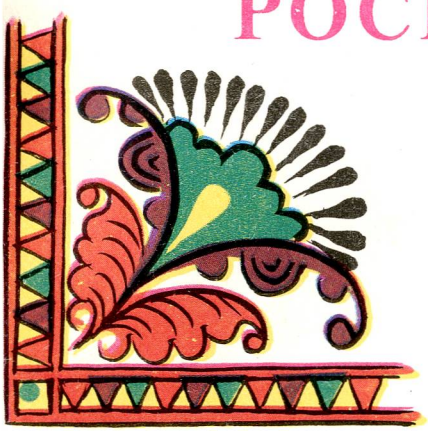

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

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

Выпуск № 4

Архангельск
1994

Печатается по решению редакционно-издательского совета АО ИППК.

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

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.

ОТ АВТОРА

Борок - древнее село на берегу Северной Двины (ныне Виноградовского района Архангельской области), возникшее еще при заселении двинского края новгородцами.

Предание связывает эти места с боярами Борецкими, и в частности со вдовой новгородского правителя XV века Марфой Посадницей, злейшим врагом московских князей, защитницей новгородских вольностей, главой так называемой "литовской" партии. Очевидно, сюда, на Северную Двину, перебрались и новгородцы-иконописцы со своими живописными традициями, хранимыми здесь очень долго.

В деревне Скобели, возле пристани Борок, жила Пелагея Матвеевна Амосова, по прозвищу Польникова. Ее работы по росписи прялок широко известны. Живописцами были и ее братья Степан, Никифор, Василий, Михаил, Кузьма, но на базарах особенно ценили прясницы Пелагеи Амосовой. У нее был свой стиль росписи. Она любила прялки нарядные, рисунок трехъярусный ("став с окольницами", "став с древом" и "став с конем") с золотом по белому фону и красными травными узорами. Это общее. А дальше идет свое - то, что на Двине называют "Палагина работа".

В верхней части у нее на прялке два золотых окна ("окольница") с красными переплетами и обязательно с цветами, каких соседи не пишут: четыре маленьких овала, один на другом, а на стебельке три пары - желтые, зеленые и красные (бывают и другие цветовые варианты).

Между окнами многоцветный куст, а на нем (так же, как иногда и на оборотной стороне прялки) - сказочная красная птица с зелеными крыльями. Птицы у Пелагеи Амосовой особенно красивы.

Среднюю часть с полукружием, напоминающим церковные врата, заполняет "древо жизни". По бокам - две пышные птицы.

Нижняя часть - приезд жениха. Конь обычно один, красный или золотой, по форме крепкий, тяжелый, с резво выброшенной вперед ногой.

Василий Амосов отличался тем, что особенно любил золотить, иной раз делал золотой (а на обороте серебряный) фон, так что конь и повозка с человеком только прорисовывались черно-красным контуром, а красно-желтые цветы писались тоже по золоту.

Большим выдумщиком считался Никифор Амосов. Сюжеты его росписи порой совсем необычны. Есть прялка его работы, где на двух верхних "ставках" помещен целый зверинец: двугорбый верблюд, обезьяна, лев, на ножке слон и какой-то неведомый зеленый зверь в красных пятнах. Над рисунком, изображающим повозку с парой разноцветных (красный и зеленый) коней и возницей в старомодных кафтане и шапке (все это черты росписи, характерные для Никифора Амосова), помещены еще всадник на лошади и женщина с сумкой и зонтиком!

Кони и у Пелагеи Амосовой и у ее братьев по форме одинаковые, так как контуры коней рисовались по общему трафарету. Надо еще отметить, что все Амосовы пользовались циркулем для прочерчивания полукружий второго "става" и узоров с "громовыми" знаками на ножках прялки.

Весьма широк круг сюжетов, которые живописцы любили применять при росписи прялок: свадебные катания; сцены крестьянского труда - прядение, ткачество, кормление птиц, полевые работы, выгон, убой скота, труд в лесу, в кузнице; сцены отдыха, винопития и чаепития.

Нередко такие бытовые сцены на борокских прялках сопровождаются надписями: "Везет молодец девицу на златогривых лошадях", "Эта прялочка изрядна, а хозяюшка обрядна".

Есть прялка Пелагеи Амосовой, где над сценой выезда в середине вместо древа жизни - сцена чаепития, а внизу надпись: "После чаепития хорошо прокатиться и наоборот".

Борокские прялки поражают своим богатством и пышностью. Господствует древнерусское узорочье, применяется замысловатый орнамент из красных стилизованных трав, много узорных бордюров, рамок, уголков, скобок с "волнами", зубчиками и т. п.

Изготовлял прялки для Амосовых местный плотник Василий Иванович Никитин. Почти все, что нужно было сделать крестьянину из дерева, выходило из рук Василия Ивановича. Ремесло свое получил от отца, а тот - от деда. В деревне так всегда было: сын наследует "рукомесло" отца. Не случайно, оказывается, здесь прялки крупные, массивные. Вырезали их из целого дерева с корнем. Из нижней части ствола делали ножку прялки и головку, куда привязывалась кудель при падении, а из горизонтального ответвления корня - донце (сиденье пряхи). Форма прялки здесь была всегда одна. Верхушку украшали "бобочками" или "бобошками" (верхние круг-

лые выступы; в других описаниях они могут встречаться под названиями: "городки", "маковки"), а низ головки - "сережками".

"Бобочки" - так это же ведь "бочки", т. е. вид крыши на деревянных церквях, на верху прялки они вполне на месте. "Сережками" украшались крестьянские дома, а фигурные ножки прялки такие же, как столбики балкончиков и крылец. Это сходство теперь понятно: ведь и дома и прялки делали одни и те же мастера; совершенствуя мастерство из поколения в поколение, они на прялки перенесли черты древней северной архитектуры, воспетой еще в былинах:

... Терема-то все златоверховатые...
Каждая с маковкой-жемчужиной...

Прялка, расписанная В. М. Амосовым. 1890 г.

Северная Двина. Деревня Скобели.
Виноградовский район. Архангельская область.

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

(Рисунок 1)

Прялка, расписанная Василием Амосовым, - предмет необычный. Это подарок его невесте. Роспись как бы сверкает, каждый листик орнамента выписан особенно тщательно. Как обычно, расписное поле делится на три яруса - става (т. е. полочки). В верхнем - окошки ("став с окольницами"), средний - с пышным кустом в цветочном горшке ("став с древом"), в нижнем - поездка ("став с конем"). Здесь, внизу, "на земле", Василий нарисовал запряженный парой коней возок с молодыми: впереди на облучке сидит парень, он крепко натянул вожжи, сдерживая бег рвущихся вперед коней, сзади - девушка в модной шляпке держит над головой раскрытый зонтик. Зонтик и шляпка здесь - последний "крик" деревенской моды конца прошлого века. Изобразив себя с невестой в свадебном выезде, художник, естественно, показал и самые модные одежды.

В борецком направлении живописного искусства развитие шло по пути все большего отражения окружающей действительности.

Ярко расписанные, горящие золотом предметы очень нравились жителям края, и, чтобы купить красивую прялку, они могли отправиться к мастеру или на ярмарку за несколько десятков километров.

Примеры геометрического орнамента борецкой росписи

(Рисунок 2)

Анализируя элементы орнамента борецкой росписи, надо обратить внимание на их геометрический характер.

Орнаменты в полосе состоят из одинаковых по форме треугольников и чередуются по цвету:

- красный, зеленый.
- красный, зеленый, коричневый;
- оранжевый, коричневый, оранжевый, зеленый;
- три красных, зеленый.

Орнаменты в полосе, состоящей из треугольников, могут быть заключены в прямоугольники. Здесь треугольники могут быть по цвету одинаковые или чередоваться. Орнаменты в полосе также могут состоять из ромбиков, скобок, между которыми рисуются капельки или кружочки. Еще в борецкой росписи используется комбинированный узор, состоящий из треугольников, скобок и кружков.

Здесь также используются красный, зеленый, коричневый, оранжевый, желтый цвета. Все элементы обводятся черным контуром.

Последовательность рисования геометрического орнамента борецкой росписи

(Рисунки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Проводятся две горизонтальные линии. На верхней линии делается разметка на отрезки, равные стороне треугольника. На нижней линии разметка ставится как бы посередине верхнего отрезка. Затем все точки разметок соединяются и получаются треугольники. В цвете работа начинается с проведения горизонтальных линий красного цвета, закрашиваются все красные треугольники, затем - зеленые, коричневые и желтые; последней делается обводка черного цвета.

Элементы борецкой росписи

ВЕТОЧКА С ЯГОДАМИ

(Рисунок 11)

Веточка с ягодами представляет собой полукруг с крупной ягодкой посередине веточки и ягодами поменьше по бокам.

На рисунке 11 показаны в разных положениях веточки, которые используются в борецкой росписи. Они могут быть красными, коричневыми, оранжевыми, очень редко - синими. Все элементы обводятся черным контуром.

Элементы борецкой росписи
ТРИЛИСТНИКИ
(Рисунок 12)

На рисунке 12 показана последовательность выполнения трилистника - элемента борецкой росписи. Трилистники в росписи изображаются как отдельные, так и сдвоенные, иногда с веточками и ягодками вместе. Трилистники могут быть красными, оранжевыми, коричневыми. Обводка черного цвета.

Элементы борецкой росписи
ВАРИАНТЫ УГОЛКОВ
(Рисунок 13)

На рисунке 13 изображены различные варианты уголков, которые могут быть использованы при составлении борецких композиций. Это части рамок, состоящие из геометрических орнаментов (ромбики, треугольники, скобки), трилистников и веточек с ягодками.

Здесь также используются цвета, характерные для борецкой росписи.

Элементы борецкой росписи
ТЮЛЬПАНЫ. ДРЕВО
(Рисунок 14)

Как символ борецкой росписи раскинул свои прихотливые лепестки огромный цветок тюльпана. В обе стороны от него бегут изящные, изогнутые листья. Это царственно прекрасный цветок.

Здесь же изображены декоративные цветы, которые напоминают дерево, в росписи их называют древом жизни. Это огромные цветы с толстыми прямыми стволиками стеблей, со сдвоенными трилистниками и ягодами клюквы под цветком.

Древо обычно изображалось на среднем ставе прялки. Вокруг него - пышная растительность, на фоне которой сидели птицы.

Последовательность выполнения тюльпанов и цветущих растений в борецкой росписи

(Рисунок 15)

РОЗЕТКИ

(Рисунок 16)

На рисунке 16 изображены различные виды розеток - узоры в круге.

Шесть или четыре лепесточка заключены в центре розетки, обрамленные круговым геометрическим орнаментом из треугольников или скобочек.

Здесь также используются цвета, характерные для борецкой росписи, - красный, оранжевый, коричневый, зеленый, синий, желтый. И обязательно обводка - контуры черного цвета.

Последовательность выполнения розетки

(Рисунки 17, 18, 19, 20)

На рисунках 17, 18, 19, 20 показана последовательность выполнения различных розеток.

Для проведения круга используется циркуль (в старину мастера по росписи тоже использовали циркуль).

Проводятся несколько окружностей разных диаметров, которые необходимы для данной розетки. Затем внутренний круг делится на столько частей, сколько будет лепестков в центре розетки. Далее рисуются лепестки и маленькие листочки между лепестками. Затем изображается цепочка "бегущих" треугольников в круге.

Элементы борецкой росписи

ПТИЦЫ

(Рисунки 21, 22, 23)

Один вид птиц, характерный для борецкой росписи, похож на тетерева. Особенность их формы - округлые певучие линии. Оперение напоминает многоцветный узор. Некоторые из них изображены в резком повороте назад, голова их почти пригнута к хвосту. Красное оперение оттенено зелеными крылышками и опояской по шее. Такими птицами часто украшали круглые "серьги" и "городки" ("бобошки").

Другой вид птиц напоминает павлина, остальные - просто сказочные декоративные птицы.

