Он бывает двух видов - вытянутой и округлой формы. На рисунках 9-12 показана последовательность написания элемента «листок» различной формы.

Чтобы при написании элемента «листок» выдержать его форму, надо уяснить, что листок имеет тонкое начало и конец, и утолщенную середину во всю ширину кисти. Рисуют листья чаще кистями № 4,5, но иногда «оживляют» их кистью № 2,3.

Направление листка имеет вид ломаной линии, показанной на рис. 9. На подъеме тонкое начало, горизонтально идет утолщение во всю ширину кисти и снова на подъеме тонкий конец.

Ставим кисть перпендикулярно плоскости листа (для начинающих можно карандашом нарисовать схему - основу листка в виде ломаной линии). Постепенно на подъеме проводим тонкую линию слева направо, постепенно её утолщая и нажимая на всю плоскость кисти, прикладываем её к плоскости бумаги в горизонтальном направлении, затем на подъеме кисть постепенно отпускаем.

Аналогично пишем «листок» данной формы справа налево или снизу вверх. Все время держим в голове направление листка, иначе он превратится в неуклюжий мазок, похожий на червячка, потеряет всю красоту и пластичность.

На рис. 10 показаны разновидности написания «листка» простой формы. Листок может быть составной, т. е. написанный при помощи 2, 3 мазков разного цвета, чаще всего сближенного с различными приписками и оживками, в виде капель, скобочек, маленьких листочков.

«Листок» другой, округлой формы, имеет иную последовательность в написании (рис. 11). Он состоит из двух мазков.

Берем кисть № 3,4,5, ставим перпендикулярно плоскости листа и, вращая черенок пальцами, ведем по окружности, постепенно утолщая и нажимая на кисть, в средней части круг не доводим до конца, а кисть постепенно поднимаем вверх и отпускаем. Образуется тонкий конец. Рядом в данном случае внизу рисуем «скобочку», этот элемент объединяет форму листка, подчеркивая его округлый характер и тонкий конец.

На рис. 11 показана последовательность написания листка в разных направлениях, в зависимости от этого меняется направление кисти при написании первого мазка.

Листок может иметь направление по горизонтали, по вертикали и наклонное, вверх, вниз, направо, налево, по диагонали. Отрабатываем различные формы написания листика с «оживками». «Оживки» и «приписки», стебелек имеют форму капель, скобочек, повторяют форму листка и выявляют его движение.

На рис. 12 показаны различные варианты написания листка округлой формы с различными «оживками». Очень важно обратить внимание на сочетание цветов, иногда даже контрастных, и на роль черного цвета, как объединяющего и подчеркивающего главное. Элемент «завиток», встречающийся на данном рисунке, нам пока не известен, последовательность его написания мы рассмотрим ниже.

Научившись писать листочки в разном направлении, рисуем комбинацию из трех листьев. Сначала листок вправо, симметрично влево и вверх. Можно нарисовать в дополнении капли.

На занятиях я использую следующий прием, который помогает мне обыграть эту тему.

Задание: Рисование сказочной птицы из основного элемента «листок».

Пример выполнения задания показан на рисунке обложки.

Основу туловища птички может составлять листок округлой формы, а хвост и крылья написаны в виде листьев вытянутой формы. Можно использовать и ранее изученные элементы - «капля», «точка», «скобочка». Чаще всего птицу учащиеся рисуют на ветке дерева или среди сказочных цветов. Может быть и пара птиц - петух и курочка. Главных героев прошу выделить по цвету, тону. В некоторых работах учащиеся используют цветной фон, он может быть приближен к красно-коричневым, охристым фонам Глубоковских прялок, а может быть и любым другим. В некоторых работах удается передать настроение персонажей при помощи направления мазков и цветовой гаммы. После данного упражнения мы приступаем к изучению одного из самых трудных элементов - «завиток».

