

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

**Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи
«Русские сказки»**

Выполнила студентка
5 курса группы ИЗОз-501
заочной формы обучения
Попова Татьяна Николаевна
(Ф.И.О.)

_____
(подпись)

Научный руководитель
Анчуков Дмитрий
Николаевич, доцент
(Ф.И.О., должность, уч.степень, уч.звание)

_____
(подпись)

Допустить к защите:
И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____
(подпись)

Е. Ю. Кузнецова
(И.О.Ф.)

« ___ » _____ 20 ___ г.

Тольятти
2022

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____ Е.Ю. Кузнецова
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студентка Попова Татьяна Николаевна

1. Тема: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки»
2. Срок сдачи законченной бакалаврской работы _____
3. Исходные данные: Величко Н. К «Энциклопедия. Роспись», Жегалова С.К «Русская народная живопись», Круглова О. В «Мезенская роспись по дереву», Шпикалова Т. Я. «Народное искусство на уроках декоративного рисования»
4. Содержание работы:
Введение (цель и задачи исследования, объект, предмет, актуальность, структура работы);
Глава 1 Характерные особенности мезенской росписи: 1.1 История развития мезенской росписи; 1.2 Принципы стилизации народной росписи; 1.3 Особенности стилизации в мезенской росписи; 1.4. Сравнительный анализ мезенской и борецкой росписи; Выводы по первой главе;
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы:
2.1 Обоснование выбора темы ВКР, сбор теоретического материала; 2.2 Последовательность выполнения творческой части работы: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки»; 2.3 Подготовка методических материалов: разработка план-конспектов уроков для учащихся 4 и 6 классов общеобразовательной школы;
Выводы по второй главе;
Заключение.
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: таблицы, рисунки (диаграммы, схемы): работы мастеров мезенской росписи XIX – XX в.; поисковые эскизы, итоговая работа, планшетный ряд, фото с проведенных уроков.

6. Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____
(подпись)

Д. Н. Анчуков
(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению _____

Т. Н. Попова

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжская академия образования и искусств
имени Святителя Алексия, митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
изобразительного искусства

_____ Е.Ю. Кузнецова
(подпись) (И.О.Ф.)

« ____ » _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы**

на тему: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи
«Русские сказки»

студентки: Поповой Татьяны Николаевны

	Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
1.	Поиск литературы и других источников, их предварительное изучение, подготовка списка источников				
2.	Формирование плана исследования, его содержания и структуры				
3.	Написание разделов ВКР				
	Введение				
	1 глава				
	2 глава				
4.	Выполнение творческой части ВКР				
	Подготовка, выбор и утверждение эскизной части				

	Выполнение утвержденной творческой части				
	Оформление творческой работы				
5.	Формирование выводов и практических рекомендаций. Написание заключения				
6.	Получение справки об оригинальности текста				
7.	Предзащита дипломной работы				
8.	Исправление замечаний				
9.	Получение двух рецензий на ВКР				
10.	Изучение отзыва руководителя. Подготовка ответов на замечания				
11.	Представление бакалаврской работы на кафедру				
12.	Подготовка доклада и иллюстративных материалов для защиты				

Научный руководитель

_____

(подпись)

Д. Н. Анчуков

(И.О.Ф.)

Задание принял к исполнению

_____

(подпись)

Т. Н. Попова

(И.О.Ф.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Глава 1. Характерные особенности мезенской росписи	
1.1 История развития мезенской росписи.	9
1.2 Принципы стилизации народной росписи.	19
1.3 Особенности стилизации в мезенской росписи.	24
1.4 Сравнительный анализ мезенской и борецкой росписи.	29
Выводы по первой главе.....	34
Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы	
2.1 Обоснование выбора темы ВКР, сбор теоретического материала.	35
2.2 Последовательность выполнения творческой части работы: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки».....	37
2.3 Подготовка методических материалов: разработка план-конспектов уроков для учащихся 4 и 6 классов общеобразовательной школы.....	43
Выводы по второй главе.....	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	50
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	54

ВВЕДЕНИЕ

Народные художественные промыслы России — неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур нашей многонациональной страны. Искусство народной росписи понятно, близко и дорого людям.

Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно влияет на формирование человека будущего. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир. Народное декоративно-прикладное искусство - это целый мир особого отношения человека к окружающему миру, к своему труду и быту.

Одним из самых древних видов народных промыслов, которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры народа, является художественная роспись. Роспись составляет важную часть композиции художественных изделий из фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла, технику росписи применяют в изделиях из ткани. Роспись следует считать одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства.

В течение долгого времени у человека не было под рукой другого материала кроме дерева, поэтому роспись именно по дереву стала одним из самых обширных на Руси. Роспись по дереву — декоративно-прикладное искусство, имеющее многовековую историю. Расписные изделия высоко ценились и передавались из поколения в поколение.

Сегодня роспись по дереву применяется в области мебельного производства, посуды, игрушек, музыкальных инструментов. Народное и декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью художественной культуры. И на сегодняшний день роспись является одним из актуальных направлений. Ценность произведений декоративно-прикладного искусства в сохранении художественных традиций, миропонимания, художественного опыта народа и исторической памяти. Народное творчество, будучи составной частью искусства, несет в себе лучшие примеры духовности, нравственности и патриотизма. Оно является национальным по содержанию, поэтому способно активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование патриотических чувств у ребёнка.

Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное наследие.

