

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

«История русской прялки»

Методические материалы к разделу «Узоры Северной Двины».
(УМК к дополнительной образовательной программе «Узоры России»)

Автор Ермолаева Н.Е.
педагог дополнительного образования

г. Сосновый Бор

2012 г.

Содержание

1. Пояснительная записка.....	3 стр.
2. Основная часть.....	5 стр.
• Введение «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРЯЛКИ».	
• Конспект занятия «ПРЯЛКА – СПУТНИЦА КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ»	
3. Методические и практические рекомендации.....	10 стр.
• Рекомендации по использованию материалов и инструментов.	
• Правильная постановка руки.	
• Защита расписанной поверхности.	
• Языческие мотивы и символы в народных росписях.	
• Глоссарий (Словарь терминов)	
4. Список литературы для педагогов.....	14 стр.
5. Список литературы для обучающихся.....	14 стр.
6. Приложения.....	15 стр.
• Название частей прялки	
• Образцы прялок	
• Образцы росписи.	

Пояснительная записка

НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ – НОСИТЕЛЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Развитие творчества детей средствами народной живописи.

Народные промыслы – это соединение труда и народного творчества. В их основе лежит потребность человека в гармонии и совершенстве окружающего мира. Это жизненно необходимый труд, непосредственно связанный с обустройством жизни человека, но в то же время это искусство. Украсить дом деревянными кружевами, вышитыми полотенцами, посадить конька на крышу и петуха на ворота, чтобы люди в восторге останавливались. Это может сделать истинный художник, народный умелец, творец. Важнейшим аспектом в воспитании детей – это привлечение их к художественным промыслам. Знакомясь с произведениями народных мастеров России, у детей развивается любовь к природе, наблюдательность, художественный вкус.

Культуру России невозможно представить без народного искусства, которое раскрывает истинные истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и является частью его истории. Изобразительное и декоративно – прикладное искусство, устное народное творчество, музыкальный фольклор должны иметь значительное место в содержании образования и воспитания и воспитания детей, так как все больше наилучшие образцы массовой попкультуры других стран активно внедряются в нашу жизнь, особенно влияя на мировоззрение молодежи. Традиционная народная культура, являясь основой профессионального искусства, способствует воспитанию нравственности, формированию художественного вкуса, развитию эмоционально – эстетических чувств.

Изделия народных мастеров, близко учащимся по своей природе (простота, завершенность форм, обобщенность образов) и поэтому понятно им. В народном и декоративно-прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, символами. Мастера-художники порой не детализируют, но сохраняют целостность, законченность образа, а включение изделий народных мастеров в праздничные действия как бы расширяют круг применения данных символов, что позволяет детям лучше понять традиции своего народа.

Участие детей в различных видах художественной деятельности, основанной на материале народного искусства, – одно из главных условий развития творческой активности детей.

Живопись народных мастеров лежит в основе различных видов художественной деятельности, и, как показала практика работы с детьми, эффективно способствует развитию таких психологических процессов, как: восприятия, образное мышление, воображение, необходимых для овладения определенным объемом знаний, на основе которого у детей формируются разнообразные художественно – творческие способности. Учащиеся младшего школьного возраста, начинают познавать окружающий мир, определяют свое место в кругу друзей, в семье, формируют свои интересы, но у них еще недостаточно умений выразить свое отношение к окружающему миру. Именно изобразительная деятельность обладает такими возможностями. Возрождение культуры, формирование духовно-нравственного начала, развитие творческой активности определяют основные направления занятий, имеющих название “ Народная живопись “. Одним из ведущих направлений этих занятий –это освоение особого символического языка народной культуры, выявление глубинного смысла орнаментального строя предметов народного быта, “ прочтение “ в старинных орнаментальных изображениях понятия образа мира. Все это способствует формированию у детей понимания целостного мира русской художественной культуры как части культуры России.

Немаловажное значение имеет приобщение детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира и среду обитания человека. В ходе освоения народной живописи, учащихся подводят к пониманию того, что предметы имеют не просто утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры наших предков. Народная живопись – это обращение к народным истокам посредством изучения изобразительной техники, самобытной культуры русского народа и народов, населяющих Россию, это понимание народной педагогики, с целью возрождения национальных и семейных традиций в соответствии с региональными особенностями.

Использование в учебно-воспитательном процессе народных календарных праздников позволяет осуществлять комплексный подход к изучению народного традиционного искусства при проведении таких форм работы, как организация посиделок, творческих выставок, праздников по народному календарю, с участием детей в их оформлении.

При проведении занятий народной живописью необходимо выполнять следующее:

- учитывать возрастные особенности при отборе содержания материала.
- применять интегрированный подход к изучению традиционной народной культуры с использованием различных видов художественной деятельности.

- соблюдать индивидуальный подход.
- учитывать региональные особенности развития народной культуры.

Необходимо подчеркнуть, что содержание занятий строится с учетом интеграции с другими видами деятельности детей в творческих лабораториях, что в свою очередь способствует целостному развитию у ребенка понимания мира, окружающей природы, образа человека, определению своего “ Я “ в ходе художественно-практической деятельности.

Основная часть.

2.1. Введение

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРЯЛКИ.

Народное искусство обрело вторую жизнь - в музеях на выставках, в наших домах.

И чем дальше, тем глубже мы понимаем сколько богатств хранит в себе любое произведение народного искусства, сколь совершенны его художественные ценности, как много они могут рассказать об истории развития наших предков, их мировоззрении и отношении к окружающей жизни. Мы уже отмечали, что русское народное искусство тесно связано с бытом. Художник – мастер украшал резьбой и росписью стены своего жилища, предметы хозяйственного и домашнего быта. Методика изучения художественных росписей народного декоративно - прикладного искусства включена в образовательные программы учреждений различного типа и является основным составляющим компонентом этно-художественного образования. Освоение народного искусства как части культуры Российской не ограничивается образом художественной вещи или образом музыкально – поэтического фольклора. Это мир целостности, включающий отношение человека к миру, своей большой и малой родине, к традициям и обрядам своего народа и народов, живущих рядом. В методике организации занятий народной живописью, показана ведущая идея постижения духовных ценностей народа как путь к постижению различных видов искусств в целом, пониманию особенностей языка народного декоративно – прикладного искусства.