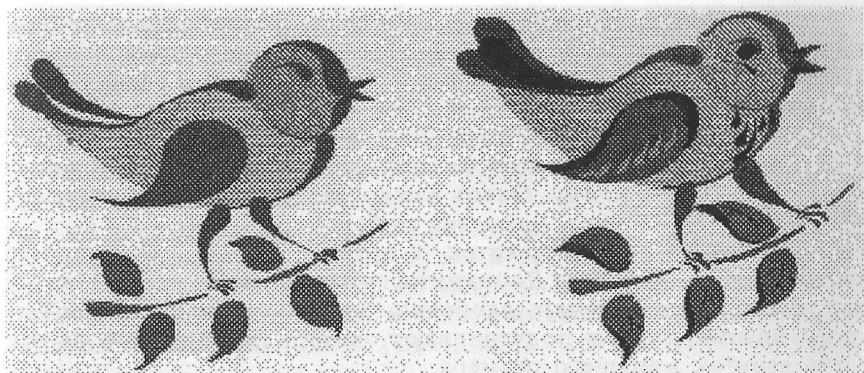

Рис. 35. Рисование птицы из основного элемента «листок» округлой формы.

Элемент Глубоковской росписи «завиток»

Данный элемент встречается в росписи в разных комбинациях: внутри цветка, как символ зарождающейся жизни. «Завиток» встречается и на фоне вместе с элементами «цветок», «листок», придавая росписи своеобразное движение. Последовательность написания элемента «завиток» приведена на рис. 13. Очертание завитка приближено к кругу, поэтому первоначально рисуем круг кистью № 3,4 или 5. В зависимости от нажима и размера кисти круг может иметь различные диаметры.

- Круг можно нарисовать, набрав краску на кисть, поставив её перпендикулярно плоскости на пятку. Повернуть черенок и вращающимися движениями кончиков пальцев сделать оборот кисти. Другой вариант - большим номером кисти (4,5) рисуем круг.

- Поставить кисть перпендикулярно плоскости листа, слегка наклонить кисть вправо и прижать к плоскости бумаги. Вращающимися движениями повернуть черенок кончиками пальцев и закончить контур круга. Бывают случаи, когда кисть дрогнула, проскользнула без краски, в результате - неровный круг. При этом снова набираем на кисть краску и поворачиваем черенок кисти, рисуем круг по ранее намеченному контуру. Различные подправки, подрисовки, раскрашивания приведут в конечном результате к засушенной, скованной живописи, и в росписи просто недопустимы.

Мы уже убедились, что завиток напоминает форму круга, поэтому его легче рисовать на легкой цветовой прокладке в форме круга. Начнем рисовать с внешнего конца завитка. Ставим кисть

перпендикулярно плоскости на кончик и, постепенно нажимая, ведем кисть по окружности. Заходя вовнутрь проведенной утолщенной окружности кисть постепенно поднимаем и заканчиваем небольшим тонким завитком внутри.

Целесообразно попробовать написать этот элемент изнутри. Сначала тонко, внутри окружности, потом утолщение и снова тонкий кончик к концу. Очень важно овладеть обоими способами написания завитка. А мастер выберет удобный.

Аналогично рисуем завиток в другую сторону. Рисуем два симметричных завитка. Дополнительными элементами к завитку могут быть капли, точки, скобочки, которые идут как по внешнему контуру, так и подчеркивают завиток внутри. Это может быть завиток меньшего размера.

На рис. 14, 15 представлены листья с различными разживками. Чаще всего завитки и листья встречаются в данных композициях, сочетаниях.

Все представленные на рисунке разживки помогают выявить, подчеркнуть форму и направление основного элемента.

В составных листьях приписки призваны обобщить форму листа.

Изучив основные элементы Глубоковской росписи - «точка», «капля», «скобочка», «листок» двух видов, «завиток», мы сможем увидеть эти элементы в различных сочетаниях на прялках.

Они почти никогда не повторяют друг друга, разнообразны по цвету, пропорциям, набору и сочетанию мазков. Это придает росписи каждый раз новый характер. В этом мы еще убедимся, когда подойдем к изучению последовательности написания бутонов и цветов.