Сегодня интерес к росписи по дереву активно возрождается, профессия художника росписи по дереву становится актуальной.

Объект исследования: искусство народной художественной росписи.

Предмет исследования: мезенская роспись.

Актуальность исследования: актуальность исследования данной темы определена стабильным интересом у общества любви к историческому прошлому, развитием интереса к декоративно-прикладному искусству и возможностью формирования определенных компетенций, которые способствуют усовершенствованию профессиональных качеств педагога изобразительного искусства.

Цель исследования: выполнить серию декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки».

Задачи исследования:

1. Изучить историю и традиции мезенской росписи.

2. Собрать и проанализировать теоретический материал по стилизации в народной росписи.

3. Изучить особенности стилизации в мезенской росписи.

4. Изучить особенности – сходство и различия мезенской и борецкой росписи.

5. Просмотреть материал по выбранным сказкам. Продумать сюжет творческой работы.

6. Выполнить зарисовки и эскизы, в соответствии с изученным теоретическим материалом о стилизации в мезенской росписи, для последующей работы.

7. Выполнить художественно-творческую работу, роспись по дереву: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки».

8. Разработать план–конспекты уроков по изобразительному искусству: «Мезенская роспись. Ваза» для учащихся 4 классов, «Мезенская роспись. Сюжетная композиция» для учащихся 6 классов общеобразовательной школы.

Методы исследования: Эмпирический сбор материала, сравнительный анализ росписей разного вида.

Теоретическая и практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе изобразительного искусства.

Теоретико-методологическая база исследования ВКР включает в себя исследования по книгам Н. К. Величко, С. К Жегаловой, Т. Варенцовой, Н. В. Тарановской, В. М. Василенко, Ю. А. Арбат, О. В Кругловой.

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснован выбор темы и ее актуальность, сформулированы цель и задачи работы, изложена ее структура.

Первая глава содержит анализ теоретических материалов по истории развития, традиции, характерных особенностей и стилизации в мезенской росписи.

Во второй главе изложена последовательность выполнения итоговой творческой работы: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки». Роспись по дереву выполнена акриловыми красками, покрыта лаком. Разработаны план-конспекты уроков по изобразительному искусству: «Мезенская роспись. Ваза» - для учащихся 4 классов, «Мезенская роспись. Сюжетная композиция» - для учащихся 6 классов общеобразовательной школы.

Глава 1. Характерные особенности мезенской росписи

1.1 История развития мезенской росписи

На севере Российского государства практически отсутствовало крепостное право, крестьяне чувствовали относительную свободу, что стало причиной их экономической активности: они занимались не только земледелием и скотоводством, но и добывающими, обрабатывающими промыслами и ремеслами, в том числе художественными.

Одним из них была роспись по дереву. В русском народном искусстве XVIII-XX вв. сложилось два основных направления декоративной росписи – графическое и свободно-кистевое (живописное).

В северо-восточных районах Русского Севера, бассейнах рек Двины, Пинеги, Мезени и Печоры были распространены различные графические росписи, в которых большое значение имела линия, геометрический орнамент.

Одним из старинных центров графической росписи по дереву во второй половине XVIII - начале XIX веков стало село Палащелье Архангельской губернии на реке Мезени, отсюда и название росписи – мезенская или палащельская - об этом пишет М.Л. Мироненко: «В литературе эта роспись известна как «Мезенская» (по своим характерным особенностям) или Палащельская (по месту производства») (Приложение А, рис.1) [23, с.10].

Мезенская роспись считается наиболее древней. Ее происхождение до сих пор точно не выяснено. Есть множество версий о происхождении мезенской росписи. Рассмотрим основные:

1. Петроглифы.

Графичность, лаконичность и даже примитивность рисунков, их цветовая сдержанность и чёткость линий навевают мысли о связи мезенской росписи с древними наскальными рисунками первобытных людей. С.К. Жегалова отмечала поразительное сходство с открытыми в середине XX века наскальными рисунками Заонежья, Белого моря и скандинавских стран. Там есть похожие олени, люди, лебеди, лодки, но нет лошадей. Лошади есть на Алтайских

петроглифах. В беломорских есть рыбы, в мезенской традиционной росписи их не рисовали совсем, хотя одним из популярных занятий мезенцев было рыболовство. Мезенские кони и олени видятся более похожими на петроглифы Норвегии. Этой же версии придерживался Арбат Ю.А. Слабость этой версии в том, что христиане считали петроглифы «от беса», поэтому странно выглядел бы факт воспроизведения их на прялках и других повседневно используемых расписных изделиях (Приложение А, рис.2) [13, с. 125-133; 1, с. 19-28].

2. Древнегреческие истоки.

Версия принадлежит одному из исследователей русского народного творчества В.С. Воронову. Сопоставив мезенские орнаменты с греческой росписью геометрического стиля Дипилон, можно отметить их схожесть: форма, терракотово-чёрный построчный орнамент, сходство этрусского коня и мезенского. Воронов ведет речь о геометрическом стиле великолепной орнаментальной росписи, которой покрыты керамические сосуды, найденные на Дипилонском кладбище в Афинах и относящихся к VIII веку до н.э. Через Великий Новгород проходил известный торговый путь «Из Варяг в Греки». Между этими народами существовали торговые отношения, возможно, через потоки товаров шло знакомство с художественными образами. (Приложение А, рис.3) [4, 5]

3. Новгородские корни.