Основой крестьянской культуры было ремесло. В работах деревенских мастеров видны сноровка, умение, большая выдумка. Все произведения народного искусства создавались ручным способом, мастер делал сам весь предмет от начала до конца. А это исключало точный повтор. Создавались вещи, похожие друг на друга, но все же они всегда отличались своеобразием формы и декора. В ремесле технические приемы и художественные навыки передавались из поколения в поколение, возникала профессиональность мастерства. Для крестьянских вещей была характерна художественная отработанность, высокое мастерство, приобретенное в результате длительной традиции, которая создавала устойчивость технических и художественных приемов.

Великолепная верность рисунка, опыт в обработке материала, переходившие от учителя к ученику, приводили к совершенству. Дошедшие до нас вещи поражают глубокой продуманностью всего облика. В наше время необходимо возрождение народного искусства, обращение к его наиболее драгоценным источникам, развитие лучших традиций и образование новых ярких, значительных декоративных образцов. Прялка имеет все основания войти в круг предметов, подлежащих вниманию и изучению.

Блок занятий – включает знакомство с художественной росписью Русского Севера – Мезенской и Пермской .

- Мезенская роспись графична, простой геометрический орнамент способствует развитию ритма, пониманию принципов построения простых орнаментальных композиций. Принцип выполнения изображения птиц коней легко доступен пониманию детей.
- Художественные особенности пермской росписи так же понятны детям. В этой росписи устойчив традиционный колорит – применяется всего 3 -4 цвета, благодаря которым достигается гармоничное звучание. Цветовая гамма росписи заполняет черный контур рисунка, что соответствует психологическим особенностям детей младшего школьного возраста – сначала рисовать, потом раскрашивать. Основа росписи состоит из мелкого растительного узора, равномерно распределенного по всей плоскости предмета. Композиция симметрична, но равновесие достигнуто распределением цветных пятен. Сама система росписи, ее свободный характер дают возможность варьировать.

Расписывая прялку, один и тот же мастер, по существу, не может абсолютно точно повторить предыдущую. Украшая плоскость прялки, он получает эстетическое удовольствие от возникающих под его кистью каждый раз немного иных узоров, красивых птиц и цветов, скачущих коней. Отсюда многозначность росписи, стимулирующая творческое исполнение. При проведении занятий важно не только познакомить с приемами художественных росписей по дереву, но и показать весь путь прялки от стола художника – мастера до будней крестьянской семьи.

Интегрированный характер обучения предусматривает включение в образовательный процесс знаний, полученных на других занятиях. Например: мифологических, когда на уроке учитель говорит о значении образцов птиц, коней, “ древа жизни “, которые в большом многообразии используются в орнаментальных композициях, украшающих прялки.

Основная цель занятий по народному декоративно-прикладному искусству - это развитие у обучающихся понимания красоты художественных росписей Русского Севера, формирование художественно – практических навыков при выполнении узоров русской прялки по мотивам народных мастеров.

Цель обуславливает следующие задачи:

1. Дать представление об истории развития художественной росписи по дереву на примере Северных прялок.
2. Развивать умение сравнивать, анализировать, сопоставлять особенности художественной росписи по дереву.
3. Формировать навыки композиционного построения, графического письма, чувство ритма.
4. Воспитывать эстетическую отзывчивость на красоту предметного мира народного декоративно – прикладного искусства.

В основу изучения художественных росписей положены принципы: повтор, вариация и импровизация. Прялка имеет все основания войти в круг предметов, подлежащих вниманию и изучению. Широкое распространение прялка получила в 18 – 19 вв., когда она была не только орудием труда, но и произведением народного искусства. В ней ярко отражена художественная культура, фантазия и любовь народного мастера к прекрасному. Неповторимое своеобразие художественного оформления прялок привлекло к себе внимание. В ней художественное творчество народа неразрывно соединилось с трудом. Пожалуй не одно орудие труда не получило столь разнообразных форм и не украшалось с такой любовью, как прялка. Каждая имела свой “ характер “.

Прялки были разнообразны по форме - могучи как монументы – прялки – лопаты, на фигурных стройных ножках прялки - лепестки, прялки-башенки, напоминающие изящные архитектурные сооружения. Крестьянки начинали прясть с раннего детства. Значение прядения было так велико, что еще в глубокой древности стало символом женского труда и имело своих покровителей. В Древней Элладе это была Афина, у русских богиня – пряха, таинственная Мокошь и Параскева- Пятница. У русского народа сложился обычай посиделок, куда собиралась нарядно одетая молодежь, а расписная прялка дополняла красоту народного костюма. Работа проходила в обстановке праздника, нередко переходящего в веселое игрище с песнями и шутками. Прялка была одним из самых ценных подарков. Отец дарил ее дочери, муж – жене, жених – невесте. Для детей делали маленькие простые прялочки, для девиц и молодых женщин – украшенные с особым старанием. Нередко на прялках-подарках встречаются надписи с добрыми пожеланиями, со словами любви. Например: “ Сия прямица нарядная, хозяйюшка обрядная ”, “ Кого люблю, тому дарю, люблю сердечно, дарю вечно.”

Конструкция и типы прялок.