На борецких прялках птицы обычно изображаются между оконцами или сидящими на древе.

Последовательность выполнения птицы

(Рисунок 24)

Последовательность выполнения борецкого коня

(Рисунок 25)

На рисунке 25 показано, как проще нарисовать борецкого коня. Начать лучше с рисования двух больших "капелек" на небольшом расстоянии друг от друга. Одна из них напоминает шею и грудь, другая в перевернутом виде - бедро коня. Затем эти "капельки" соединяются. Далее рисуются голова и ноги. Причем одна передняя нога часто рисуется приподнятой.

В борецкой росписи кони могут быть красными, оранжевыми, иногда зелеными.

Мастера изображали борецких коней сильными, крепкими, могучими.

На всех прялках кони были совершенно одинаковы, так как Амосовы, мастера по росписи борецких прялок, пользовались одним трафаретом.

КОМПОЗИЦИИ В КВАДРАТЕ

(Рисунки 26, 27)

На первых двух композициях (рисунок 26) в центре изображены декоративная розетка или птица.

Из уголков квадрата к ним направлены кустики из веточек с ягодами и трилистников. Одна композиция обрамлена геометрическим орнаментом из чередующихся по цвету треугольников, другая - цепочкой из скобочек.

Следующие две композиции в квадрате (рисунок 27) полностью состоят из растительного узора.

В одной из композиций от центра по диагоналям изображены тюльпаны с трилистниками, между ними веточки с ягодами. Вся композиция обрамлена геометрическим узором.

На другой композиции в квадрате изображен декоративный цветок - древо, вокруг которого расположена пышная растительность.

Растительный узор, изображения птиц, декоративные розетки, геометрический орнамент - все исполнено в традициях борецкой росписи.

КОМПОЗИЦИИ В КРУГЕ

(Рисунок 28)

На рисунке 28 изображены две композиции в круге.

В центре каждой - декоративные розетки, вокруг которых расположились сдвоенные трилистники и бегущие цепочки геометрического орнамента из треугольников.

Здесь использованы цвета, характерные для борецкой росписи.

Фрагменты росписи борецкой прялки
НИЖНИЙ СТАВ С КОНЕМ

(Рисунок 29)

На рисунке изображена сцена катания (по-видимому, жениха) на коне, запряженном в возок. Все свободное поле фона занимает пышный растительный узор, состоящий из трилистников и веточек с ягодками. Сцена катания вместе с растительным узором обрамлена геометрическим орнаментом, состоящим из цепочки бегущих треугольников.

Здесь преобладают красный, оранжевый и зеленый, вокруг - черный контур.

Композиция выглядит очень яркой, праздничной, нарядной, что характерно для борецкой росписи.

Скопкарь. 1823 г. Борецкая роспись

Архангельская область. Виноградовский район. Пристань Борок. Деревня Скобели.

(Рисунок 30)

Росписью покрыт не весь скопкарь, а только его верхняя часть. По самому краю идут узкие полосы-узоры из треугольников и цветочков. "Грудь" скопкаря украшена декоративной розеткой, от которой в обе стороны как бы разбегаются гибкие стебли, унизанные крупными изогнутыми листьями со штриховкой и "оборочками" по краям. Среди них красные цветы тюльпана, характерные для борецкой росписи. Около самой розетки, на груди скопкаря, узор веток особенно густой и широкий. Постепенно двигаясь к бокам, он становится уже менее пышным и постепенно замирает к хвосту сказочной птицы. На хвосте скопкаря мастер написал крохотный красный тюльпанчик с пышной оборкой красных лепестков с красными и зелеными листами. На широкой части хвоста-ручки в круг вписано изображение птицы. Роспись восхищает не только декоративностью крупного по форме орнамента, но и сочностью колорита, где основные цвета - яркая киноварь и изумрудная зелень.

Прялка. Вторая половина XIX века.

Архангельская область. Виноградовский район.
Пристань Борок. Деревня Скобели.

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

(Рисунок 31)

Роспись прялки типична для Борка. В основе ее также лежит древняя схема, где большая часть лопасти была занята композицией, напоминающей иконостас с царскими вратами (так представлялся художнику терем невесты), а ниже изображалась сцена катания (по-видимому, жениха) на саночках. Именно эта композиция лопасти, постепенно меняясь, в конце XIX века получила три четких деления, которые художники Борка называли ставами. Перед нами классический образец борецкой прялки с тремя ставами. Ряд крупных городков с розетками и сдвоенными трилистниками украшает верхний срез прялки. Под ними птица, напоминающая тетерева, и два оконца по краям. Это верхний став. Ниже, в углах среднего става, - поясные портреты двух мужчин с цветками в руках - мотив, нередко встречающийся в борецкой росписи. А в центре - огромный, традиционный для Борка цветок тюльпана, красно-коричневый, с декоративными крупными тычинками. Нижний став - с конем, запряженным в саночки. Все свободное поле фона и здесь занимает роскошный цветок тюльпана. Нижнюю часть лопасти украшают круглые серьги с розетками. Ножка прялки состоит из розеток. Вся композиция лопасти обрамлена декоративными бордюрами, состоящими из треугольников. Роспись выполнена в основном красным, коричневым и оранжевым, а контур - черным цветом. Прялка отличается красотой композиционного решения, богатством орнамента и тщательной отделкой деталей.