Виды каймы, рамок в Глубоковской росписи

Внимательно рассматривая разнообразные прялки с Глубоковской росписью можно увидеть, что они отличаются по цвету и композиции, элементам. Совершенно различны и украшения нижней части лопасти, городков, сережек. Некоторые из них представлены на рис. 16 и 17.

Рассмотрим последовательность написания этих декоративных элементов («каймы», «рамочки»):

- сначала делается «подмалевок» охристой краской. Это может быть большая скобочка, выполненная кистью № 4 или № 5; полоска, набор мелких скобочек разных по цвету, точки и т.д.;

- на «подмалевок» наносятся элементы - «листочки», «скобочки», «капли». Сначала одна - красного, затем зеленого цвета. Различные элементы, приписки располагаются по внешнему контуру подмалевка;

- после цветных мазков наносятся черной краской оживки в

виде тонких линий, подчеркивающие элементы или наоборот обобщающие их. Ставятся акценты в виде капель, точек;

- важным при выполнении этой части работы является целостность цветовой гаммы всего изделия (эскизы доски, панно и т.п.). В рамочке присутствуют цвета, которые можно увидеть в основной композиции цветowych мотивов, иногда повторяются элементы растительных форм;

- на прялках с Глубоковской росписью рамка располагается не по всему контуру лопастки, а лишь акцентирует ее составные части, наиболее интересные по силуэту. Такую кайму мы встречаем на сережках, городках, яблоке, в нижней части лопастки над овальными закруглениями. (См. рис. 2. Составные части прялки).

Этот прием целесообразно использовать при росписи по доске или на другом изделии. Совсем необязательно рамочку рисовать по всему контуру, можно выделить ручку разделочной доски, подчеркнуть фигурный край изделия.

Последовательность рисования «бутонов» в Глубоковской росписи

Мы подошли к одной из самых интересных тем в изучении росписи. Она трудоемка по исполнению, так как в росписи используем прием - цветоналожения, но здесь особой сложности нет, т.к. все бутоны состоят из простых элементов («точка», «капля», «скобочка», иногда «завиток»).

Мы уже умеем рисовать круг большой кистью. Чаще всего он выполняется охристым цветом. Для этого смешиваем краски: охру, белила, немного красного, зеленого, цвета фона. Для пластичности мазка иногда в подмалевок добавляют клей (желатин, ПВА).

На рисунке 18 показаны бутоны, наиболее редко встречающиеся в Глубоковской росписи.

Внутренняя часть бутона состоит из скобочек, разных по форме и направлению, а внешняя часть - из точек, капель, скобочек, листьев.

Это один из самых простых бутонов по исполнению (орнамент наносится прямо на подмалевок).

На рис. 19 показаны редко встречающиеся в композициях элементы бутонов, выполненные на основе «подмалевка». Они включают уже изученные нами ранее элементы, необычные по форме.

Пример многослойной живописи при написании бутонов показан на рис. 20. В первом случае они выполнены последовательно при убывании размера круга со смещенным центром (центр вверх бутона), сделаны разживки по внешнему контуру в виде капель, внутри бутона, в виде округлой по форме скобочки. Очень

часто при многослойном исполнении используется прием обобщения в виде тонких линий, выполненных черной, темно-коричневой краской.

В другом случае многослойной живописи центр бутона не смещен.

Цветовые убывающие круги накладываются друг на друга (чаще всего используются сближенные цвета для написания кругов), акцентируется центр. В данном случае это завиток (может быть любой другой, важный для композиции элемент - «ромашка», «символ вечности»).

Важно обратить внимание на последовательность расположения точек по внешнему контуру. Этот прием мы встретим и на рис.21, поэтому познакомимся с ним подробно.

Сначала поставим точку сверху, внизу, перпендикулярно через центр проведем воображаемую ось и поставим точки по горизонтали. Расстояние между соседними точками делим пополам и ставим еще точки по всей окружности, в полученных промежутках вписывается по одной точке. Оживляем орнамент маленькими черными точками.

Чтобы «развить глазомер», научиться выполнять элементы без линейки и циркуля, следует на начальной стадии закрепить следующие упражнения (см. рис.15 сверху):

Проводим от руки прямую линию - отрезок. Делим ее на «глаз» пополам, затем каждую половину еще пополам. Разделили отрезок на четыре части.