Простейшие приспособления для изготовления пряжи были известны уже в древние времена. Одна из древних прялок была найдена в начале II тыс. до н. э. На протяжении многих лет в разных странах сложились свои типы прялок. Русская прялка состоит из стояка с лопастью (к ней прикрепляется кудель, то из чего делают нить) и горизонтальной доски – донца, на которое садится пряха. Существовали два основных типа прялок: гребни с донцами и прялки с лопастями. Прялки с лопастями вырубались целиком из еловых, сосновых пней с корнями или составлялись из 2 – 3 частей, а гребни к ним из твердых пород деревьев, чаще всего из клена. В каждом районе донца и лопасти украшались по – разному. Форма и декор прялок создавали неповторимый облик предмета, который становился традиционным для определенной местности. По декору прялки делились на резные и расписные.

Мотивы геометрической резьбы имели определенный смысл, рожденный языческими верованиями народа. Высказывалась мысль, что круг или розетка символизирует солнечный диск, а спирали – знак оберега. Помещение солнечного круга на прялочных гребнях (лопастках) связывают с приданием, что нити пряжи несколько сопоставлялись с солнечными лучами – золотыми нитями. Сама форма солнца вызвала сходство с колесом веретена.

В народной поговорке, приводимой Далем, говорится о солнечном луче: “ Из окна в окно готово веретено “. Восходящее солнце как бы прядет свои нити - лучи, рассыпая их по земле. Это нашло отражение в ряде сказочных образов: “самопрялке, прядущей чистое золото, о золотых нитях, спускающихся с неба “. В одной сербской сказке говорится о девушке Заре: “ На море, на океане сидит красная девица , швея- мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, зашивает раны кровавые”. Здесь не только сравнивается пряжа с солнцем, но и выведен образ пряжи небесной. В поэме “ Калевала” ее герой Вейнемейнен слышит стук колеса самопрялки, который доносится сверху, с облаков. Он поднимает глаза и видит сияющую радугу, а на ней сидящую красавицу. Она прядет на золотом веретене серебристыми нитями. Ее одежда сверкает яркими звездами. Это Заря, которая встала раньше

солнца.

Прялка, будучи важной принадлежностью домашнего быта, являлась и своеобразным символом благополучия. Льняная кудель, приготовленная для пряжи, вероятно сравнивалась с солнцем. Лен мог олицетворять лучи солнца, его синие цветы – небо, его лазурь.

До сих пор с массивных деревянных гребней крестьянских прялок Севера сияют лучистые диски солнца, что свидетельствует о древнем культе этого светила, запечатленном в народном искусстве. В своих росписях крестьянские художники рассказывают о вещах их интересующих. Мы видим совмещение бытовых и фантастических мотивов. Это единорог - конь с длинным прямым рогом во лбу, запоминающийся образ льва, большое многообразие образов птиц – Грифон, Алконост, Сириин, петухи. Излюбленным мотивом являлось изображение Древа мира, Древа жизни. Постепенно древние образы приобретают все более бытового характер. Продолжая отражать языческие представления, художники легко переключаются в новый бытовой план, изображая масленичные катания, свадебные поездки.

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок. Конечно, расписывались не только они – в «деревянной» России объектов было предостаточно. Но прялка, как культовый предмет, была в каждом доме, а ее достаточно большая поверхность позволяла строить интересные и сложные композиции. До сих пор старинные прялочные росписи дают вдохновение мастерам и неисчерпаемый источник, в частности, композиционных идей.

Надо сказать, что прялочные поверхности не так просты: и «башенки» сверху, и «серьги» снизу, и резные бока, и стояк с «яблоком». Когда видишь большую поверхность прялки или сундука во всех ракурсах, то мыслей о неточностях и небрежностях уже не возникает, а восхищенно думаешь: «Дорости бы до такой простоты!». К тому же вытянутые поверхности прялок расписывали тоже многосложно, деля их на ставы, клейма, ряды.

А сейчас познакомимся с устройством прялок. Они были двух типов: с гребнем и с лопастью. Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с лопастями – на Севере, в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае. « На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу» -эта старинная русская загадка о прялке полностью описывает, из чего она сделана. Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из клена, ну а веретено было березовым. Прялки – гребни были разборные и состояли из двух деталей: самого гребня и донца (гузю, подгузок, дно), куда он вставлялся. Как раз такими и были городецкие прялки со знаменитыми расписными донцами. Кажется, зачем же было так стараться над росписью, которая никому не будет видна под сидящей пряхой? Ан нет, представьте только, до чего же было красиво такое украшение на бревенчатых стенах избы, куда его вешали, пока прялка бездействовала! Прялки с лопастью-лопаской, личиной, головкой, пером – по-разному называли верхнюю часть таких прялок – были разборными или, что встречалось чаще, сделанными из цельного куска сосны или ели с корневищем так, чтобы сразу получался и подгузок, и лопаска. Поэтому такие прялки назывались «копылками», «корневухими». Прялка была главным орудием производства пряжи. Расписывали прялки только в России. И ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно и любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда видишь эти резные, инкрустированные (даже зеркальцами !), расписные (даже по торцам !), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы, пресницы всех уголков России! Конечно, такой затейливый предмет не только делал наряднее крестьянскую избу, но и в полном смысле слова скрашивал бесконечный монотонный труд неутомимой пряхе.

2.2.. Конспект занятия «ПРЯЛКА – СПУТНИЦА КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ».

Цель:- познакомить обучающихся со значением прялки в жизни крестьянской семьи.

Задачи:

- рассмотреть разнообразие конструкций прялок и их декора.
- развивать образное мышление, умение сравнивать и анализировать.
- воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству, уважение к народному мастеру, эстетическую отзывчивость на красоту предметного мира.

Материалы:

- иллюстративный материал с изображением различных видов художественной росписи прялок.
- таблица, демонстрирующая конструкцию прялки.

Ход занятия:

Организационный момент.

- Приветствие, настрой на работу
- Сообщение темы занятия

Введение в тему занятия.

Педагог.- Сегодня на уроке мы познакомимся с одним из удивительных предметов народного декоративно – прикладного искусства. Это расписная прялка. Она поможет нам рассказать о давно забытом прошлом.