В XII в. началась миграция новгородского населения на восток в направлении Урала, часть из которого осела по берегам рек беломорского бассейна, в том числе и на Мезени. Есть ощущение внутреннего родства у новгородских и мезенских орнаментов. Деревянные кони Великого Новгорода по очертаниям очень схожи с мезенскими, их тонкие ножки можно связать с резными узорами по дереву. Эту версию так же рассматривал Воронов В.С. [8].

4. Старообрядцы.

Мезенский край называли оплотом старообрядчества, поэтому одна из версий связана с этим. Скрывающиеся старообрядцы (скрытники) жили и у сочувствующих им крестьян, которым помогали ткать, вязать, вышивать

бисером и расписывать деревянную посуду. Художественные мотивы мезенской росписи можно встретить в рукописных книгах XVIII века, ведь и роспись красными и чёрными цветами на Русском Севере бытовала именно в старообрядческой среде. Кроме того, многие мастера в этих местах, расписывающие деревянные изделия, были ещё переписчиками и оформителями церковных книг (Приложение А, рис. 4) [4, 5].

5. Древнее искусство коми, чуди и угро-финского населения.

Л.Н. Жеребцов полагал, что мезенская роспись возникла в результате взаимопроникновения культур русских и коми, при основополагающей роли прикладного искусства последних. Он обратил внимание на заимствование мезенской росписью геометрического стиля. Соседями и предшественниками русских и коми в этих местах были племена, известные металлопластикой «пермского звериного стиля» (предположительно VII в. до н. э. — XII в. н. э.). Исследователи видят преемственность от них в делении прялки на 3 мира, как на шаманских бляшках — подземный, земной и небесный, а также в части сюжетов [14, с. 22 - 63].

Есть еще некоторые версии – например Академик Рыбаков находил отголоски в мезенской росписи индоевропейской культуры, скифских культов - культ оленя [31, с. 24]. Своя версия есть у Н. Величко - образцы узорного ткачества на соседней реке Пинеге очень напоминают мезенскую роспись [7]. Происхождение росписи довольно загадочно, на данный момент нет однозначного ответа на этот вопрос.

Точное время появления первых расписных предметов с мезенской росписью неизвестно, но благодаря тому, что мастера иногда помечали дату изготовления некоторых изделий (самых распространенные из них – прялки), исследователи выдвигают несколько предположений.

Видный знаток народного искусства Василенко В.М. в своей книге «Народное искусство» пишет: «Несмотря на то, что мезенские прялки по времени создания принадлежат к концу XIX века, их надо признать по стилю самыми архаичными росписями в крестьянском искусстве. Иногда, в такой же

манере делали ковши и короба. Роспись производилась земляными красками, что также свидетельствует о древности этого стиля» [6]. Тарновская Н.В. по этому поводу замечает: «Даты на прялках ограничиваются временем от второй половины XIX века до 1930-х годов. Росписи предстают в своем сложившемся и почти не изменяющемся виде» [33, с.47-59; 34]. Еще одну версию о более раннем времени появления мезенской росписи выдвигает Шелег В.А. в материале, посвященном крестьянским росписям Севера, он предполагает, что мезенские росписи появились значительно раньше 70-90-х годов XIX в.» [39]. В 1920-е годы изучением народного искусства занимался В.А. Воронов. В своем диссертационном исследовании «Русские прялки» он впервые произвел научное описание русских прялок, выделив из их числа мезенский тип. Значительно позднее материал был опубликован в сборнике статей автора «О крестьянском искусстве». Самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году, хотя изобразительные мотивы подобной росписи, выполненные в мезенском регионе, встречаются в рукописных книгах XVIII века (Приложение А, рис. 5-7) [8].

Большинство обнаруженных прялок было сделано в 1870-1930 годах. Письменное упоминание Палащелья, как о центре росписи датировано 1904 годом. Прославились из села Палащелье мастера: Новиковы, Аксеновы, Федотовы, Кузьмины и Шишovy. Изготовлением прялок занималось все мужское население.

В процессе изучения данного вопроса, можно сформулировать: мезенская роспись зародилась в селе Палащелье, предположительно существовала на протяжении XIX (возможно, конец XVIII в.)– 30-годов XX века, на территории Северо-Западной части России. Впервые о прялках «мезенского типа» упоминается в трудах А. А. Бобринского, опубликованных в 1910-12 гг.

Далее, (таблица 1.1) кратко представлена история развития мезенской росписи в селе Палащелье.

Таблица 1.1 - История развития мезенской росписи в селе Палащелье

Дата	Описание
1815 г.	самая древняя датированная прялка с мезенской росписью.
Около 1840 г.	родился Степан Дорофеевич Аксенов- первый мастер, упомянутый в литературе.
1865 г.	35 мастеров из 10 семей заняты мезенской росписью.
XIX – XX вв.	известны мастера росписи: Аксеновы, Новиковы, Федотовы, Шишovy, Кузьмины.
1904 г.	первое упоминание села Палащелье, как центра росписи по дереву.
1913 г.	изделия палащельских мастеров участвовали во второй кустарной выставке в Санкт- Петербурге, а так же выставке в Берлине.
1920 – ые гг.	время угасания росписи и одновременно с этим, начало ее изучения краеведами, энтузиастами и журналистами.
1949 г.	одна из поздних датированных прялок (находится в Новгороде).
Середина 1960 гг.	возрождение промысла потомками старых Палащельских мастеров: Ф.М. Федотовым в селе Палащелье и С.Ф. и И.С. Фатьяновыми в селе Селище.
2010 г.	к концу XX века село опустело, осталось всего 34 человека.