Несложно разделить на 8, 6 частей. Потренируйтесь делить отрезок на 5, 7 частей. Пусть у вас сначала это не будет получаться, но ваши старания не пропадут даром. Пригодятся полученные умения при делении окружности на несколько частей при рисовании цветов-«розеток».

На рис. 21 при рисовании бутонов используется прием деления окружности на 16 частей при помощи точек и капель. Внутренняя часть круга выполнена при помощи овальных, убывающих к верху бутона скобочек. Они чаще всего выполняются черными тонкими линиями.

«Цветы» в Глубоковской росписи

Это главный элемент в росписи. Все цветы сказочно красивы, ни один не повторяет другой. Поэтому каждая прялка имеет свой характер, или, как принято говорить - свое лицо, свой образ.

Сначала поучимся делить окружность на 4,6,8 частей. Сложнее разделить окружность на 3,5,7, частей. Чаще всего встречается 5,6,7-лепестковый цветок, но не должно вызывать трудностей написание и другого по форме цветка. Примеры деления окружностей при написании цветов приведены на рис. 22.

Деление окружности производится засечками на глаз - сначала вертикальными, затем горизонтальными. По диагонали на 3,5,6,7 частей деление производится на глаз, поэтому нам так важны упражнения развивающие глазомер.

В отмеченном засечками участке круга с внешней стороны рисуем скобочку, она может быть разной по величине в зависимости от количества элементов.

Заполняем остальные промежутки аналогичными по величине скобочками. Это очень важно, чтобы начало и конец скобочки сходились в засечке, а не перекрывали один лепесток другим. Вот и получился подмалевок для цветка, а дальше все зависит от умения и фантазии мастера.

Рассматривая различные по форме цветы на рис.23, мы видим, что они состоят из знакомых нам элементов: «капель», «скобочек», «точек», «завитков». Иногда трудно отметить, где бутон, а где цветок, т. к. они бывают очень похожими. Цветы всегда находятся на вертикальной оси и состоят из лепестков, особенно центральный, хотя бывают и исключения.

На рис. 24 представлены цветы с различной последовательностью в написании. Сначала для всех цветов делается подмалевок в виде круга, затем в 1,4,6 случае прокладываются лепестки в виде скобок одного цвета. Во второй шестилепестковой розетке лепестки чередуются по цвету. Интересные розетки в случаях 3,5, где лепестки представлены в виде тонких выгнутых скобочек, отступающих от круга.

Роспись всегда выполняется на цветных фонах, при таком написании розетки цвет фона входит в колорит основного мотива, придавая целостность композиции. Почти все мастера по росписи использовали прием объединения ярко-оранжевых мотивов и яркого фона в единую красочную гамму, путем создания узорной сетки из черных «травных» «приписок» и белых «оживок», успокаивающих контрастное звучание синих, красных, зеленых тонов.

Иногда центр «розана» - круг - тоже делится на количество лепестков и заполняется тонкими скобочками или сплошными полукружьями с различными оживками (цветок 5,6).

Почти всегда контур цветка подчеркивался черной, темно-синей, коричневой краской. Эти линии, маленькие приписки в виде капель, точек, скобочек, выявляют и подчеркивают центр розетки, но не более.

Иначе можно так приглушить цвет, что в первую очередь будем смотреть на разживки, на технику исполнения. На придках мы любуемся цветовым и тональным сочетанием элементов в цветке, который написан даже слегка небрежно. Рядом с порхающими, написанными за один прием листьями, цветочная композиция кажется ожившей. Не случайно искусствовед В. М.

Вишневская олицетворяет расписные лопасти прялок с весенним лугом, цветущим деревом, ветви которого наклонились под тяжестью крупных цветов и бутонов.

На рис. 25, 26, 27 представлены мотивы розеток с прялок, дата стоит рядом. Благодаря такому сопоставлению мы можем судить, насколько разнообразны розетки, и ни одна из них не похожа на другую, хотя некоторые из них написаны в одно время.