Заброшенная деревня, утонувшие в сугробах избы, тусклый огонек чуть брезжит из окошка, мерцающий свет лучины едва освещает сидящую женщину. Перед ней прялка с куделью и веретеном.

Многие поэты воспевали прялку как олицетворение русской крестьянки, сумевшей, несмотря на тяжелую долю, сохранить в себе силу духа, свободолюбие, доброту, терпение.

Среди многих работ, выполняемых крестьянской женщиной, прядение и ткачество были самыми трудными. Напрясть и наткать надо было на всю семью, да еще подати уплатить холстом. Вот и сидела она за прялкой долгие зимние вечера. Кто скажет из чего пряди нитки?

Дети.- Нитки пряди из льна, из овечьей шерсти.

Педагог.- Эти нити раньше называли кудель, она крепилась к лопастке прялки. Прядение обычно начиналось в конце ноября и продолжалось всю зиму. Маленькие замерзшие окна избы пропускали мало света, поэтому неизменным спутником пряхи была горящая лучина, вставленная в светец.

(Объясняет значение слов лучина и светец.) У А. С. Пушкина есть такие строчки:

В избушке, распевая, дева,

Прядет и зимних друг ночей,

Трещит лучина перед ней...

Прядение – сложный и трудоемкий процесс. Он заключается в том, что пряха левой рукой вытягивает нить из кудели, а правой вращением веретена нить наматывается. Веретено, вращаясь, скручивало вытягиваемую нить, отчего она становилась прочной. Нужен большой опыт, ловкость, чтобы вытянуть нить нужной толщины ровно, без обрыва. Потянешь чуть – чуть слабее – нитка идет толще. Ручное прядение было очень медленным. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день около 460 аршин нити (300 м.), а нужно было изготовить не менее 20 тыс. метров пряжи. Поэтому прядильный сезон продолжался 5 месяцев.

Кто скажет, привлекались ли девочки к прядению? Если да, то с какого возраста?

Дети.- Девочек начинали обучать с 9 лет.

Педагог. - Да, учили прядь девочек, но привлекали к этому уже с 6 – 8 лет. Им надо было самим приготовить себе приданое. Таким образом, прялка была верной спутницей крестьянского быта на протяжении всей жизни. Прялка была не только орудием труда, но и произведением искусства. Чтобы скрыть тяжелую жизнь, украсить свое жилище, ее украшали резьбой и росписью. (Обращает внимание на иллюстрации с изображением различных видов расписных и резных прялок.)

Часто прялка была подарком, ее дарили невесте, отец – дочери, муж – жене. И каждый хотел сделать подарок на радость и на удивление. Тут творческая фантазия мастера не имеет границ.

Мы теперь знаем, для чего служила прялка и какое огромное место она имела в жизни крестьянской женщины.

Практическая работа. Объяснение новой темы.

Сегодня на занятие мы будем конструировать пермогорскую прялку из бумаги. Для этого сначала рассмотрим прялку, обратим внимание на ее конструкцию. Деревянная ручная прялка состоит из двух основных частей. (Показывает изображение прялки). Вертикальная часть – лопастка и ножка. На лопастку

привязывают кудель. Горизонтальная часть – донце, где сидит пряжа. Лопастка в большинстве случаев имеет прямоугольную форму. Она бывает большая и маленькая. (Показывает таблицу).

Дети рассматривают прялки на таблице, педагог обращает внимание на особенности ее формы, называет детали, показывает, где находится навершие.

Такая прялка называется прялка с башенками, с главками. Прялка может иметь сережки, они бывают разными по форме в зависимости от того, в какой местности созданы. Строение ножки тоже бывает разным. Есть прямая, а бывает и сложной конфигурации с включением круга, где обычно изображается солнце (педагог привлекает детей к анализу деталей прялки).

Практическая работа:

После просмотра и анализа таблиц дети приступают к практической деятельности, конструированию пермогорской прялки (педагог показывает процесс работы.)

- сложить лист бумаги пополам.
- на одной из половин изобразить половину прялки, так как она, как правило, всегда симметрична.
- вырезать прялку по нарисованной линии.
- развернуть обе половинки – эскиз формы прялки готов.

Подведение итогов занятия

- уборка рабочих мест;
- самооценка детьми своей работы (по окончании занятия дети располагают вырезанные прялки и сравнивают их с формой настоящей прялки);
- анализ и оценка работы педагогом

3. Методические и практические рекомендации.

3.1. Рекомендации по использованию материалов и инструментов.

Внешний вид изделия во многом определяется теми красками, кисточками, лаками и другими материалами и инструментами, которые мастера используют в своей работе. Например, черные графические наводки в мезенской росписи будут выглядеть по-разному в зависимости от того, выполнены ли они пером или кисточкой: в последнем случае линия будет неоднородной по толщине.

Иногда приходится слышать такие противоположные суждения: мол, как небрежны, не изящны мазки старинных мастеров или, напротив, как чересчур аккуратны, “вылизаны” современные работы. И вот уже кто-то подражает “небрежности”, работая “под старину”, забывая, что старые мастера часто располагали всего лишь “тиской” - выдернутой из веника и размочаленной зубами палочкой, заячьей лапкой, - где уж тут до изящества колонковой кисти.

Народное искусство не терпит нарочитости, поэтому, будучи современными художниками, мы, естественно, используем доступные нам материалы, и без специальной на то необходимости нет смысла подделываться под старое. Конечно, излишняя пригладенность лишает произведение живинки, мертвит. Но тот, кто следует живой технике кистевого, вольного, свободного письма, застрахован от “трафаретности” в работе.

Кисти для кистевой росписи – половина успеха. Выбрать кисть непросто, - как ни выбирай в магазине, но только в работе проверяется ее норов. На промыслах еще недавно была профессия “кистевяз”. Мех августовской белки или колонка, переживших линьку, - и, значит, наиболее крепкий – долго “сбивали на корешок”, чтоб добиться равномерного сходящего расположения волосков.