Благодаря торговле на различных ярмарках, которые проходили по всему Северу Европейской части России, роспись имела очень большой ареал распространения. Известно, что мастера привозили на ярмарки расписные прялки и короба в большом количестве. Особенно большое распространение получила мезенская роспись на территории современного Удорского района. Жеребцов Л.Н. в своей книге "Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII – начале XX вв." Пишет следующее о значении Крещенской ярмарки, которая проходила в Важгорте, для взаимопроникновения культур двух народов – русских и коми: «Через Крещенскую ярмарку получили распространение среди коми яркие прялки мезенской росписи, изготовлявшиеся русскими крестьянами с Палашелья, разрисованные сундуки, короба и другие красочные изделия крестьянского ремесла» (Приложение А, рис.8) [14].

В 1920-1930-е годы появляется подражательная форма мезенской росписи, которая развивается в ряде местностей Северо-Западной части России. Нужно отметить, что мезенская роспись, единственная, из всех других северных росписей, имела множество подражательных центров: В Архангельской области в деревне Сельцо изготавливались селецкие прялки. На территории современной Республики Коми подобные центры существовали в Удорском и Княжпогостском районах. Кроме того, есть предположение, что мастера, проживающие в Усть-Цилемском районе и владеющие местной перьевой пижемской росписью, также могли производить подобные по форме прялки и расписывать их по аналогу мезенских. Косвенно это подтверждается наличием одинаковых мотивов в той и другой росписях. Тот факт, что мастера коми часто расписывали прялки по мезенским образцам, подтверждает исследователь народного искусства Грибова Л.С., которая в своей известной книге «Декоративно-прикладное искусство коми» пишет следующее: «Широко бытовали прялки типично мезенского производства с такой же росписью. Как на Удоре, так и на Печоре имеются сведения о местном производстве таких прялок. Нам не раз довелось слышать на Ижме, что коми живописцы расписывали прялки, но нам не известны были имена мастеров». Неоспоримо, что коми

мастера на Печоре владели этой техникой, хотя эта роспись получила характер промысла только на Мезени» [11]. Шарапов В.Э. в разделе «Традиционная культура коми народа» энциклопедии «Атлас Республики Коми» отмечает: «Стиль мезенской росписи по-своему интерпретировался в росписи у вымских и ижемских коми [38]. Позднее о подражательном стиле мастеров коми писала Уткина И.М. во вступительной статье альбома «Прялки коми (зырян): из собрания Национального музея»: «Местные мастера сохраняли общую многочастную композицию орнамента на прялке, но значительно упрощали и увеличивали сюжетный фрагмент, выполняя его в графической манере, включая краску зеленого цвета [35].

Среди местного населения рассматриваемая традиция изготовления и декорирования расписных прялок утрачена. Таким образом, мы можем понять и разграничить два определения названий: «Палащельская» роспись и «Мезенская». (Приложение А, рис. 9,10).

Традиции и особенности мезенской росписи: Народные мастера подходили весьма консервативно к декорированию изделий мезенской росписью и на протяжении всего развития практически не меняли внешнюю форму, систему композиционного построения и ее составляющие мотивы. Мезенская роспись уникальна: здесь нет привычной в русском декоративно-прикладном искусстве яркости и красочности, растительных и цветочных мотивов. Большое разнообразие представляли сюжетные композиции: сцены праздничных выездов, охоты и битвы, изображались отдельные средства транспорта. Потомственные мастера украшали росписью все предметы крестьянского быта, привнося в них праздничность и красоту: чашки, ложки, солонки, решета, коробка, лукошки, хлебницы, ваганы (ковши с двумя ручками), лошадиную упряжь, и, в особенности, прялки, которые вырезали из ели или березы. Росписью оформляли также фасады и интерьеры изб. Промыслом занимались только мужчины, передававшие свое искусство сыновьям (Приложение А, рис. 11 -16).

Несмотря на общий консервативный подход к композиционному построению, в стилистике письма каждого мастера имелись свои индивидуальные особенности.

Мезенская роспись часто сопровождалась различными фразами, словами, отдельными буквенными и цифровыми изображениями. Каждый мастер сам изделие вырубал и расписывал его. Одним из самых самобытных был мастер Новиков. Его почерк узнают по лошадкам "на дыбках" внизу прялки. Вот как подписана им одна из прялок: "1908 года 26 работал Прокопий Ссменой господинъ Новиковъ. Цена 30 копеек. Прялка прочная. Будешь держать и поминатш» (орфография сохранена в авторском исполнении). И изобразил рядом себя с трубкой - это было в обычае палащельцев - рисовать свой автопортрет. Мастера надписывали прялки своими инициалами или полными именами («...работал сию прялку М.А. Новиков») и обозначали время создания («1899 года ноября.5 дня», «1926 года/ноября 11»), встречались обозначения цены прялки («55ко», «цена 1500 руб.»). На оборотной стороне прялки, там, где привязывалась кудель, помещали жанровые сцены: плывущий пароход, кораблик под парусами, охотников с собачками, дам и кавалеров на прогулке и т. п. длинные и короткие пояснительные надписи («зверь морской»), отдельные слова («конь» на прялке из коллекции автора из села Сельыб Удорского района). По стилю написания можно судить о грамотности и характере мастера. Надписи представляют большой интерес для исследователей, т.к. обозначенные время создания и авторство, облегчают их работу при датировке и характеристике изделия (Приложение А, рис.17) [3, 21].