Рис. 1

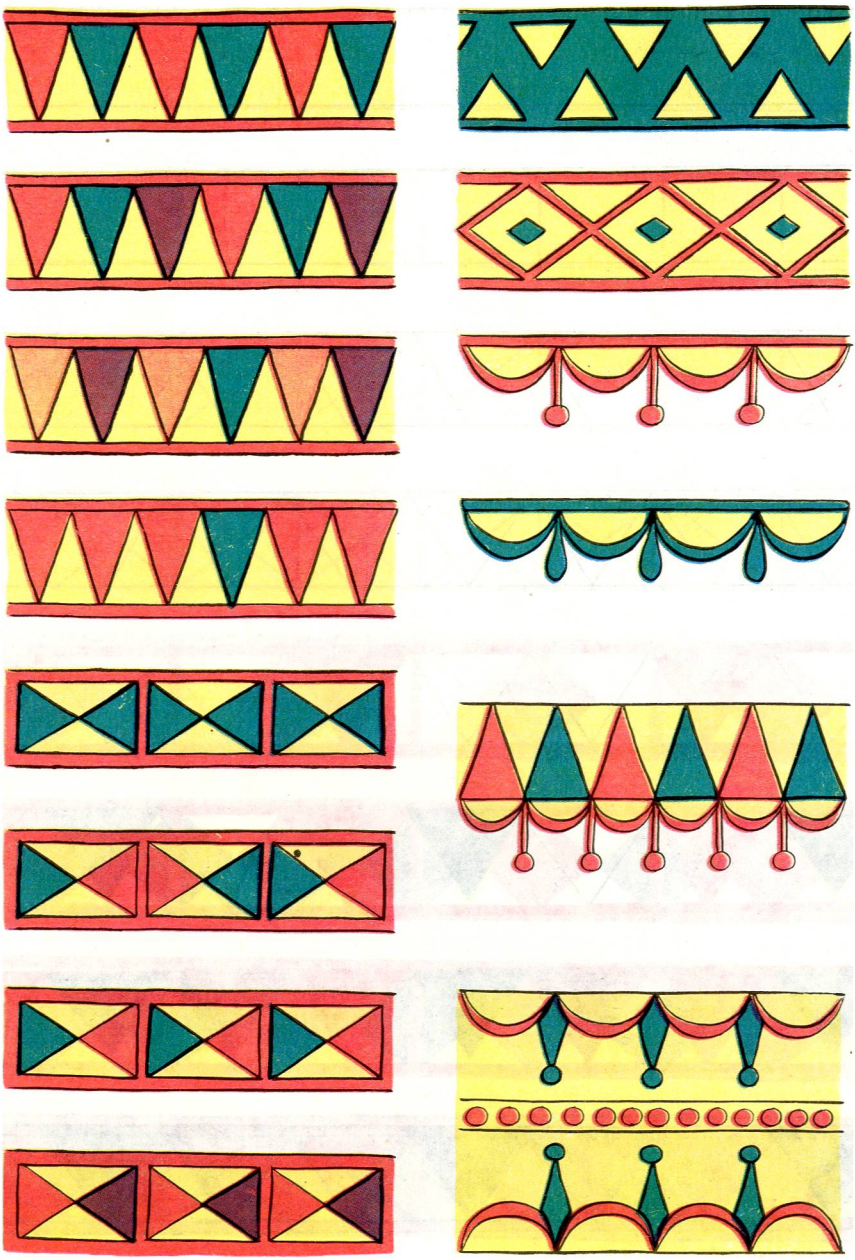

Рис. 2

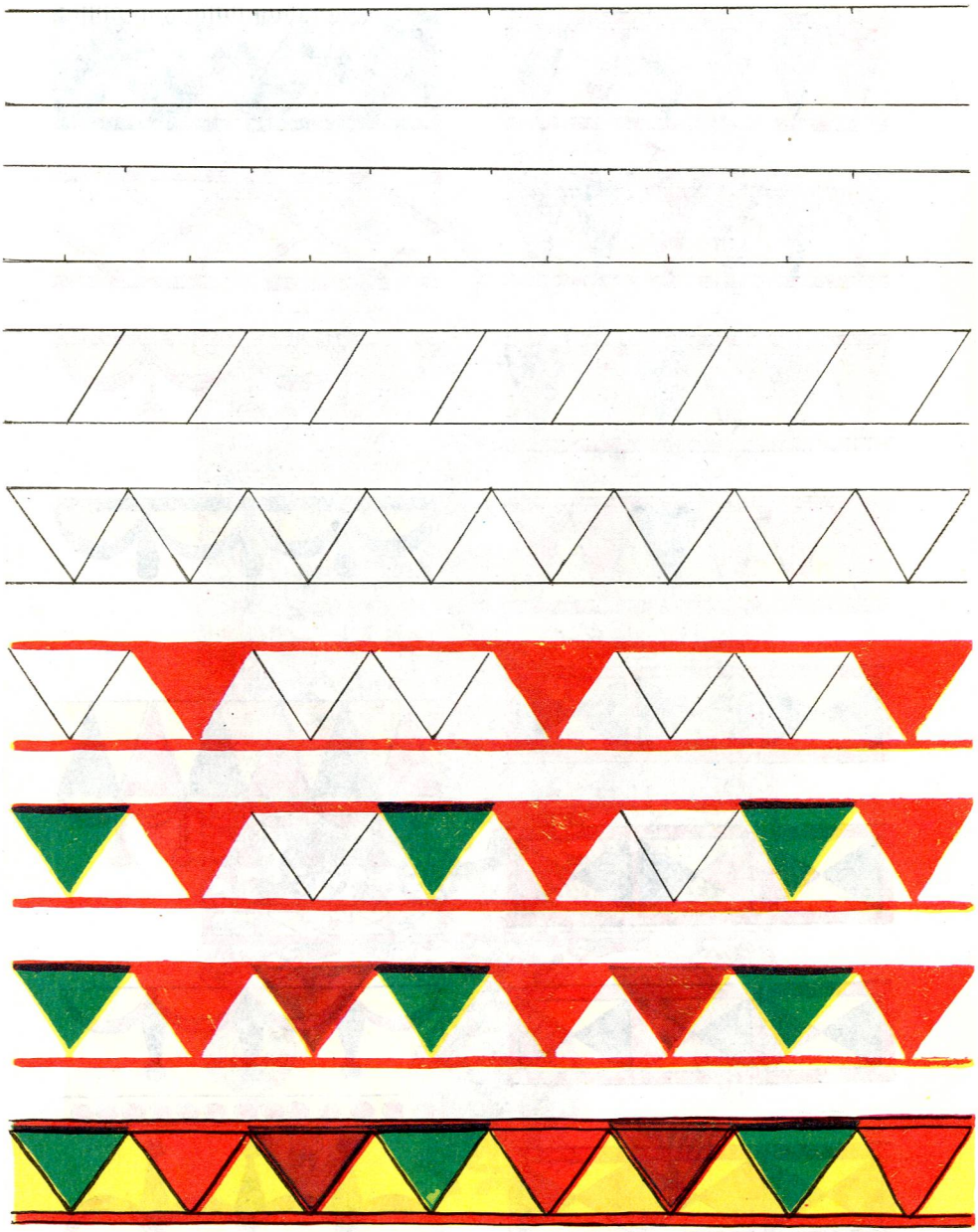

Рис. 3

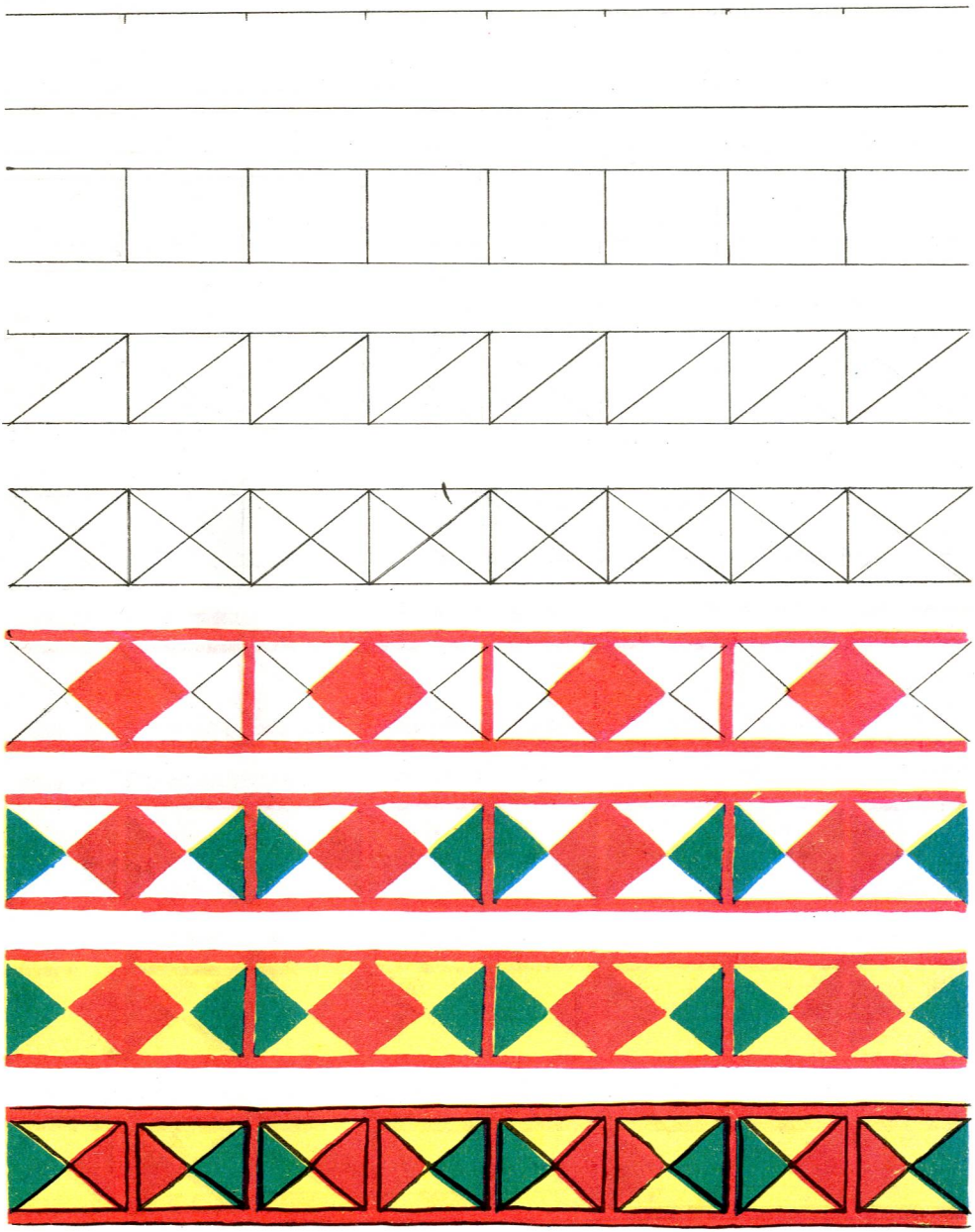

Рис. 4

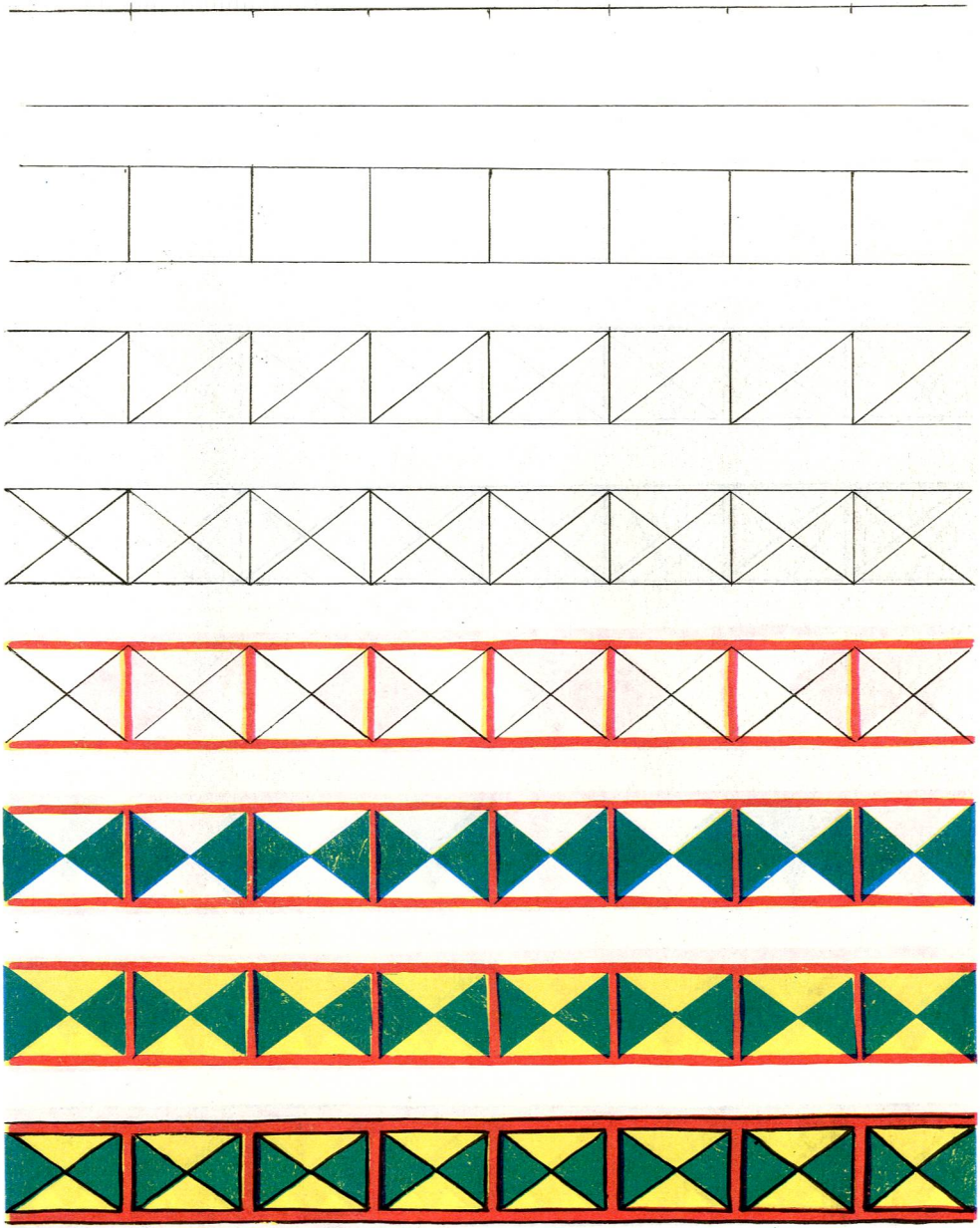

Рис. 5

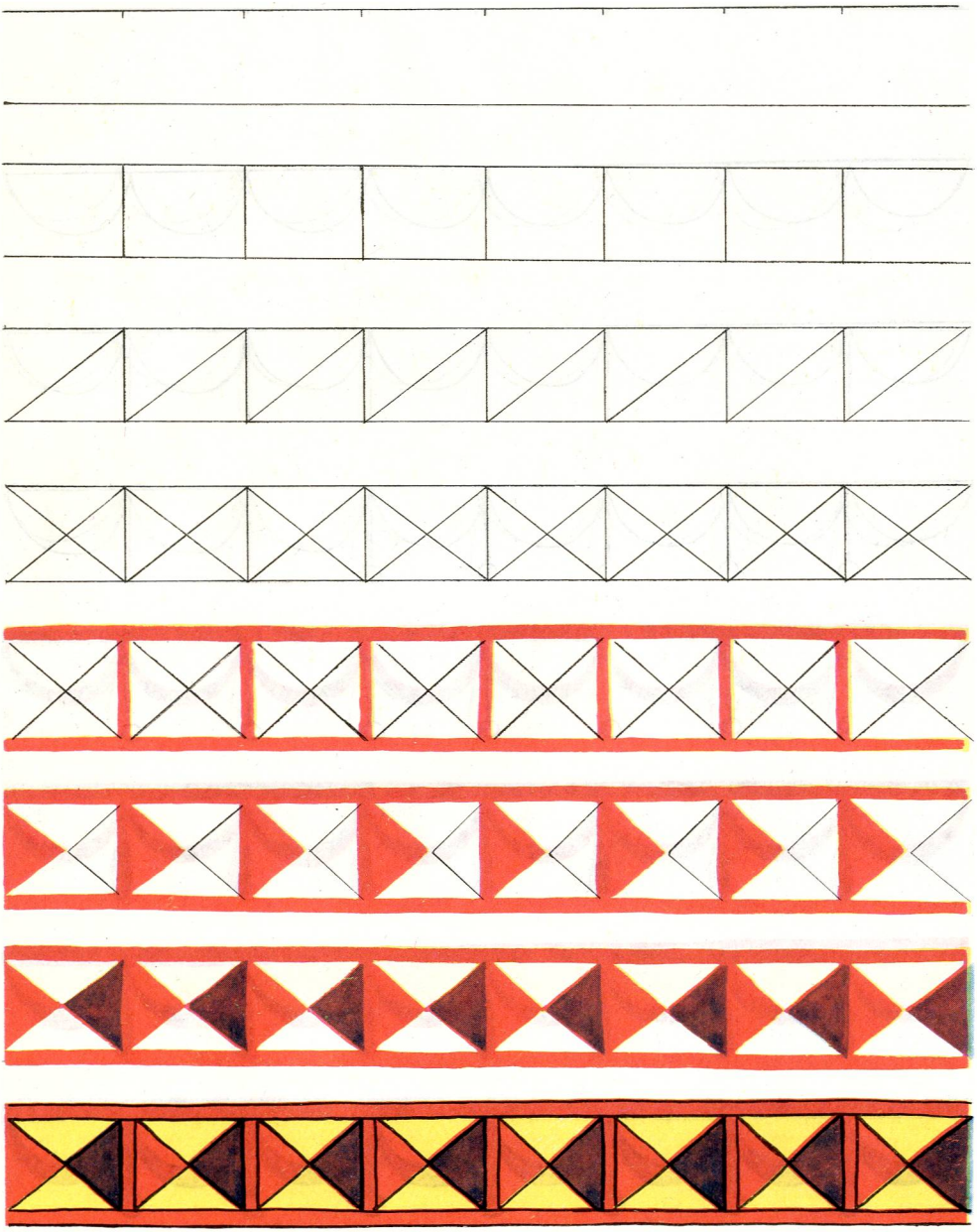

Рис. 6

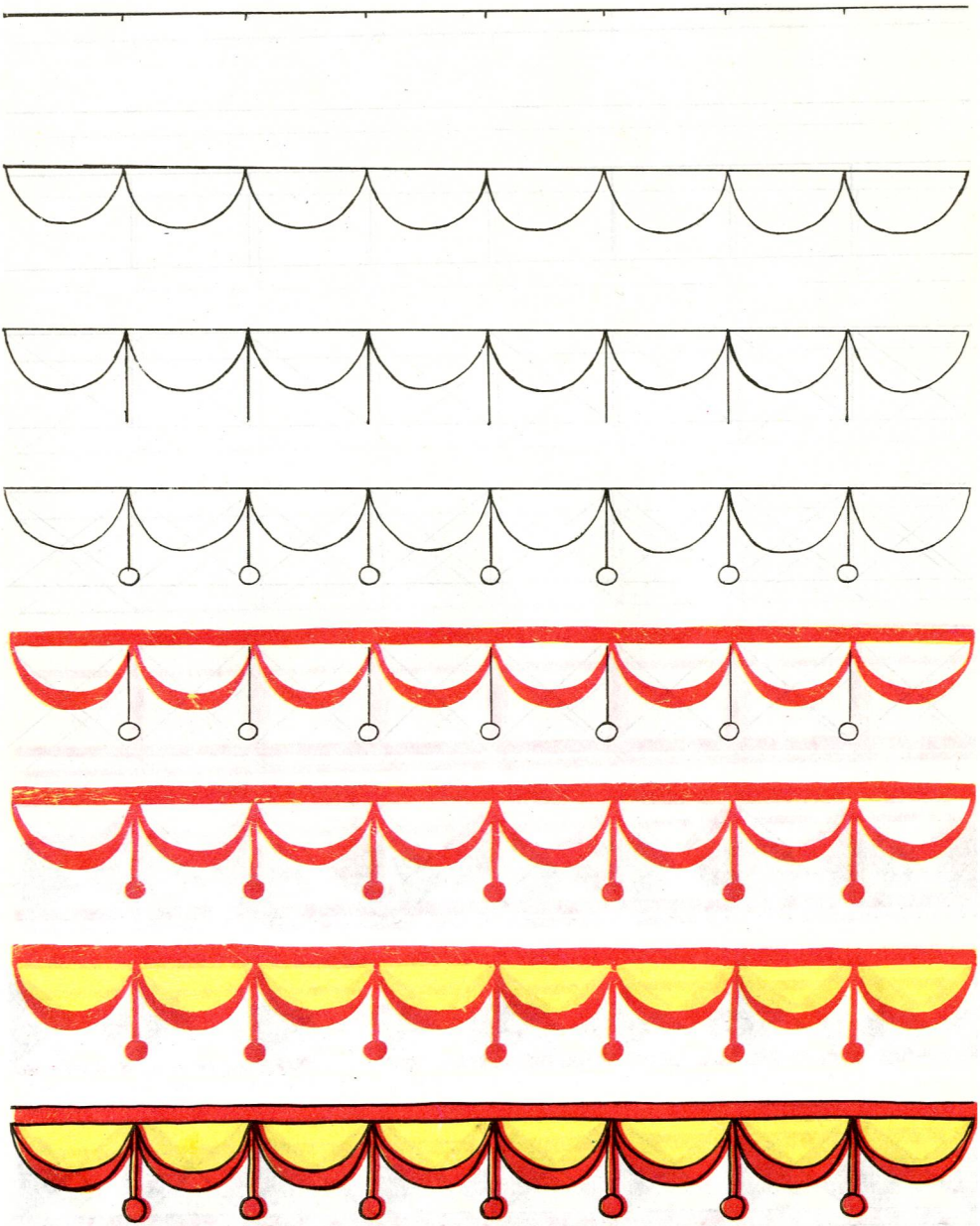

Рис. 7

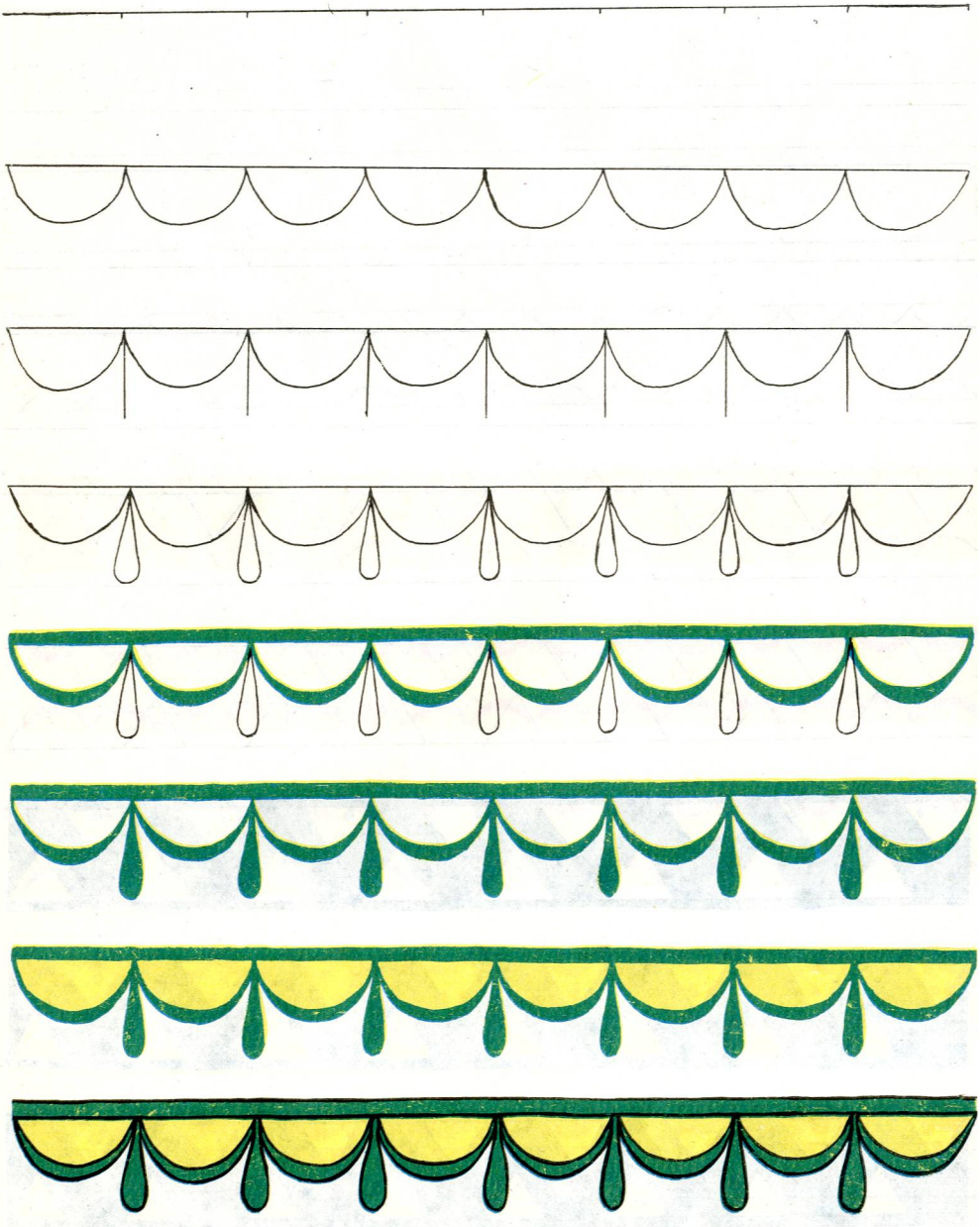

Рис. 8

Рис. 9