Кисти подразделяются:

- По форме (обжиму) - кисть может быть плоской и круглой.
- По типу волоса (ворса) – натуральной или синтетической. К натуральным кистям относятся : беличья (цвет шатен, ворс мягкий), колонковая (цвет русый, ворс упругий), соболья (цвет русо-рыжий, ворс упругий), пони (цвет грязно-пегий, иногда бело-желтый, ворс слегка волнистый, мягкий), козья (цвет белый, ворс мягкий), кошачья (цвет часто белый, ворс очень мягкий, “безвольный ”) Ворс синтетических кистей обладает сходными с натуральными кистями характеристиками : по цвету и качеству напоминает колонковый, но более блестящий.
- По качеству ворса- мягкой и щетинистой.
- По длине ворса : короткой, средней и длинной. При этом кисть одного и того же номера может быть разной длины.
- По номерам – кисти идут от нулевого и дальше. Чем больше номер кисточки, тем она объемнее и пышнее.

Так и хочется сказать: “Кисти разные нужны, кисти разные важны”. Это напоминание для тех, кто по неопытности считает, что можно иметь одну – две, и хватит. Найти хорошую кисточку непросто, каждая проявляет свой характер, их узнаешь “в лицо”. И хотя говорится, что опытный мастер и веником нарисует, но любимыми кистями он очень дорожит, никому не одалживает, ведь каждая имеет свой почерк, а это обязательно отразится на кисточке.

Для русских народных росписей по дереву лучше всего подходят беличьи и колонковые кисти. Имейте в виду, что деревянный кончик кисточки тоже рабочий, он может быть использован для нанесения точек, “росинок”. Поэтому хорошо, если он конусообразный. Если нет, то придется заострить его самостоятельно. Если черенок кисточки очень длинный, то укоротите его, чтобы не мешал в работе.

«... Знай, что для каждой краски требуется особая кисть. А кисти должны быть упруги и круглы, концы же их не слишком длинны» - это мудрое наставление иконописцам было дано в 1701 году, но вполне актуально и для нас с вами.

От качества кисточек существенно зависит результат работы. Следовательно, их надо держать в чистоте и обращаться бережно:

- ни в коем случае не используйте ворсистую часть кисточки для приготовления, смешивания,

растирания краски, применяйте для этого палочки, некачественные клеевые кисти;

- не оставляйте кисточки в банке с водой: ворс заламывается, черенок отклеивается. Промыв, храните кисти в горизонтальном или в вертикальном положении ворсом вверх;
- для транспортировки используйте планшеты с гнездами для кисточек типа “патронташ”, круглые пеналы, располагая их в сумке вертикально. Если же все-таки ворс смялся, то “намыльте” кисточку пеной нейтрального мыла, выровняйте ворс и дайте пене подсохнуть. Часа через 2-3, а то и сутки, смойте ее, ворс выровняется ;
- устраивайте своим помощникам – кисточкам “ банный день “: “ порисуйте “ ими по мокрому туалетному мылу, хорошо промойте теплой (но не горячей) водой. Синтетические кисти от горячей воды закручиваются.

Мастера, которые любят свою работу, терпимо относятся к ее издержкам. Таким, как, например, запах краски или лака. Однако современные материалы чаще всего не имеют сильного запаха и проходят строгую проверку. Хорошие материалы – залог качественной и успешной работы.

« Краска должна вмереть в дерево», - писал архангельский художник Борис Шергин.

В старину крестьянские художники использовали ограниченное количество красок: это были природного происхождения земляные краски, добытые из глин, краски из соков местных деревьев и растений и бережно расходуемые привозные лазурь, кармин, немецкий бакан и другие. Замешанные на яичном желтке тертые минералы превращались в темперные краски. Они приготавливались небольшими порциями, так как быстро сохли и, засыхая, образовывали нерастворимую пленку. Эти краски, используемые прежде всего в иконописи, применяли и для росписи бытовых предметов. В настоящее время на разных промыслах пользуются разными красками. Городецкая и северодвинская росписи выполняются темперой ПВА, хохломская – масляными красками.

Начинающим художникам, только осваивающим мазки, лучше всего пользоваться художественной гуашью. На первых порах вполне достаточно иметь отечественный набор художественной гуаши из 12 цветов.

В наше время технология производства практически не отличается от той, что была много лет назад. Сначала из бересты или дерева изготавливалось само изделие, обычно это бытовые предметы : туески, лукошки, сувениры, короба и, конечно, прялки.

Готовое изделие расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой с помощью измочаленной на конце деревянной палочки, потом птичьим пером делали черную обводку и наносили узор. Традиционно в мезенской росписи использовались только два цвета – черный и красный. Расписанный предмет покрывали олифой, что предохраняло краску от стирания и придавало изделию золотистый цвет.

Предметы мезенских мастеров и сейчас густо украшены узором – звездами, крестиками, черточками. Среди орнаментов – чаще всего схематичные изображения коней и оленей, которые начинаются и обрываются на границах предмета. Все изображения как будто замерли на месте, но, благодаря тому что они много раз повторяются, кажется, что все находится в движении.

3.2. Правильная постановка руки.

Для успешного исполнения народных росписей очень важно сразу научиться правильно держать и кисть руки, и кисточку. Поначалу с непривычки это может показаться неудобным, а потом станет понятно, что по – другому традиционные приемы просто не получаются. Рука должна быть подвижна, как циркуль, поэтому кисточку держат не наклонно, как ручку при письме, а строго вертикально к поверхности. Средний палец должен лежать на « железке» кисточки, над ним – указательный, а с другой стороны между ними – большой палец. Безымянный при этом поджат, опора приходится на мизинец.

Удерживая кисточку в таком положении, попробуйте слегка прокручивать ее. Такой прием с прокручиванием, кстати, используют в урало-сибирских росписях. Можно использовать планку – рычаг или, как ее называют, « скамеечку», которая легко « переносит» руку над рабочей поверхностью.