Особенности технологии работ мастеров: в росписи готового деревянного изделия использовали два цвета: охра - красно-коричневый цвет, который получали из береговой глины и сначала растирали на камне, а затем разводили в растворе лиственничной смолы. Черный цвет - краску делали из сажи, смешивая с тем же раствором смолы. Расписывали изделия сначала охрой, по чистой, негрунтованной поверхности, расщепленной на конце деревянной палочкой (тиской), потом пером глухаря или тетерева обводили детали чёрным контуром,

а кисточкой, сделанной из человеческого или беличьего волоса, наносили более мелкий геометрический узор. Затем изделие покрывали олифой, которая при высыхании придавала основному фону золотистый солнечный цвет - благодаря этому предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри.

Особенности росписи - графичность, фризовость, многоярусность: [32].

Графичность - проявляется в примитивно условной трактовке образов коней и птиц, что побуждает исследователей искать истоки росписи в искусстве соседних северных народов, в искусстве далеких народов Средней Азии, Индокитая или даже в доисторических наскальных рисунках.

Многоярусность - наиболее характерная особенность росписи: выделяются 3 яруса, которые разделяются орнаментом «бердо» (решетка, ряд клеток, названных так из-за сходства с одноименной принадлежностью ткацкого станка) или просто красной линией. Ярусы представляют собой ряды из птичек, уток, лебедей, лошадок, оленей, «пущенных» в разные стороны. В нижнем и среднем ярусе главными фигурами являются кони и олени, в верхнем птицы. Иногда в среднем ярусе к изображению животных присоединяются фигуры птиц. Выделенные на прялках, ярусы соответствуют трем мирам: подземному, наземному и небесному, широко известным в искусстве многих народов мира и являющимися основной космологической основой мира.

Фризовость – орнаментальные горизонтальные полосы, сохраняющие береговую символику, которые обрамляют части композиции.

Все изображения очень статичны, только благодаря многократному повтору возникает ощущение динамики. На предметах можно увидеть написанные жанровые сцены: охота, кони, резвящиеся на воле. Предметы густо испещрены дробным узором: звездами, крестиками, черточками. Основные мотивы геометрического орнамента - солярные диски, ромбы, кресты напоминают аналогичные элементы трехгранной выемчатой резьбы. Обычная крестьянская прялка, которая в мезенской росписи является наиболее интересным и самым емким объектом исследования, при глубоком изучении, раскрывает неисчерпаемые глубины русской и мировой культуры. Мезенская

прялка небольшая, по нижним углам лопатка срезана, наверху имеет два ската и украшена «куполообразными» главками на тонких шейках, которые в деревянном зодчестве называют барабанами. Доска имела свои четкие пропорции. Ширина должна была три раза укладываться в ее длине. Древесина пропитывалась льняным маслом. От этого ее структура становилась яснее и ярче. Характер рисунка волокон во многом определяет и сам орнамент, который состоит из символов, как слова из букв. Внутреннее содержание символов, точное происхождение, взаимная связь уже практически утрачены. Основными образами мезенских прялок так же являются кони, птицы и олени. На каждой мезенской прялке хорошо прослеживается характерная для росписи трехъярусность. Ярусы- миры, как на лицевой, так и на тыльной сторонах прялок разделяются горизонтальными полосами, заполненными геометрическими фигурами (Приложение А, рис. 18).

Несмотря на то, что геометрические узоры состояются из однотипных и даже однообразных элементов, на каждой прялке узор выглядит необычным, придающим оригинальность всей прялке. Эффект достигается тем, что каждый мастер сочетает элементы геометрического орнамента по-разному. Изображения, получаемые на внутренней стороне прялок (так называемые «бытовые сцены») чаще всего являются вариациями широко распространенных мировых сюжетов.

В сценах охоты на птицу, восседающую обычно на вершущке дерева, проглядывает мировое дерево, или «древо жизни», которое изображалось обычно с двумя, тремя или пятью птицами на ветвях. Нередко можно встретить на прялках еще один сюжет «выезд на санях» или на повозках, запряженных одной или парой лошадей, или изображение корабля.

Примечательно, что зачастую из двух лошадей одна имеет темную, а другая светлую окраску. Нередко лошади следуют друг за другом, олицетворяя, по всей видимости, потусторонний и существующий миры. Подобные образы несложно отыскивать у многих народов мира, в том числе и у славянских. Еще один мотив мезенских прялок «всадник на черном коне». По мнению некоторых

исследователей народного творчества, этот мотив также уходит глубоко корнями в древность и отображает различные сюжеты, изображающие бога всадника. Рассматриваемые сюжеты мезенской росписи нужно трактовать не как бытовые, а скорее, как религиозные и языческие в своей основе [13].

Промысел мезенской росписи заглох к концу 20-х годов XX столетия. В середине 1960-х гг. его возродили потомки старых палащельских мастеров. (см. таблицу 1.1).

На сегодняшний день роспись переживает свое новое рождение и приобретает былую популярность. В Архангельске на экспериментальном предприятии народных промыслов «Беломорские узоры» и в Северодвинске на предприятии «Декор Севера» выпускают сувенирные изделия и бытовые предметы с традиционной крестьянской мезенской росписью, правда, немного осовремененной. Также этому виду росписи обучают на курсах, в школах и профессиональных учебных заведениях (Приложение А, рис. 19 - 21).