Мы имеем почти везде единую пяти-шестилепестковую форму розетки и простые элементы приписок («точка», «капелька», «скобочка», «завиток»), а богатство фантазии мастеров не имеет предела. Это говорит об их большом желании творить.

Копирование простых композиций плоскостных изделий: прялок, вальков, филенок дверей

После того, как вы познакомились с основными элементами Глубоковской росписи, изучили их последовательное написание, надо провести экскурсию в музей-заповедник и познакомиться с росписью Глубоковских прялок или показать слайды, копии с прялок. Копирование произведений, хранящихся в музее, дает возможность почувствовать себя на месте народного мастера. Данное задание помогает понять образ росписи, сохранить в работах учащихся традиционные особенности и в процессе творческой работы дать свои варианты.

При помощи копирования осваивается типовая композиция: с тремя цветками-розетками на оси симметрии и промежуточными мотивами в виде бутонов, группы листьев. Цветовая гамма росписи тоже очень своеобразна. Чаще всего она состоит из красно-коричневых, малиновых, охристых, зеленых оттенков, но иногда художники вводили и голубую, синюю, позднее бронзовую и серебряную краску.

На протяжении всего процесса обучения следует помнить, что роспись наносится без предварительного рисунка, поэтому нужно постоянно оттачивать глазомер у учащихся, чтобы они писали на глаз. Преподаватель постоянно напоминает, что надо смешивать краски, отказываться от работы открытой желтой, синей, фиолетовой и др. красками, т. к. живописная палитра строится на взаимном сочетании всех присутствующих в росписи красок. Открытые цвета не допускаются, они смешиваются с цветом фона и плавно входят в живописный строй орнамента.

Оформление росписью плоскости или плоскостного предмета

Это задание включает роспись на определенной форме и размере, типа круглого или квадратного панно, разделочной доски, кухонного набора, детской мебели. При работе над этим заданием учащиеся должны дать свои варианты типовых композиций с Глубоковской росписью. Лучше выполнить одну композицию на разных цветовых фонах при сохранении цветового и ритмического решения орнамента. Затем учащиеся могут рисовать на одном цветном фоне разные мотивы одной композиции или заменяют некоторые мотивы. Можно варьировать различными формами плоскости для росписи: круг панно, квадрат, тарелка, разделочная доска фигурной формы, поднос по собственным эскизам, детская мебель и т. д.

Композиция в круге.

Это задание может выполняться в двух вариантах.

Вариант №1. Роспись круглой крышки (шкатулки, поставца) рис. 28.

(Выполняется без учета верха и низа композиции.) Сначала мы покрываем фоном круглую форму, затем находим центр изделия. Можно в центре расположить один цветок или группу из трех маленьких бутонов. Затем делаем «подмалевок» под цветок-розетку и отходящие от него листья вытянутой формы. Направление листьев придает композиции движение по часовой стрелке. Выполняем капли и маленькие цветочки между листьями. Далее наносим зеленый цвет на цветок в виде небольших кружков-лепестков, оттеняем этим цветом листья.

Наводим красный цвет для росписи, выделяем им центр цветка, оттеняем капли, листья. На цветке-розетке делаем оживку в виде точек. Завершаем роспись тонкой кисточкой краской темного цвета (к черной краске примешиваем цвет фона). Акцентируем каплями центр цветка, добавляем завитки к листьям и подчеркиваем завитки на лепестках основного цветка. Точкой объединяем капли, идущие от цветка, выделяем центр маленьких цветочков. Капельками оживляем листья и лепестки в этих цветочках. Кистью № 1-2 наносим ажурную сетку на листья, капли, слегка подчеркиваем контур основного цветка-розетки.

Вариант №2. Роспись круглого панно рис. 22.

Эта композиция строится как панно на стену, поэтому она имеет верх, низ изделия, отверстие для крепления на стену. Оно может быть сквозным, тогда его обыгрывают орнаментом (в нашем случае отверстие не сквозное).