Иногда при росписи мелких предметов удобен прием «замок», когда опорой для рисующей руки служит другая рука. Но можно найти и свой прием, который позволит руке быть наиболее подвижной.

3.3. Защита расписанной поверхности.

Раньше, да и сейчас на промыслах не употребляют новомодное понятие « финишная обработка», а говорят попросту « лачка». Потому что, по сути, изделие покрывали или лаком, или олифой.

Покрывая изделие лаком, мы в первую очередь заботимся о сохранности вещи. Но ведь кроющие материалы придают ей дополнительный декоративный эффект. Поэтому, приступая к работе над изделием, подумайте, хорошо ли будет выглядеть роспись и сама вещь под слишком блестящим слоем лака или лучше сделать поверхность матовой. Конечно, определяющим должно стать и назначение предмета: будет ли он все время в ходу, будет ли взаимодействовать с водой или останется только элементом декора в вашей квартире.

Обработка изделия лаком – очень ответственный и непростой с непривычки процесс. На промыслах – это отдельная специальность. Для обработки изделий в домашних условиях лучше пользоваться акриловыми лаками. Случается, что красиво расписанная вещь под неправильно подобранным или плохо нанесенным лаком теряет свою прелесть. Дерево, особенно сохраняющее свой естественный цвет и фактуру, материал теплый, и потому не стоит его сильно лакировать. Оставим это традиционным лаковым промыслам. Сильно залакированные деревянные поверхности могут напоминать фарфор, стекло. В некоторых случаях такой эффект оправдан.

ЯЗЫЧЕСКИЕ МОТИВЫ И СИМВОЛЫ В НАРОДНЫХ РОСПИСЯХ.

Примерно до середины тридцатых годов XX века народное искусство называли крестьянским, точно определяя породившую его социальную среду.

С дохристианских времен орнаменты донесли до нас знаки так называемой аграрно – магической символики, которые и после принятия христианства продолжали уживаться в сознании земледельца. Живя на земле тяжелым трудом хлебопашца, он радовался солнышку, вовремя подоспевшему дождю, обильному урожаю. И если и обожествлял природу, то делал это как поэт. И вот на прялках, расчерченных на клейма по иконописному канону, расцветало Древо жизни, возникал громовой знак, а солярный появлялся на дне хохломской чаши. Рассмотрим эти и другие символы подробнее.

ДРЕВО ЖИЗНИ, в окружении животных и с поющими на нем птицами, - старинный и любимый народный сюжет. Символическим изображением Древа изначально был «крин» - проклюнувшееся зерно. Такое изображение характерно для мезенской и пермогорских росписей. В городецкой – это чудо-дерево с растущими от одного корня разными цветами, а в хохломской – растущими с одной ветки калинками - малинками. Наиболее очевидна идея Древа в городецкой росписи: по обе стороны два коня – «каждой твари по паре», плотская ипостась, а на вершине – воплощенная птицей душа.

ГРОМОВОЙ ЗНАК – резное или рисованное изображение шестилучевой розетки. Встречается под крышей на фронтонах изб, на прялках. Связан с древним святилищем славянского бога грома Перуна, которое имело подобную форму. Был призван охранять дом от пожара. В более поздние времена трансформировался в шестилучевую звезду, которую и сейчас можно увидеть на фасадах старинных зданий.

СОЛЯРНЫЕ ЗНАКИ – всевозможные круговые, крестообразные изображения, символизирующие солнце. В мезенской росписи они часто выражены свастиками (другое название « движущийся крест» - древнейший знак коловорота, движения солнца). Также с культом солнца в славянской мифологии связывают коня и уточку : утром огнегривый конь возводил солнце на небосвод, а уточка прятала его на ночь в воду.

В пермогорской росписи солярные круги могут быть как самостоятельным украшением, так и вплетаться в общую канву орнамента. Также к солярным знакам в пермогорской росписи относят и вписанную в круг Птицу Сирина. Некоторые исследователи даже считают, что положение крыльев птицы указывает на разное положение солнца на небосводе : распростертые – зенит, приподнятые – восход , сложенные – закат.

ПТИЦА СИРИН – один из самых любимых образов русского декоративно-прикладного искусства. Когда-то в старые, еще дохристианские времена легенды о сладкоголосой девице привезли на Русь купцы и путешественники. Сирин, как и античные сирены, была наделена сильным голосом, который завораживал людей, сводил их с ума. Во времена языческого поклонения божественным силам природы Сирин изображали с открытой грудью. Она как бы воплощала собой кормильницу рода, женское начало природы.

После принятия христианства образ ее был несколько изменен, она превратилась в божью посланницу. Рядом с изображением Сирина писали:

« Райская птица зовомая Сирин,

Глас ея в пении зело силен».

И хотя она и прилетала раз в столетие из Рая, ее надо было вовремя заметить и «перекричать», чтобы легковверные люди не прельстились на заманчивые песни и посулы и не пошли бы за ней следом, отчего обязательно бы погибли.

Мораль была такова: птица посылалась во искушение, но всякий должен оставаться на земле и делать свое дело до срока, пока Господь сам тебя не призовет. Поэтому часто можно увидеть птицу, смотрящую на нас строгим, испытующим взглядом.

Традиционно птица с раскрытыми крыльями символизировала власть солнца, а помещенная в круг (солярный знак), как бы усиливала это значение. Такое изображение очень типично для северных прялок, оно означало положение благополучия и счастья в доме.

ОЛЕНЬ (ЛОСЬ) – знак дождя. Он вызывает дождь, цепляя рогами тучи.

КВАДРАТЫ, ТРЕУГОЛЬНИКИ, РОМБЫ – в архаичной мезенской росписи на непосвященный взгляд кажутся просто изысканной геометрией. В то же время разное расположение и сочетание вроде бы одинаковых элементов означает то твердь небесную, то земную, символизирует распаханые и засеянные поля, заливные луга и даже указывает на сезоны, как считают некоторые специалисты.