Мезенская роспись является видом народного творчества, широко применяющемся в современном декоративно-прикладном искусстве, до настоящего времени, сохранившем архаичные черты:

- соответствие элементов росписи космологической модели мира;
- традиционность сюжетов;
- локальность цветовой гаммы;
- графичность;
- фризовость, сохраняющая обереговую символику.

1.2 Принципы стилизации народной росписи

«Стилизация» - декоративное обобщение форм, с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных и цветовых отношений» [3].

В декоративном искусстве стилизация - закономерный способ ритмической организации целого, наиболее характерна стилизация для

орнамента, в котором благодаря ей объект изображения становится мотивом узора.

Уже в глубокой древности художнику было присуще острое чувство красоты, которое выражено в ритмической строгости, ясности рисунков; Через много столетий, когда древний смысл исчез или потерял свою отчетливость, смешавшись с суеверными представлениями, этот стиль продолжил жить в искусстве деревни XVII—XIX веков. Народное искусство, бережно хранившее старину, создавало свои образы и приемы в течение длительного времени, и новое, что проникало в него, не могло окончательно изменить или устранить первоначального замысла [6].

При стилизации в декоративно-прикладном искусстве, народные художники в своих композициях, используют обязательный принцип строгого соблюдения пропорциональных соотношений элементов росписи. Основными стилеобразующими элементами росписи являются цветы, фрукты, ягоды, листья, изображения птиц, гораздо реже зверей. Мотивы, элементы орнамента, которые используются для украшения, являются предметом стилизации. История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы — преобразованный животный и растительный мир, мы находим в различных видах декоративного искусства: вышивке, росписях, текстильном и резном орнаменте. При этом мотивы природы в зависимости от национальных традиций, особенностей развития производства, сложившихся эстетических и художественных взглядов могут сильно изменяться. Орнаментальные мотивы могут быть приближены к реалистическому изображению или быть сильно стилизованными. Трансформация природных мотивов в орнаментальные и декоративные элементы преследует прежде всего эстетические цели, но немаловажным является и то, что мотив необходимо сделать удобным для выполнения в той или иной технике и материале.

Принципы стилизации: превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции; обобщение формы с изменением абриса; обобщение

формы в её границах; обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре [2].

Таким образом, стилизация в народной росписи — это видоизменение, переработка природного мотива, что достигается художественным обобщением, отбрасыванием подробностей, «выпрямлением» линий контура, цель которой — сделать мотив более понятным для зрителя, а иногда облегчить его выполнение для художника. В декоративно-прикладном искусстве форма должна соответствовать назначению вещи. Стилизация формы необходима для того, чтобы сделать вещи и их изображения более выразительными. Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей технологической обработки. При создании произведений декоративно-прикладного искусства наиболее плодотворным является метод творческой стилизации. Более удачным названием этого важного художественного метода могло бы быть не стилизация, а интерпретация, которое более точно передаёт сущность и особенность этого творческого процесса: художник смотрит на объект из окружающей жизни, интерпретирует его и эмоционально передаёт так, как он его чувствует, ощущает. Другими словами, он как бы заново создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа. При этой интерпретации лучше всего следовать творческому принципу триады: «Познать, оценить и улучшить». Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, красочность, чувственность. Стилизация цветов, например, получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств художники передают индивидуальные черты цветка или

даже всего растения. Декоративной стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции. В процессе декоративного изображения возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменением пропорций, если данная деформация оправдана композиционной целью. Цвет – это важное средство данного приема. Стилизованное изображение должно при помощи цвета создавать необходимое впечатление, выражать замысел автора, настроение.

Важно отметить, что почти каждая область и каждый регион нашей страны имеет различные направления художественной росписи. Среди них - известные разновидности народных промыслов: городецкая роспись, гжель, жостово, хохломская роспись, мезенская, палехская минитатюра, ракульская роспись, пермогорская, урало-сибирская, полхов - майданская, тагильская роспись и др. Каждая из этих разновидностей характеризуется конкретными формообразующими элементами, стилевыми особенностями, материалом и его технологией, приемами работы [15].

Для более точного понимания принципов стилизации народной росписи, были рассмотрены характерные особенности росписей разного вида, проведен анализ цветочного орнамента:

1. Гжель: характерной особенностью росписи является неизменно белый цвет фона (исключение – зеркальные работы, где основа темно-синяя), предмет и его декор составляют цельную композицию, элементы позолоты подчеркивают сине-кобальтовый колорит. Узоры и орнаменты составлены смешением синего и белого цветов. Смешение двух цветов дает возможность получить множество оттенков, которых в гжели насчитывается больше двадцати. Используются

контрастные переходы, растягивание через тушевку, сильное затемнение синего. Гжельская роспись делится на три вида: растительная, орнаментальная и сюжетная. Излюбленный узор гжельской росписи - роза. Чаще всего ее рисуют крупными мазками, начиная с центра рисунка. Цветы изображаются плавными линиями, используются приемы: китайский мазок, мазок с тенью, что придает изображению объем. Мелкие детали четко прорисовываются белым цветом на синем, или сильно затемненным синим. В растительном орнаменте изображаются цветы, бутоны, их окружают листья, ягоды, завитки, точки, волнистые линии, повторяющие контуры цветка, часто используется элемент «решетка». (Приложение Б, рис.1).