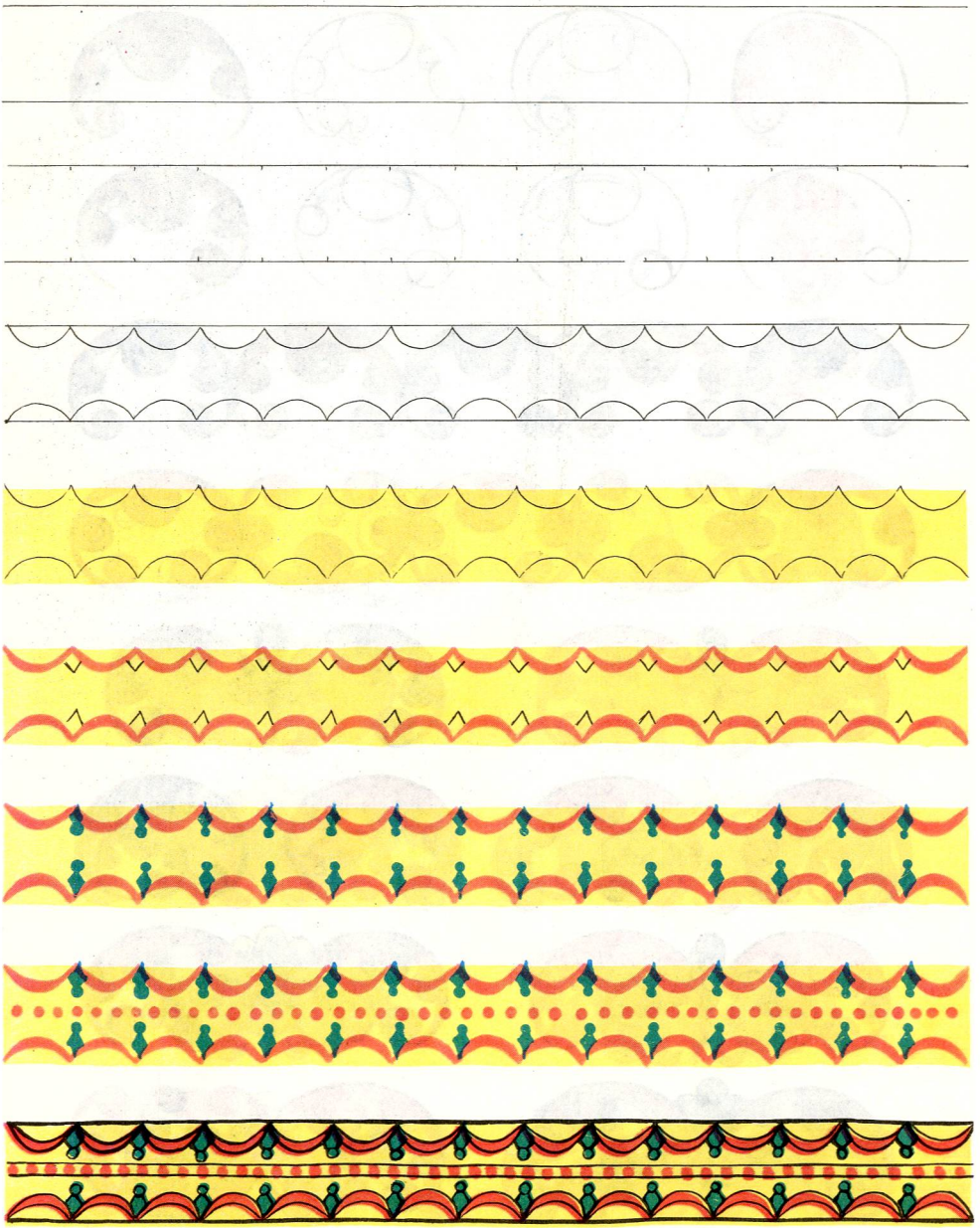

Рис. 10

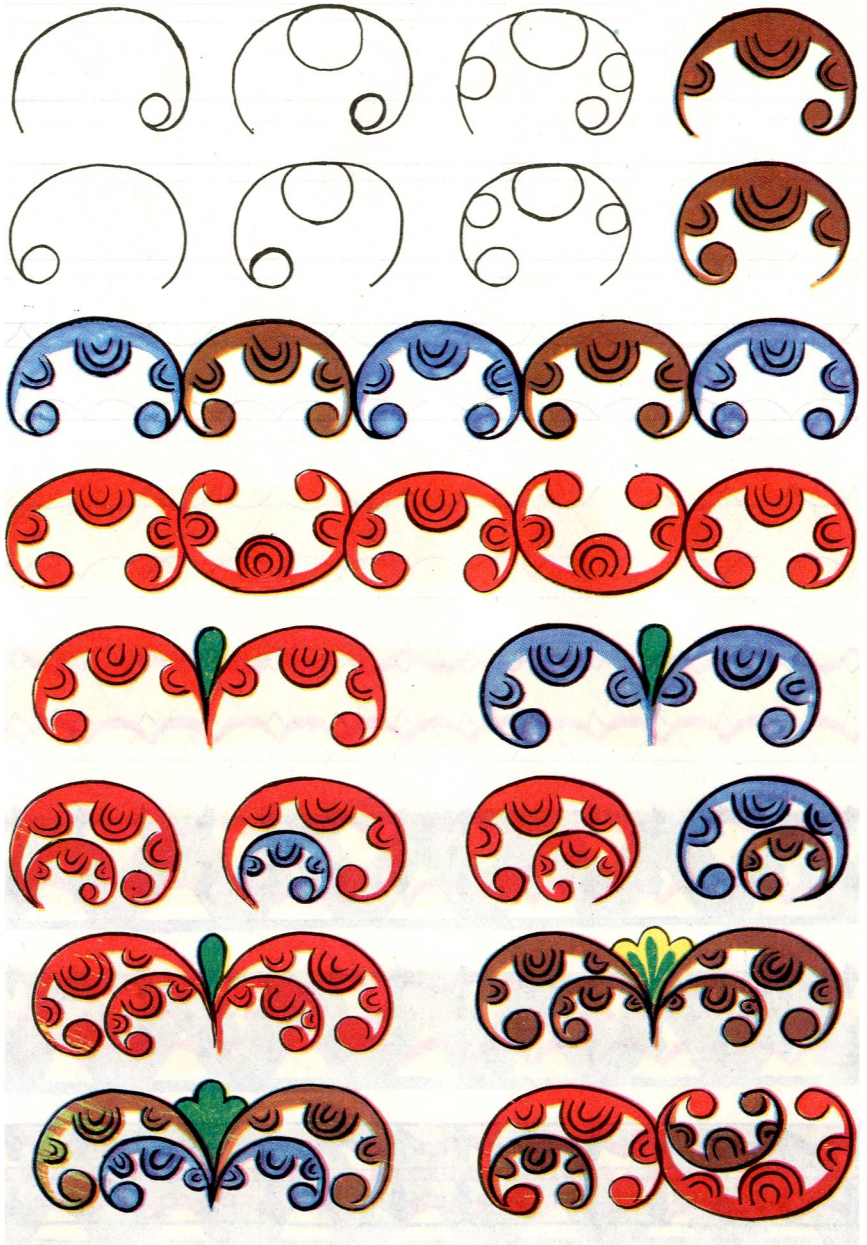

Рис. 11

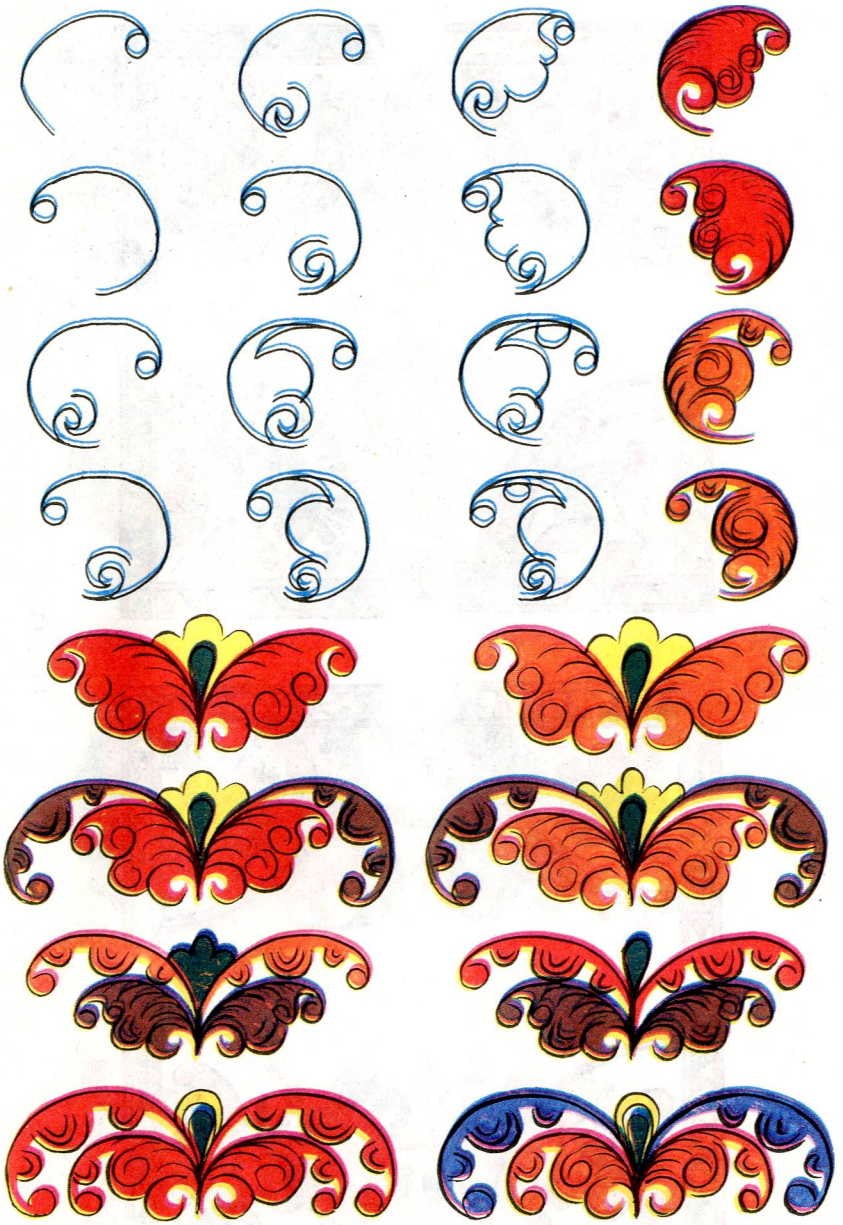

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

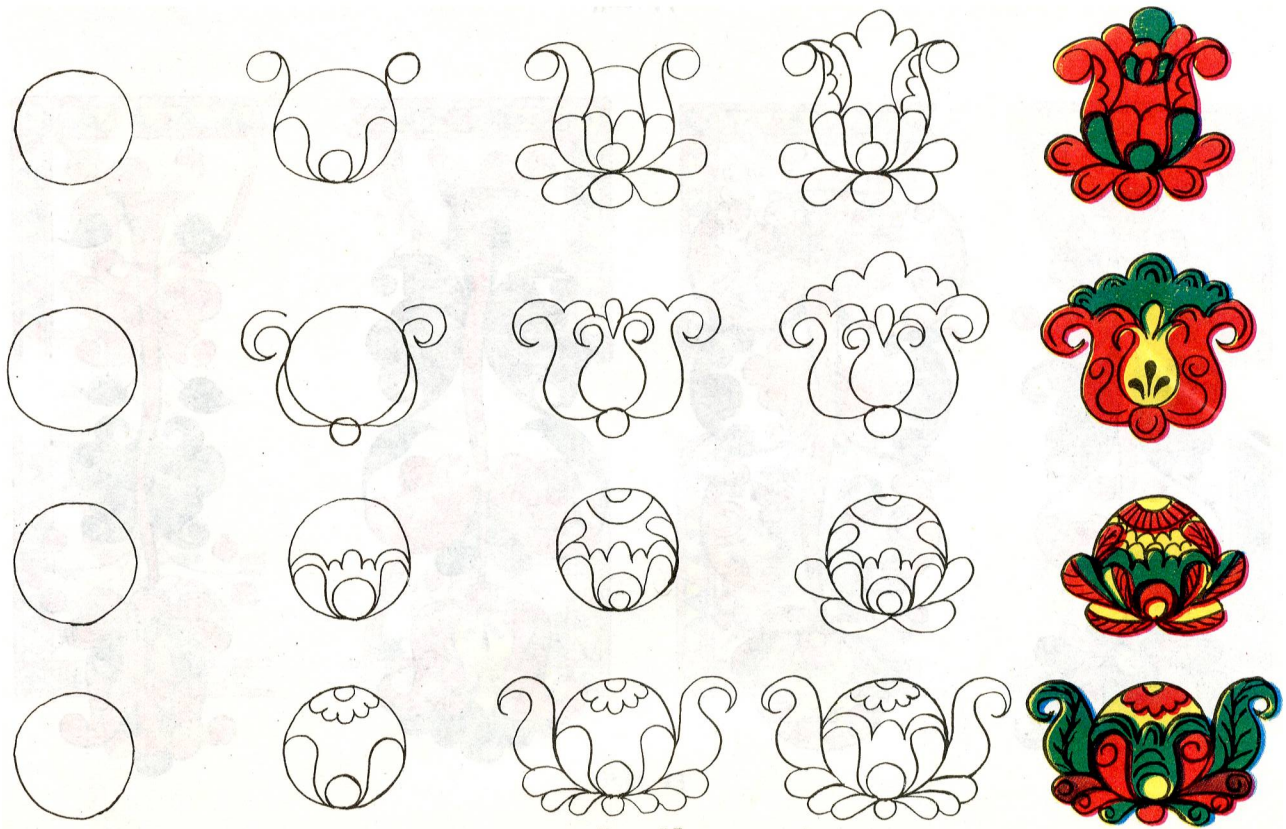

Рис. 15

Рис. 16

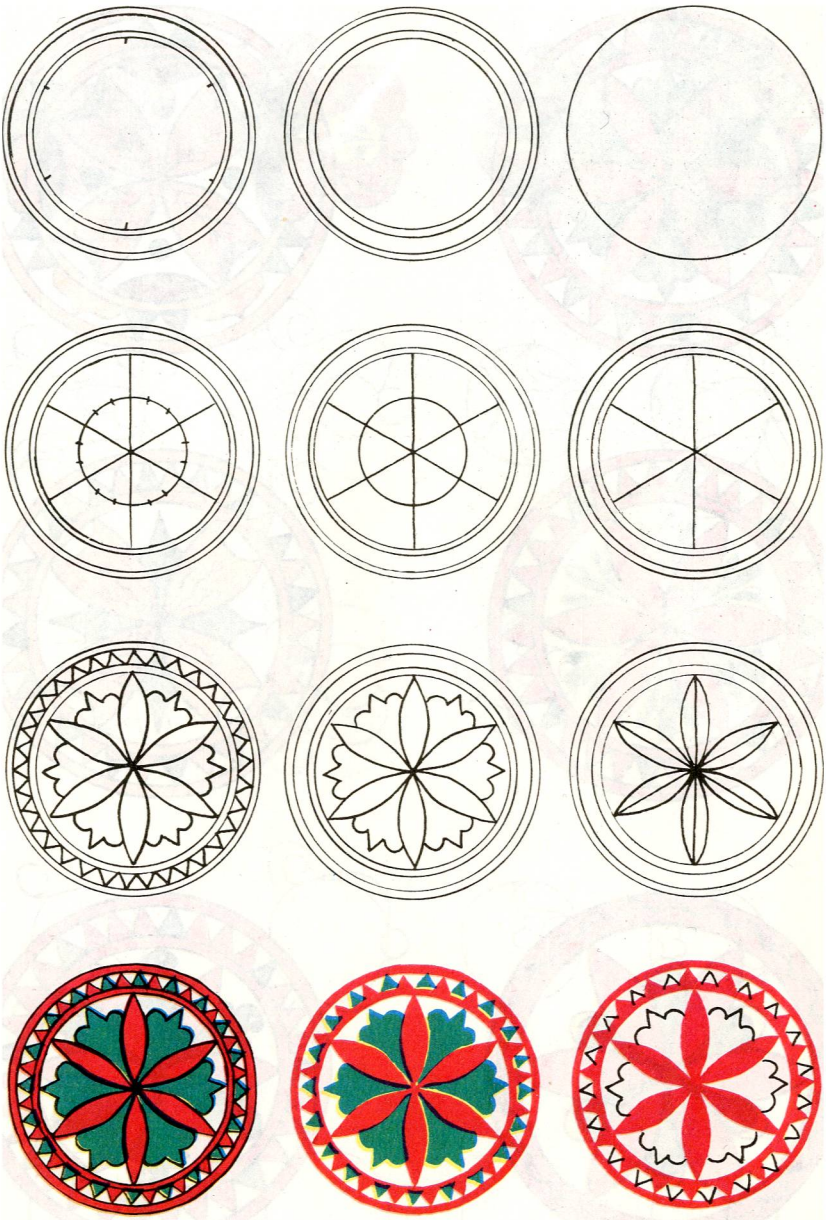

Рис. 17

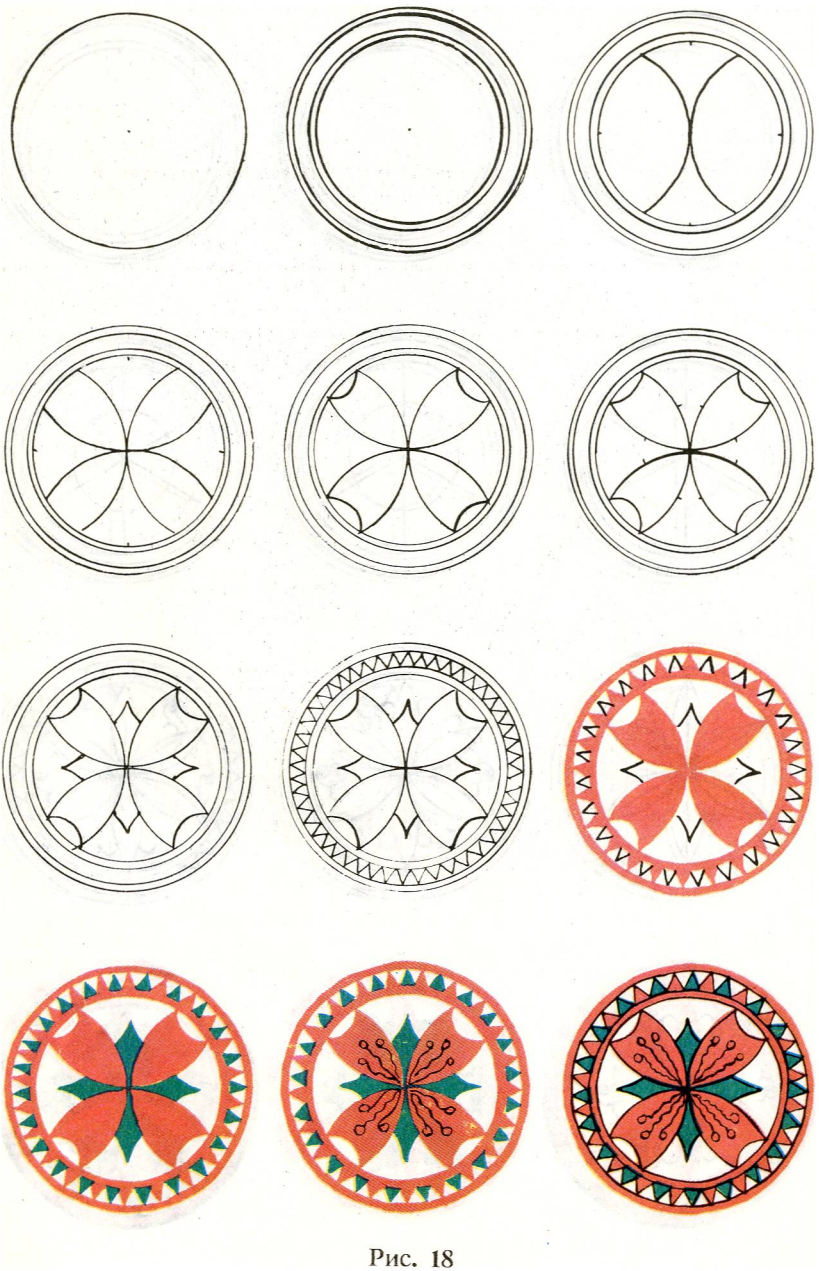

Рис. 18

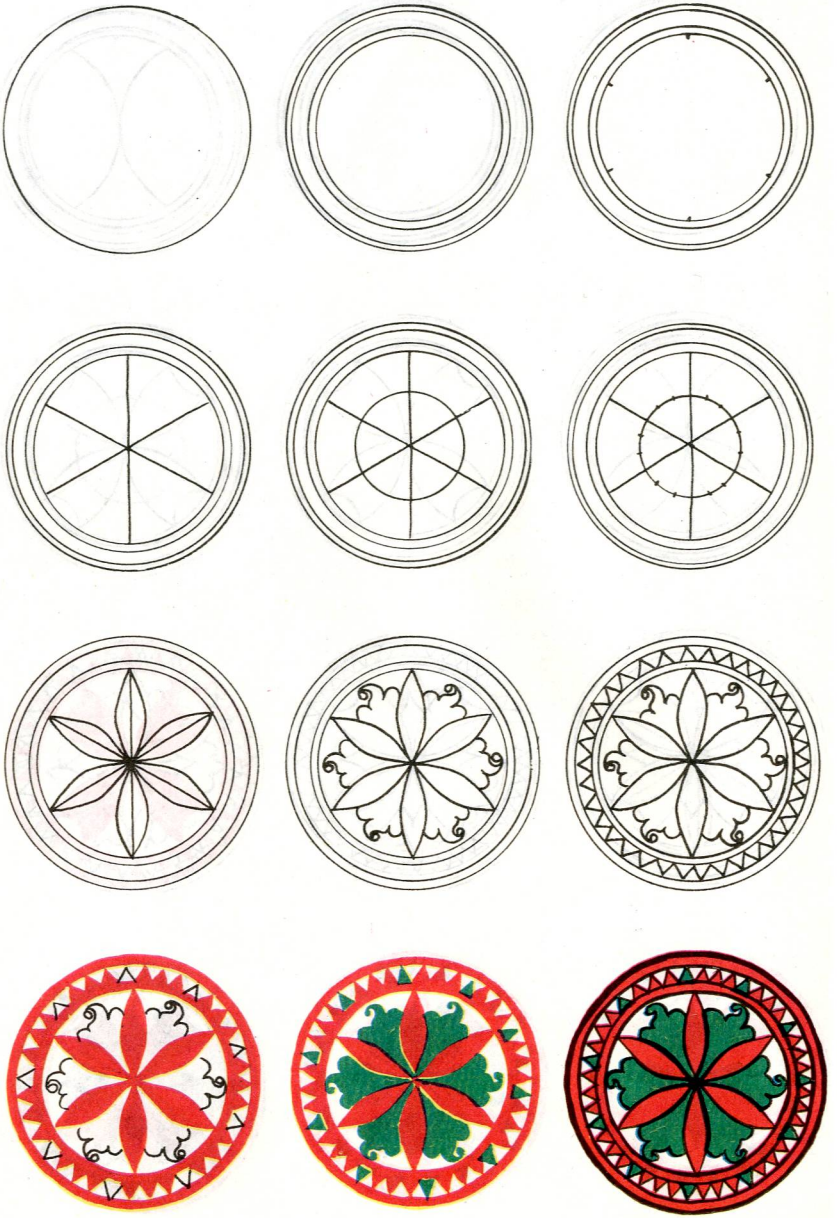