ВОЛНООБРАЗНЫЕ ЛИНИИ, ЗИГЗАГ, СТИХИЙКА – условные изображения воды в мезенской росписи.

ЛЕВ – страж дверей, сундуков и прочей утвари. В старину художники знали и любили легенду о пустынноике и льве. Как-то повстречался отшельнику в глухих местах лев. Он страдал от попавшей в лапу занозы и страшно ревел. Но пустынноик не испугался и помог ему. Благодарный лев не пожелал расстаться с добрым пустынноиком и поселился вблизи его обители. Он даже перешел на растительную пищу и стал помогать людям. Вот и рисуют часто льва-вегетарианца с листиком вместо кисточки на кончике хвоста и большими человеческими глазами. Иногда заморский зверь больше напоминал привычных медведя, собаку или доброго игривого щенка.

ГРИФОН – мифическое существо, олицетворение высших сил, союза неба и земли. Голова и крылья у него орлиные, а туловище – льва. Еще в книге XVIII века о природе Грифона описывали как реального обитателя сибирских лесов, стража природных запасов золота и серебра.

РУСАЛКА - БЕРЕГИНЯ – хранительница вод. Ее распущенные волосы символизировали волны, а открытая грудь – питательную влагу Матери - Природы. В руках она держит водяные лилии.

ЕДИНОРОГ (ИНДРИК) – «У нас индрик-зверь всем зверям отец...». Древний символ целомудрия, морального совершенства, Луны.

Изображение единорога у Древа жизни вместе со львом, символом Солнца, символизировало женское и мужское начала.

С XVI века на клейме Московского печатного двора появились лев и единорог. Впоследствии этот сюжет, дополненный народными художниками, часто изображали на мебели, сундуках, прялах, коробах, подражая гербу печатного двора. Особенно этот сюжет был популярен на русском Севере, где крестьянское население было книголюбивым.

СЛОВАРЬ

СКОБКАРЬ - старинная деревянная посуда для напитков в виде водоплавающей птицы.

ПРЕСТИЦА, ПРЕСТЦА - одно из старых названий прялки.

КУТЮШКА - курочка.

БРАТИНА - старинная посуда, в которой подносилось питье к праздничному столу.

ВАП, ВАПА - жидкая глина для обмазки деревянной поверхности, чтобы перекрыть поры.

ВАПИТЬ - обмазывать вапой.

КРОСНО - деревянный ткацкий стан.

КОНЮХ - ковш с конской головой.

ЧЕРПАК - ковш.

ЕНДОВА - огромная круглая чаша с носиком для разлива напитков, предназначалась для праздничных столов.

ВАЛЬКИ - ими женщины выколачивали при стирке белье на реке.

РУБЕЛЬ - с помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняные увлажненные холсты.

Список литературы для педагогов

1. Алферов Л. “ Технология росписи “, Ростов- на – Дону: Феликс, 2001 г.
- 2.
2. Величко Н.” Русская роспись”- Москва, “ АСТ - ПРЕСС”- 2010 г.
3. Бардина Р. “ Изделия народных художественных промыслов”- Москва, 1990 г.
4. Неретина Л.” Изобразительное искусство, мифология, фольклор”- Москва, ВЛАДОС-2008 г.

Список литературы для обучающихся

1. Алферов Л. “ Технология росписи “, Ростов – на Дону: Феликс, 2001 г.
2. Величко Н. “ Русская роспись”- Москва, “ АСТ – ПРЕСС”- 2010 г.
3. Васильева И. “ Пермогорская роспись “, ООО “ Стрекоза”- 2011 г.
4. Васильева И. “ Мезенская роспись “, ООО “ Стрекоза “- 2011 г.
5. Вохринцева С. “ Мезенская роспись “, г. Екатеринбург, Изд. “ Страна фантазий”- 2008 г.

Приложения.

Название частей прялки.

Образцы прялок

5

Образцы росписи.

Пермогорская роспись

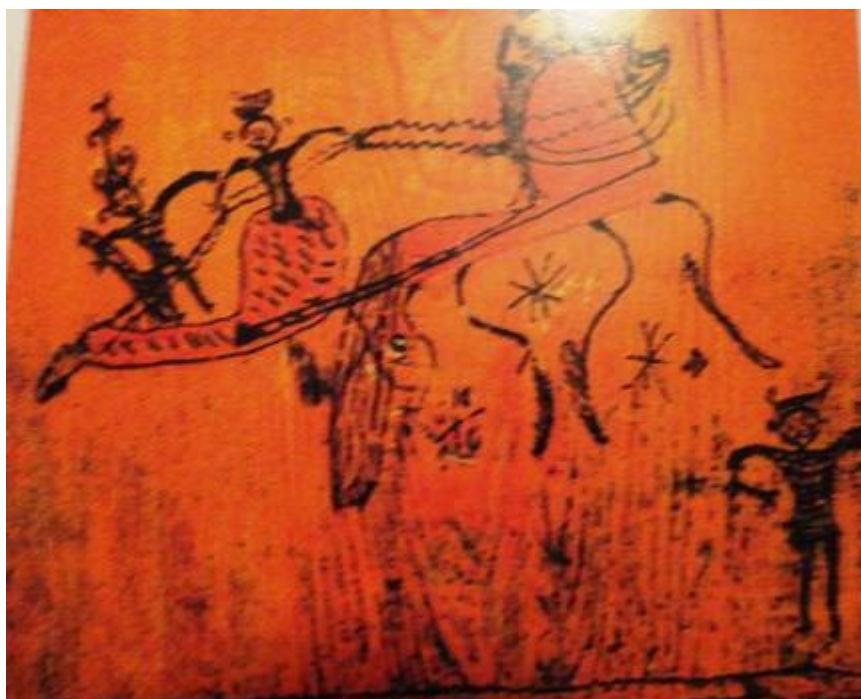

«Сцена въезда». Копия фрагмента пермогорской пралки конца XVIII — начала XIX века