2. Жостовская роспись: традиционно роспись создается на кованном подносе. Основные цвета фона черный, красный, в современности используются синий, зеленый, голубой, серебристый цвет фона, последнее время особой популярностью пользуется цвет «слоновой кости». На подносах изображается цветочная композиция – разнообразные луговые и полевые цветы, листья, бутоны, травка разных форм и размеров, которые написаны точными линиями, с четкой прорисовкой мелких деталей. Центр композиции с крупными растениями, словно цветок растет из середины подноса, по краям изображаются цветы помельче. В жостовской росписи используется богатая палитра цвета, присутствуют свет и тень (работа с полутонами), блики. Изображение выглядит реалистичным, объемным. (Приложение Б, рис. 2).

3. Городецкая роспись: традиционные цвета фона: зеленый, красный, синий, иногда черный. Городецкая роспись условно делится на три вида: сюжетная композиция, зооморфные и цветочные мотивы, при этом, изображение цветов обязательно присутствует во всех композициях. К популярным видам можно отнести изображение бутонов, ромашек, купав и роз, листья рисуются группами от двух до пяти лепестков. Основными представлены следующие элементы росписи: букет, гирлянда, ромб, цветочная полоса, венок. Для городецкой росписи характерна красочность, отсутствие строгой цветовой доминантности, использование «разбеленных» цветов. Цветы изображаются

кругами-подмалевками, имеют четкий контур. Завершает изображение цветов «оживка», выполненная белым цветом (скобки, капли, дуги, точки, штрихи) (Приложение Б, рис.3).

4. Хохлома: пишется на темном фоне, основными цветами считаются красный, черный, всегда присутствует золотой цвет. Хохлома – это уникальная технология золочения фона, плавность форм и линий, отсутствие строгой геометрии, изображение без эффекта пустого фона. Хохломская роспись это высокохудожественный ажурный растительный узор - цветы и грозди ягод, переплетающиеся с широкими травами и золотыми усиками, иногда могут изображаться птицы, рыбы, звери. Хохлома делится на две типичные техники росписи: «верховая» - красный и черный по золоту (травная роспись, под листок, под ягодку, пряник) и «фоновая» - золотистый силуэт на цветном фоне (под фон, кудрина). Благодаря яркому, праздничному характеру изделий, типичности ее мотивов и узоров, хохломская роспись всегда легко узнаваема. (Приложение Б, рис. 4) [27, 30].

При рассмотрении вопроса о стилизации народной росписи, можно отметить, что одни и те же основные принципы стилизации применены «в общем» во всех направлениях народного промысла. Но, именно ярковыраженные индивидуальные особенности стилизации: сине-белый колорит гжели, золотой ажур хохломы, наивные городецкие цветы с белой оживкой и т.д., которые присущи только той или иной росписи, позволяют классифицировать ее в отдельный вид, понять ее ценность и уникальность. Данные виды художественной росписи представляют собой благодатный материал для обучения декоративно-прикладному искусству и связанных с этим процессом освоением основных стилевых приемов и технических навыков.

1.3 Особенности стилизации в мезенской росписи

Мезенская роспись отличается от других простотой изобразительных средств, лаконичностью и цветовой сдержанностью. Основную нагрузку несет графика, которую отличают всего два цвета – красный и черный, образуя

экспрессивный контраст. Стилизация в мезенской росписи имеет особый характер, возможно, ей это придает тот факт, что прялки расписывали в старину мужчины. Основные символы в мезенской росписи - кони и олени, являющиеся для мужчин важными в хозяйстве. Туловища мезенских коней и оленей имеют прямоугольные очертания и зигзагообразные, волнистые ноги. Исследователи, изучая мезенскую роспись, обратили внимание на своеобразный геометрический узор, повторяющий узор резьбы по дереву, свойственный этому краю. Вероятно, что резчики под влиянием живописного искусства жителей соседних деревень сменили резец на кисть, сохранив основные элементы геометрического орнамента, такие как круги, ромбы, розетки, квадраты и треугольники. Мезенский геометрический орнамент линейного типа на первый взгляд прост. Вникая в содержание изображений, понятно, что за видимостью простоты скрывается целый образный мир, которым жили наши предки. Символы мезенской росписи имели огромную смысловую нагрузку. Стихии и светила наши предки возводили в ранг божеств, присутствие этих знаков на ритуальных предметах и предметах быта обозначало нечто большее, чем просто рисунок. Чтобы разобраться в особенностях стилизации мезенской росписи, нужно понять всю образность мышления мастеров, рассмотреть и проанализировать отдельно все основные знаки, символы и элементы:

Орнамент (лат. *ornamentum* — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов. Один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость.

Знак - материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения. Понимание невозможно без выяснения его значения, различают знаки языковые, знаки-признаки, знаки-символы.

Символ (с греческий - знак, примета) - характеристика художественного образа с точки зрения его осмысленности, выражения им некоторой

художественной идеи. Символ образует переносные значения на основе связей между предметом и явлением, особенность символов: они имеют историю, восходя к древним представлениям о мире, к мифам и обрядам.

В мезенской росписи всего два цвета. Один из них черный – символ земли, воды, тела живых существ, второй красный – символ огня, жизни, одухотворяющей энергии и самого духа. Если земля – квадрат, вода – линия, прямая или волнистая, то все элементы орнамента, стремящиеся к форме круга, — символ огня, солнца, энергии, созидания и разрушения.