Наносим на изделие фон. В центре рисуем шестилепестковую

розетку охристым цветом. Намечаем стебель, так как композиция имеет движение, рост вверх. В данном случае важное значение приобретает линия симметрии.*

Затем цветом подмалевка наносим листья, идущие от цветка и от стебля, намечаем завитки, кайму-рамочку, имеющую прерывистую форму.

Важно при нанесении подмалевка соблюдать ритмичность** в расположении элементов (в данном случае это листья и завитки).

Наводим красно-оранжевый цвет (он светлее фона, добавляем к нему немного зеленого, цвета фона), акцентируем центр цветка, наносим в виде скобочек внутреннюю часть шестилепестковой розетки. По движению листьев и завитков накладываем тонкие красно-оранжевые мазки, оттеняем рамочку.

Зеленым цветом, в виде шести скобочек, рисуем внешнюю часть розетки, намечаем край рамок, в виде зеленых скобочек, и тонкими мазками оттеняем листья, завитки, рамочку.

Завершаем работу темно-коричневой краской. Сначала оживляем цветок каплями, скобочками, точками, подчеркиваем его форму. Наносим капли и завитки на фон. Тонкими, ажурными приписками оттеняем листья, завитки. Подчеркиваем элементы каймы.

Композиция в квадрате

Данная композиция чаще всего встречается на крышке шкапулки, дверце шкафчика. Она может иметь статичную композицию (вариант №1 - рис. 30) и форму движения, вращения (вариант №2 - рис. на 1-ой стр. обложки).

Вариант №1.

На фон наносится подмалевок. В центре - шестилепестковая розетка. Изогнутые листья, отходящие от цветка, подчеркивают форму квадрата. Между листьями расположены капли. Сначала оживляем элементы красной краской, подчеркиваем лепестки розетки, листья. Затем зеленой краской подчеркиваем внешний край цветка, листья и завершаем работу черно-коричневой краской в виде капель, приписок, ажурной сетки на лепестках розетки и листьях.

* - Линия симметрии представляет собой линию, от которой вправо и влево (или вверх и вниз) располагаются соответствующие друг другу по величине и расположению элементы орнамента.

** - Ритм - это равномерное чередование каких-либо элементов.

Вариант №2.

Грунтуем фон. На пересечении диагоналей - в центре - рисуем круг. Это подмалевок под цветок-розетку. Намечаем маховыми мазками листья, отходящие от цветка, акцентируем углы квадрата. Затем зеленым цветом, при помощи восьми скобочек, намечаем лепестки цветка-розетки. Усиливаем движение вращения маховыми зелеными мазками, идущими от розетки. Отрисовываем углы квадрата при помощи скобочек, капель, точек. Красными мазками усиливаем движение листьев.

Почти черной краской рисуем четыре завитка в центре круга. Они усиливают движение вращения по часовой стрелке. Наносим симметричные завитки между листьями. Тонкими линиями подчеркиваем листья, углы квадрата, точками и каплями дополняем завитки.

Композиция в полосе.

Это задание может быть первым по работе на форме. Намного проще перейти от прямоугольной формы лопасти прялки к прямоугольной форме доски. Глубоковская роспись может украшать не только прялочные формы. Это могут быть детали мебели: дверцы шкафчика, спинка стула, столешница, спинка детской кровати, лопатка, детская мебель, спинка для санок, различные кухонные наборы. Данные предметы могут иметь различную форму плоскости под роспись. Наиболее распространенная форма - прямоугольная. На нее хорошо ложится прялочная композиция с тремя крупными розетками по центральной оси и четырьмя промежуточными розетками-бутонами.

Традиционная схема Глубоковского орнамента трактуется как годовое вращение солнца [12]. В процессе обучения посвящаем несколько занятий образному строю орнаментальных композиций и их семантическому значению.

Можно рассматривать композицию как райское цветущее дерево, как дерево жизни (сохранение индоевропейской традиции о смене форм жизни)[10]. Цветочные мотивы условно представлены как женская фигура в позе богини-Рожаницы [16]. Такое понимание, прочтение орнамента Глубоковской росписи позволяет нам судить о своеобразном образе прялки. Составляя эскиз к той или иной форме изделия, мы как будто сочиняем рассказ, украшаем наше дерево, нашу богиню-Рожаницу. Фантазия учащихса безгранична.