Рис. 19

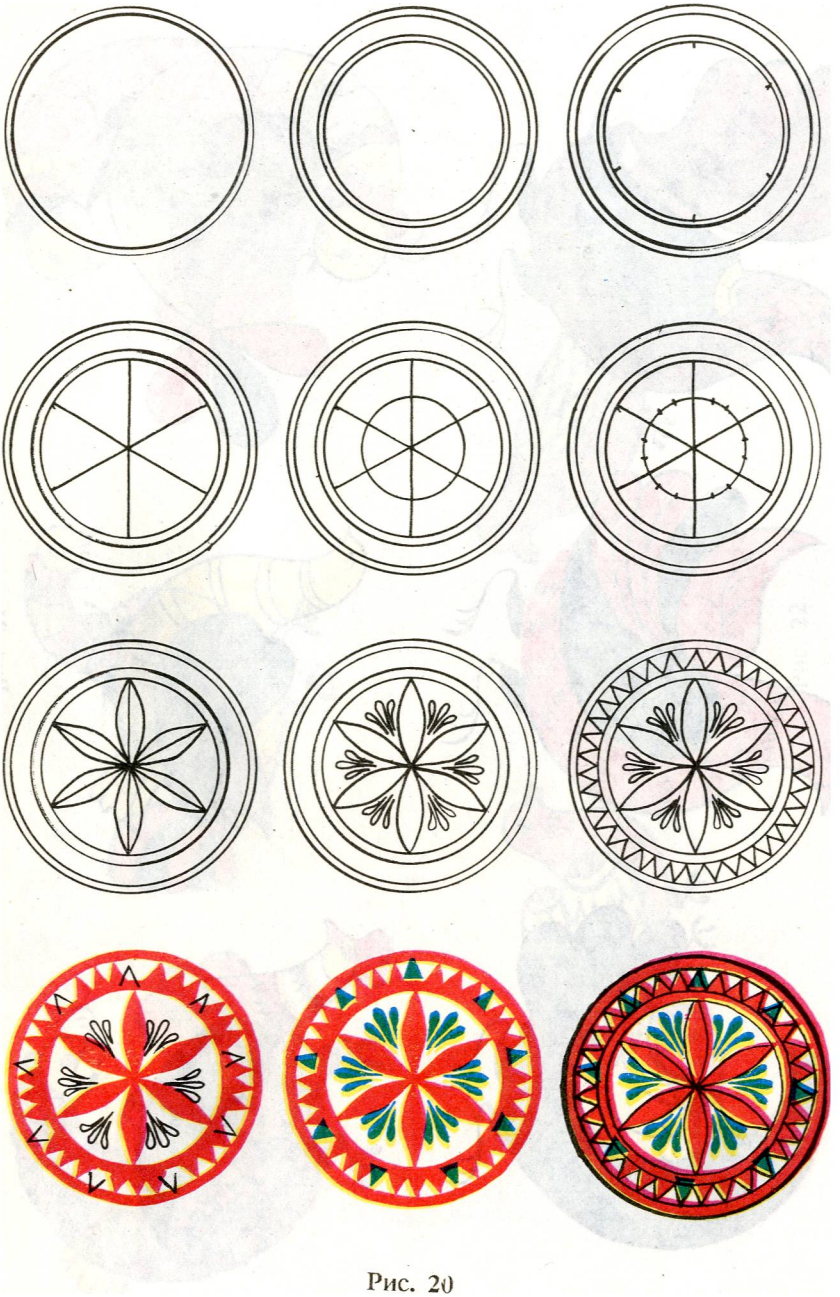

Рис. 20

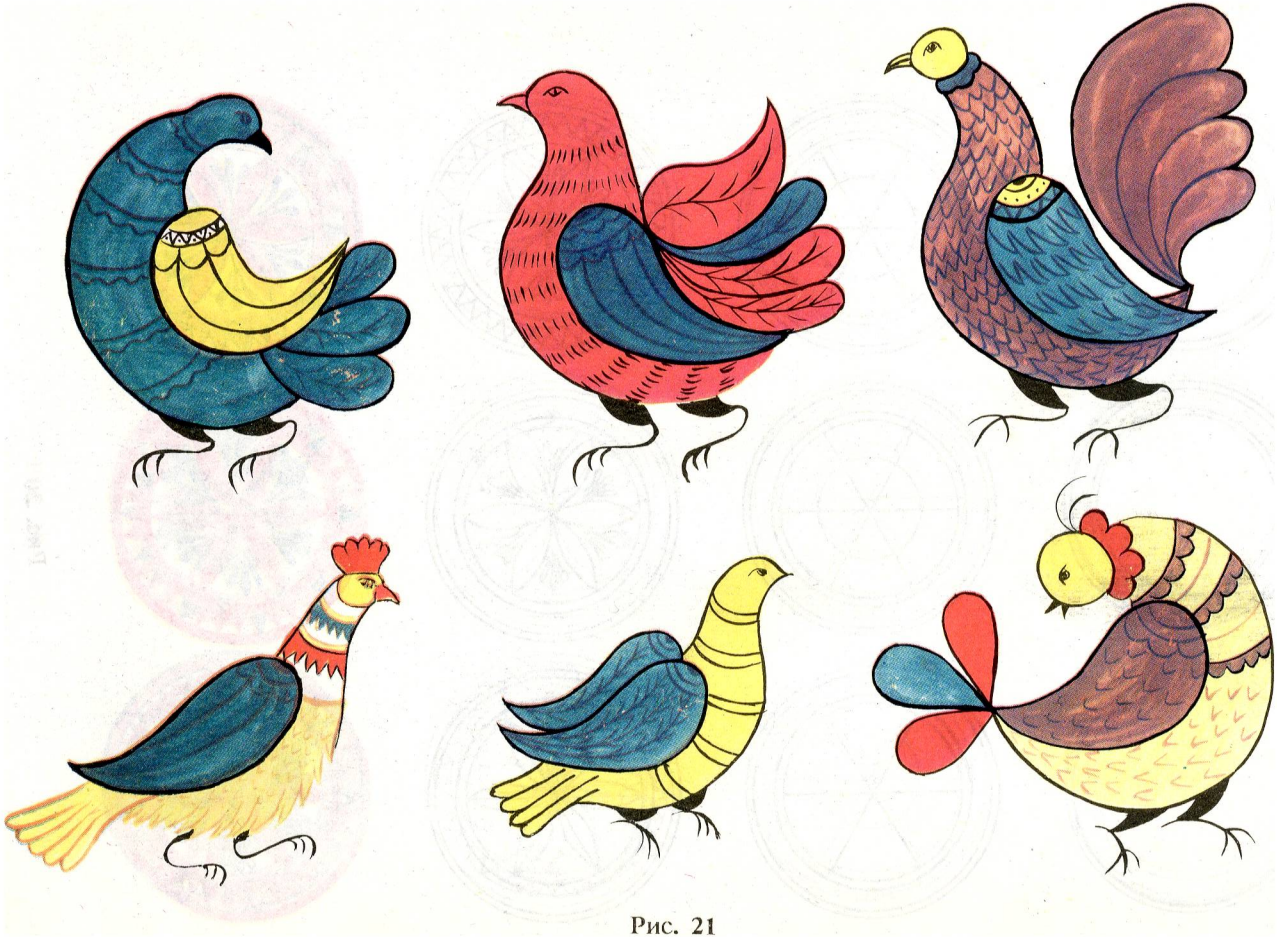

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

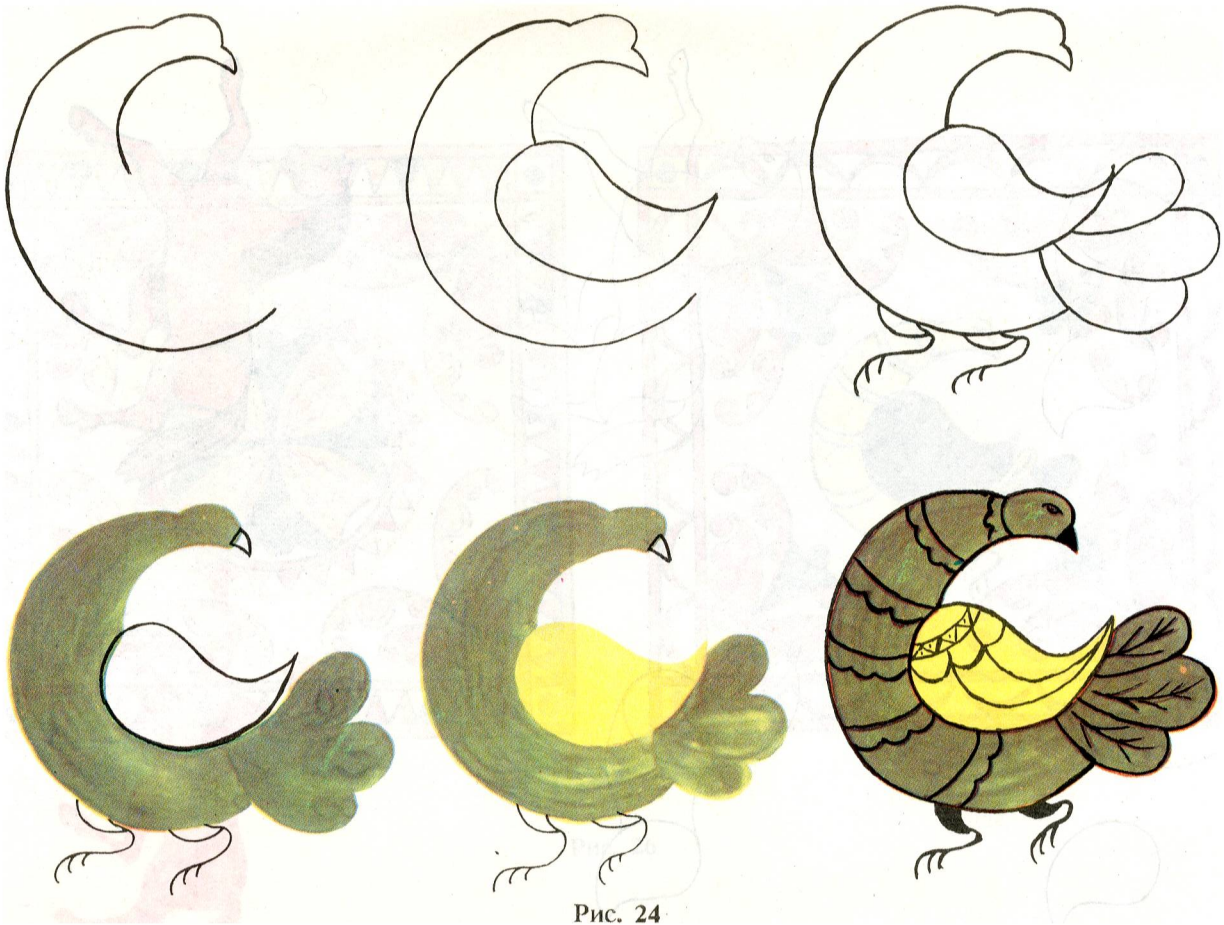

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

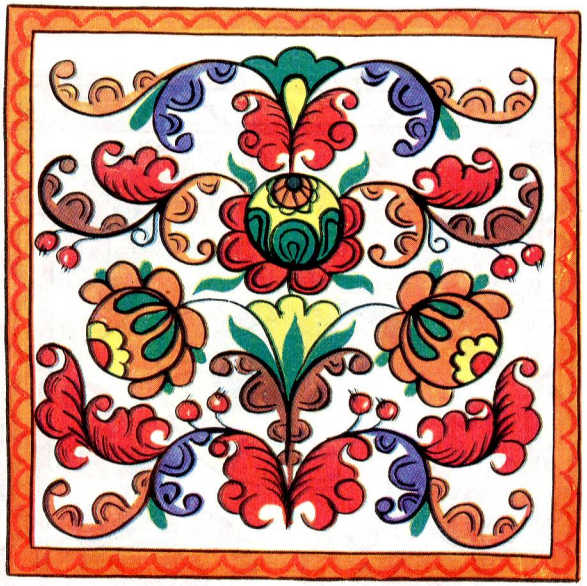

Рис. 27

Рис. 28

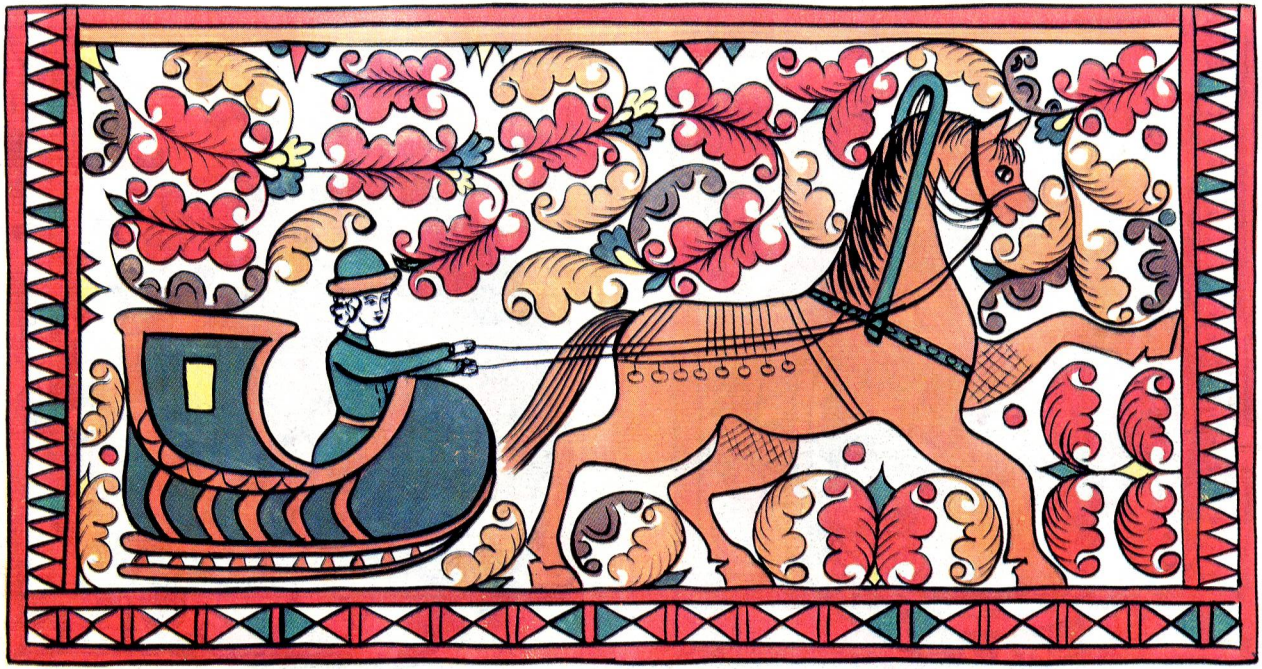