Мезенская роспись

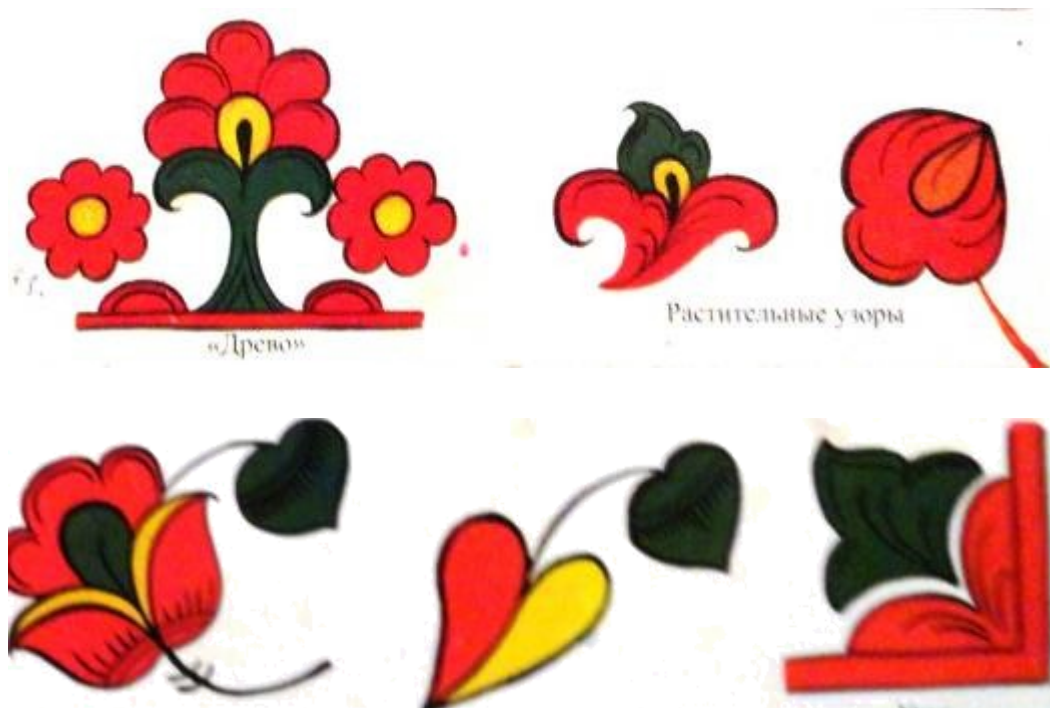

Элементы росписи.

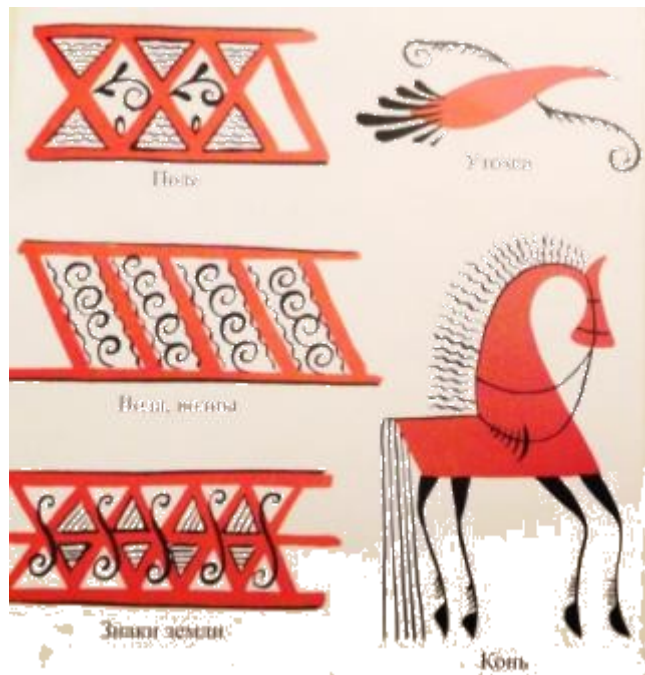
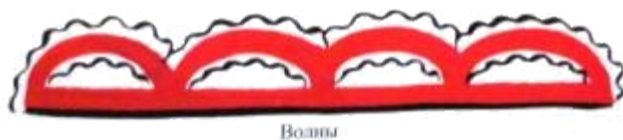
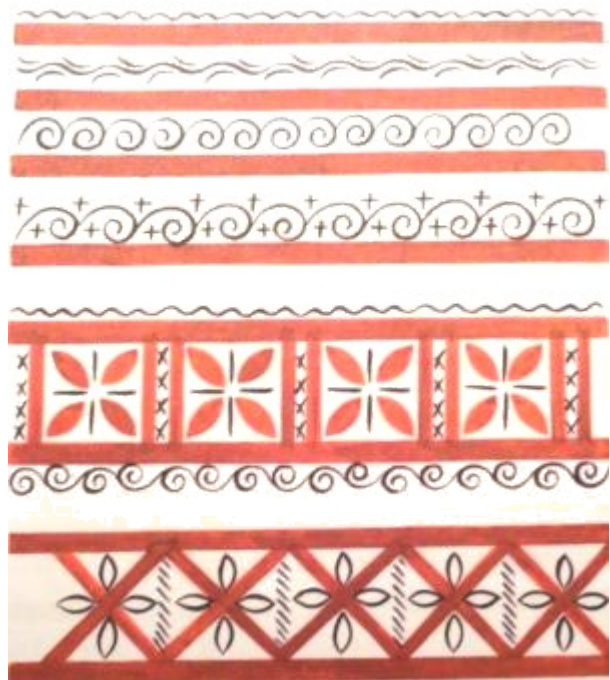
Элементы «Пермгородской росписи».

Образцы пермгородской росписи.

Элементы «Мезенской росписи».

Берёза (символы поля, птицы, воды)