Сначала грунтуем фон изделия. Предварительно составим эскиз в карандаше, где продумаем композицию на форме (какие цветы, бутоны, листья будут изображены и как они будут располагаться на плоскости). Этапы написания композиции в полоске показаны на рис. 31-34.

На первом этапе росписи «подмалевком» намечаем пропорции, форму, расположение основных элементов, рамочку или кайму изделия. После того, как разложена вся композиция, переходим ко второму этапу росписи.

Соединяем основные элементы стеблем темно-коричневого цвета. Вводим зеленый цвет, он состоит из зеленой краски, цвета фона и других красок, которые будут присутствовать в росписи. Полученным зеленым цветом намечаем лепестки цветов-розеток, точки вокруг бутонов, листья округлой формы. Проложим зеленый цвет по листьям удлинненной формы, рамочке. Таким образом, зеленый цвет вошел составной частью в цветы-розетки, листья, рамочку, лег на фон в виде листьев округлой формы и точечных приписок вокруг бутонов.

На третьем - основном этапе росписи, мы должны разложить все цветовые пятна. В нашем случае мы начинаем с красномалинового цвета. Прокладываем скобочки по цветам-розеткам, бутонам, кайме изделия, оттеняем тонкими мазками листья. Затем охристым цветом выполняем детали цветка, бутонов, оживляем листья и кайму. Рисуем по фону капли.

Последний, четвертый этап, самый ответственный, завершающий. Важно подчеркнуть, выделить главное, увязать второстепенные детали, сохраняя ритмичность и пластичность композиции. Наводим черную краску для приписок, выполняем капли, завитки, точки. Тонкой линией подчеркиваем основные цветочные мотивы с внутренней и внешней стороны, легкими штрихами разживляем листья округлой формы, обобщаем бутоны, кайму, листья удлинненной формы. Орнамент ожил, роспись как будто проявилась, стала четче и выразительней. Все. Роспись закончена, переходим к покрытию изделия лаком.

Роспись предметов простых округлых форм

Это могут быть солонки, колешницы, шкатулки овальной формы, поставцы, боченка, пасхальные яйца, ложки и т. д. Очень важно при росписи формы данных изделий внимательно отнестись к выбору масштаба «мотивов», распределению их на округлой поверхности, взаимосвязи элементов, т. е. композиционному строю, выделению главного и второстепенного в композиции при помощи цвета и графики. Немаловажным является умение грамотно нанести рамочку, кайму на изделие, сохраняя при этом типовую композицию росписи. В некоторых местах по фону можно ввести текст. Это могут быть пожелания, поговорки,

название росписи, фамилия автора. Сначала следует потренироваться на бумаге в написании текста, составлении эскиза росписи, хотя не следует забывать, что освоение приемов росписи лучше проводить на самих изделиях. Мы используем в работе полуфабрикаты, гипсовые тарелки и т. д. Самую лучшую школу учащиеся проходят при росписи изделий округлой формы, поэтому следует скорее переходить от работы на бумаге к росписи изделий.

Заключение

Постоянные и систематические занятия по народной культуре развивают учащихся. Они овладевают основами и навыками традиционного художественного промысла, непосредственно приобщаются к богатым народным традициям своего края.

В процессе обучения учащиеся не только общаются с памятниками искусства, но и сами становятся творцами. Все это воспитывает бережное отношение к предметам и обрядам старины, к окружающей нас природе, отзвуки которой мы видим в работах наших прадедов. У учащихся развивается художественный вкус, и под руководством педагога они проходят школу труда, творчества и мастерства.

Экскурсии на предприятия художественных промыслов, занятия на природе позволяют учащимся увидеть прекрасное совсем рядом, постигнуть глубокие взаимосвязи в мире природы. Дети становятся более наблюдательны. Важное значение в процессе обучения имеет встреча с мастерами росписи. Непосредственное общение с ними, знакомство с «кухней» и приемами мастера заставляет иногда по-новому смотреть на традиционный промысел, приучает по-хозяйски относиться к материалам и инструментам, к природным богатствам родного края.