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

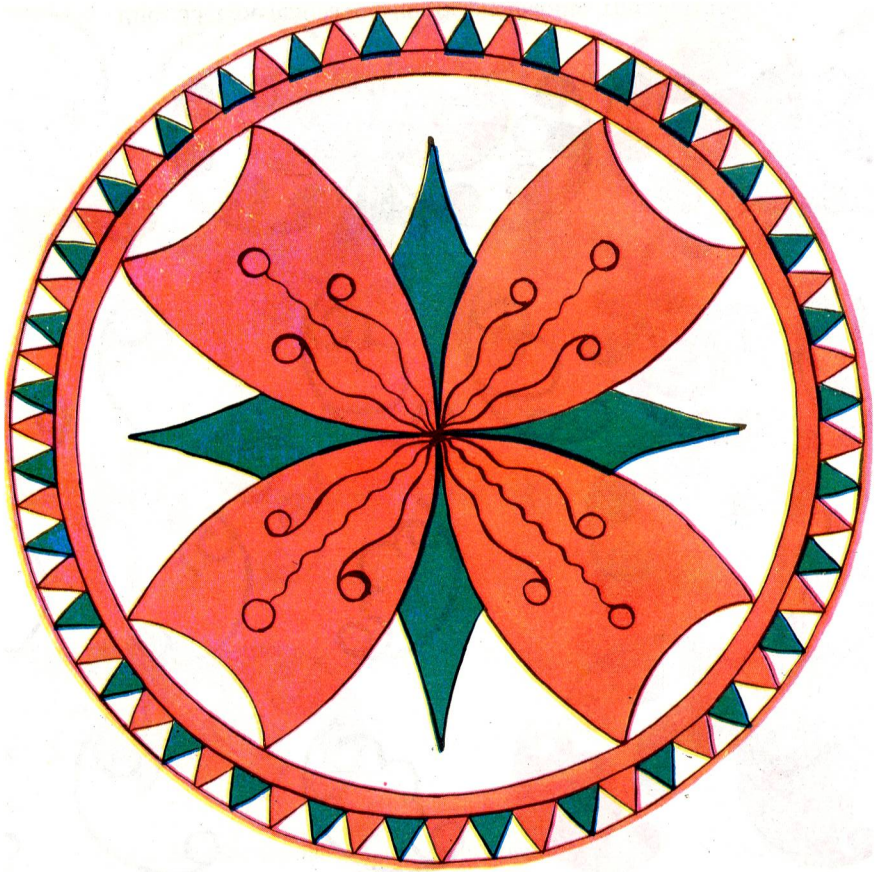

Рис. 32 Розетка

Рис. 33 Последовательность рисования трилистника

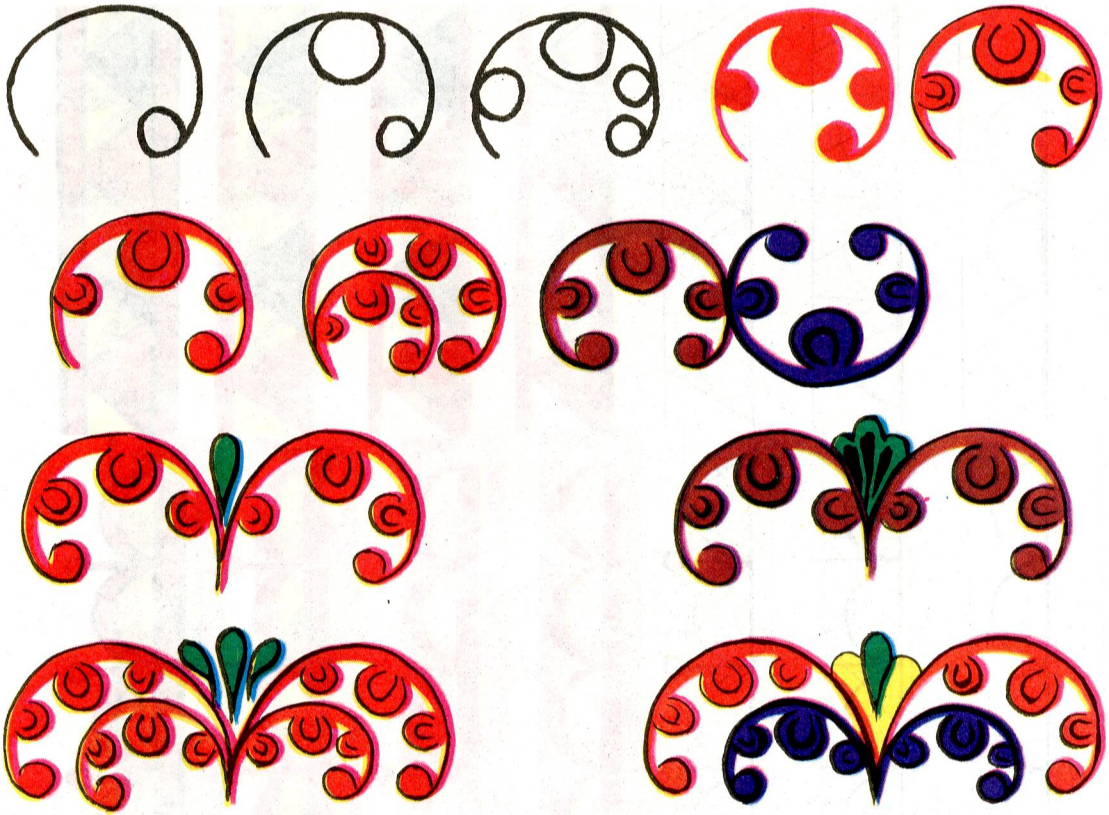

Рис. 34 Последовательность рисования веточки с ягодами

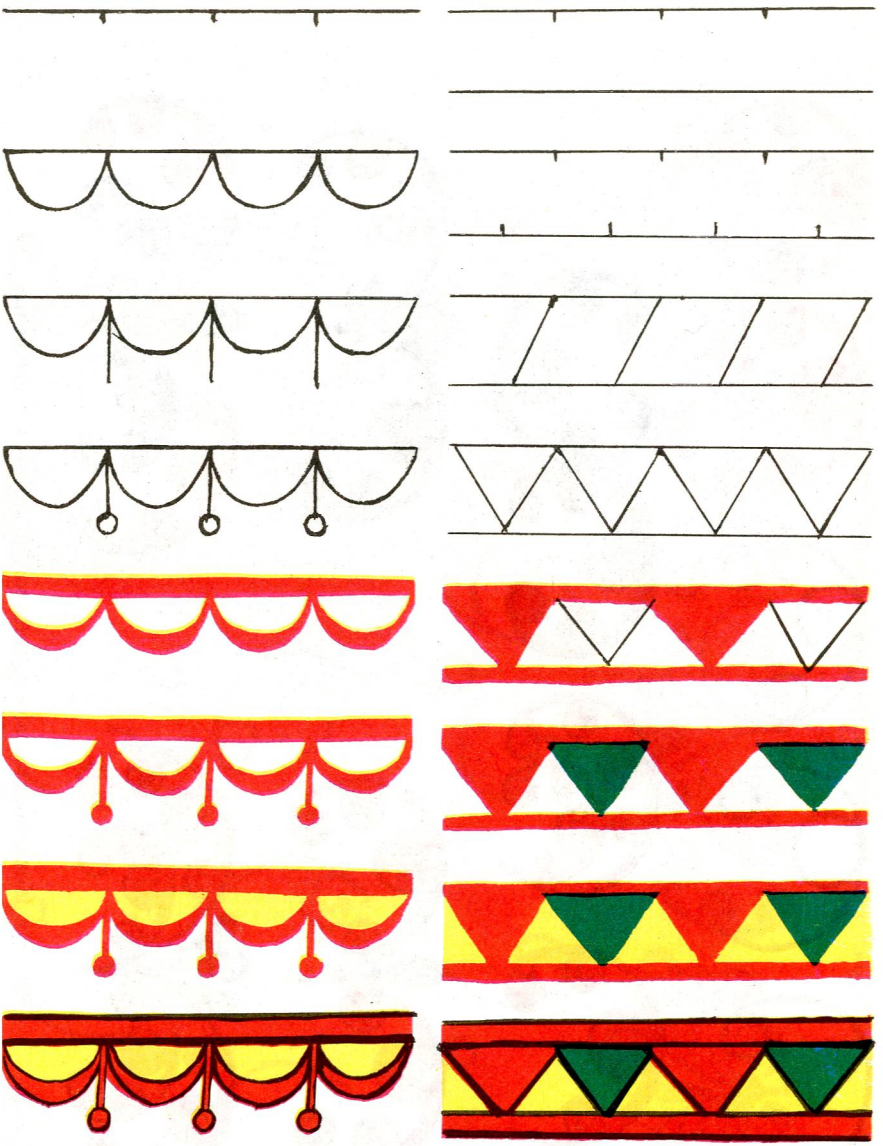

Рис. 35 Последовательность рисования геометрического орнамента

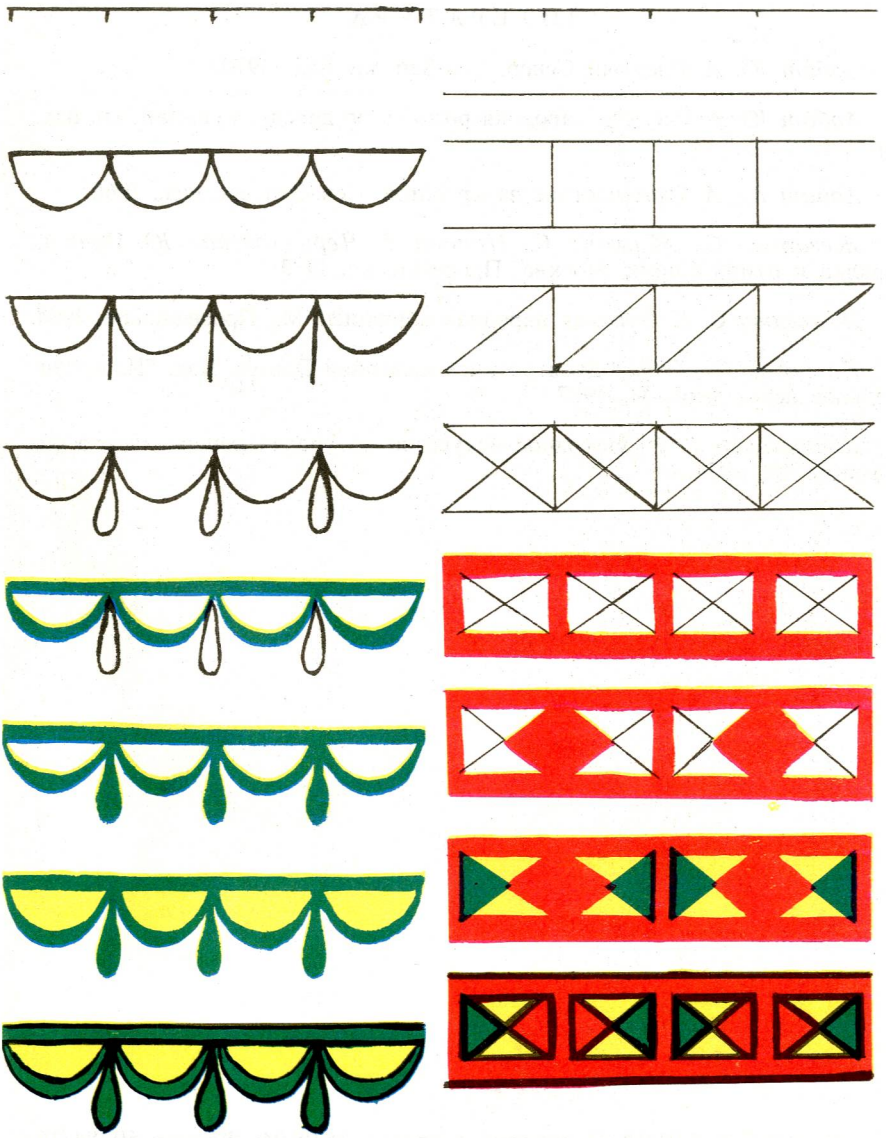

Рис. 36 Последовательность рисования геометрического орнамента

ЛИТЕРАТУРА

Арбат Ю. А. Светлый Север. Сев-Зап. кн. изд., 1970.

Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. Сев.-Зап. кн. изд., 1970.

Арбат Ю. А. Путешествие за красотой. Сев.-Зап. кн. изд., 1966.

Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. Пряник, прялка и птица Сирин. Москва, Просвещение, 1983.

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

Круглова О. В. Народная роспись Северной Двины. Изд. "Изобразительное искусство", М., 1987.

Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., 1974.

Сдано в набор 5.01.94. Подписано в печать 26.05.94. Формат 60x84/16. Физ. печ. л. 3. Тираж 500@Заказ 37.

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