Постигая уроки мастерства, учащиеся знакомятся не только с глубинными корнями промысла, его историей, но могут видеть развитие Глубоковской росписи в современных условиях. Во время занятий у них формируется свой взгляд на изделия друзей, народных мастеров-умельцев. Воспитание художественного вкуса, развитие творческого начала способствует становлению личности.

Принимая самое активное участие в создании авторской росписи, активизируется фантазия и воображение учащихся. У них возникает потребность в дополнительных знаниях. Не случайно наши занятия по росписи сопровождаются лекциями о народных обычаях, праздниках и обрядах того времени, когда творили мастера. Проводятся беседы, рассказывающие о народных умельцах в различных жанрах искусства. Все это помогает увлечь учащихся, более полно раскрыть их творческие возможности, тем самым приобщив их к прекрасному делу - возрождению народных традиций Вологодского края.

Список используемой литературы.

1. Аверина Г. С., Шелепова О. Н. «Мезенская роспись», Архангельск, 1992.
2. Арбат Ю. А. «Русская народная роспись по дереву», Москва, 1970.
3. Арбат Ю. А. «Светлый север», Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1970.
4. Барадулин В. А. «Основы художественного ремесла», Москва, «Просвещение», 1979.
5. Барадулин В. А. «Сельскому учителю о народных промыслах», Москва, «Просвещение», 1979.
6. Василенко В. М. «Народное искусство». Гл. «Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX века». Избр. труды, Москва, 1974.
7. Вишневская В. М. «Глубоковские росписи», сб. НИИХП, Москва, 1981.
8. Вишневская В. М. «Особенности творческого процесса в коллективах художественных промыслов», сб. НИИХП, Москва, 1984.
9. Воронов В. С. «О крестьянском искусстве», Москва, «Советский художник», 1972.
10. Жарникова С. В. «Обрядовые функции северорусского женского народного костюма», Вологда, 1991 г.
11. Измestьева Л. А. «Мезенская роспись», Архангельск, 1992.
12. Иванова Ю. Б. ст. «Секреты старой прялки» в журнале «Важская область» г. Шенкурск Архангельской обл., 1972.
13. Иванова Ю. Б. Автореферат, Москва, 1993.
14. Круглова О. В. «Народная резьба и роспись по дереву», Москва, 1974.
15. Мальцев Н. В., Тарановская Н. В., «Русские прялки», Ленинград, «Аврора», 1970.
16. Рыбаков Б. А. «Язычество древних славян», Москва, «Наука», 1987.
17. Рыбаков Б. А. «Язычество Древней Руси», Москва, «Наука», 1987.
18. Шпикалова «Народное искусство на уроках декоративного рисования», Москва, «Просвещение», 1979.

Содержание

Предисловие	5
Прялка конец XIX нач. XX века, Глубоковская роспись, Глубоковка, Вельский район Архангельской области	7
Методика преподавания Глубоковской росписи	9
Материалы и инструменты	11
Подготовка, роспись и отделка изделия	12
Рисование элементов Глубоковской росписи	12
Рисование элемента «точка»	13
Рисование элемента «капля»	14
Рисование животных при помощи «капель»	15
Рисование элемента «скобочка»	16
Элемент Глубоковской росписи «листок»	49
Задание: Рисование сказочной птицы из основного элемента «листок».	50
Элемент Глубоковской росписи «завиток»	51
Виды каймы, рамок в Глубоковской росписи	52
Последовательность рисования «бутонов» в Глубоковской росписи	53
«Цветы» в Глубоковской росписи	54
Копирование простых композиций плоскостных изделий: прялок, вальков, филенок дверей	56
Оформление росписью плоскости или плоскостного предмета	57
Композиция в круге	57
Композиция в квадрате	58
Композиция в полосе	59
Роспись предметов простых округлых форм	60
Заключение	62
Список используемой литературы	63