1. Конь и олень - самые распространенные и любимые образы. Конь - символ сам по себе является носителем солярной семантики. Каждое утро, верили славяне, конь возносит солнце на небо. Олень (лось) - связан с представлениями о веселье и счастье, и он же значимый элемент аграрно-крестьянского культа. Элементы рисунка предельно просты: прямоугольники-торсы красного цвета с мощными выпуклыми шеями и волнообразно изогнутыми ногами. В изображении коней щедрыми штрихами черным цветом набросаны гривы и хвосты. Крупные ветви рогов отличают оленей. Вокруг разбросаны крошечные изящные спиральки, черточки, звездочки, благодаря которым создается ощущение стремительного движения (Приложение Б, рис. 5).

2. Птицы: мезенская роспись все объекты, имеющие крылья, приобщает к духовному миру и считает в первую очередь изображением души. Птицы, особенно жар-птица – символ чуда, волшебства и преображения. Любые летящие существа – символ душ, живущих на земле, толстые уточки – души предков, которые должны быть всегда счастливыми и довольными. Считалось, что утке дано уносить солнце в подземный мир, и тем поддерживать естественный ход вещей. Лебедь напрямую связан с солнцем и небом, водой. Птицы изображают единым красным мазком, черный цвет использовался для уточняющих штрихов.

3. Деревья: ель – символ мезенских лесов, источник жизненных сил и резервов, символ роста и стремления к лучшему. Вытянутые силуэты деревьев не случайны, именно такие елки растут в таболге – заболоченной тайге. В мезенской росписи нередко композиции из трех деревьев: два одинаковых дерева

симметричны относительно центрального, которое значительно больше «напарников». Деревья изображают и красным цветом и черным. Иногда ствол толстый «в сетку» - дерево жизни, иногда изображены изящные тоненькие деревца с завитушками.

4. Цветы: важный элемент росписи, символ процветания, довольства и благодарности за то, что уже имеешь. Цветы часто изображены с завитком – корнем растения, с листиками – которые часто тоже упрощены и выполнены в форме черточки или завитка. Присутствуют маленькие и большие цветки, нераспустившиеся бутоны. (Приложение Б, рис. 6).

5. Солярные знаки: солнце и плодородие, вот что чаще всего озвучивала подобная орнаментика. Светлые, полные могущества символы. Солярный символ – это вращающийся крест с загнутыми концами, и этот крест направлен против часовой стрелки. Так же солярные знаки имеют различные интерпретации, но смысл и узнаваемость остается. Возможно изображение «половинки» солярного знака, например, в углах. (Приложение Б, рис. 7).

6. Земля: один из главных символов мезенского искусства, основа, мать – кормилица. Графически земля часто изображается квадратом. Целые ряды полос на росписи показывают процесс обработки земли, появление на ней борозды, созданной плугом, а также знаки влажной земли, когда внутри квадрата появляются желанные символы капель, косога дождя, а также сильного ветра.

7. Вода: часто изображались посланные сверху капли, линии косога или прямого дождя. Волнистые линии часто окружали один из основных орнаментов, означавший союз стихий, рождение новой жизни. Счастье и благополучие – это соединение земли, воды. Изображается черным цветом.

8. Огонь: самые мощные символы огня – спирали, двойные спирали, а также канонические солярные знаки. Позднее символом солнца стал крест или крест в круге. Символы огня, изображаются красным цветом, солярные знаки могут быть изображены и черным (Приложение Б, рис. 7).

9. Ветер (воздух): мезенская роспись кажется очень мощной и динамичной. Она просто пронизана воздухом и движением. Воздух – самая

древняя и самая непостижимая из стихий, символ духа. Только ветер носился над бездной до сотворения мира. Ветер (наряду с водой), символизируют многочисленные короткие штрихи, выполненные черным цветом, обильно рассыпанные в композиции.

10. Знаки холода, снега и льда: искусство русского Севера, не может обойтись без обозначения холода, снега и льда. Знаки снега, напоминающие простую снежинку, встречаются на расписной утвари очень часто. Мастера сочетают знаки воды и знаки снега, а вместе это образует легкий для восприятия, но удивительный по красоте орнамент. Обычно эти знаки изображаются черными, изящными.

11. Основные элементы простого орнамента в мезенской росписи: земная твердь – прямая линия; сырая земля (мать всего живого) – две прямые линии с одной извилистой между ними; треугольники (горы) – символ роста; ромб (с крестом, квадратом или точками внутри) — вспаханное, засеянное поле; корни, цветки, ростки, семена.

12. Разновидности орнамента: узоры в квадрате; узоры в косой клетке; узоры в треугольнике; узор в ромбе, линейный орнамент.

13. Бердо: так называется прямоугольная решетка из клеточного ряда. Она символизирует крестьянское поле, пашню. А название такое узору дало его внешнее сходство с ткацким станком. Это один из самых узнаваемых элементов, которые оставила мезенская роспись.

14. Дополнительные элементы мезенской росписи: зигзак, перышко, завиток, двойной завиток, парный завиток, стихийка, знак коловорота, криулька, спиралька, звездочка, зернышко (Приложение Б, рис. 8,9) [7, 26].

В процессе рассмотрения вопроса об особенностях стилизации в мезенской росписи, можно отметить следующие принципы:

1. Орнаментальность.
2. Обводка форм.
3. Искажение формы, упрощение формы.
4. Отсутствие объема – плоскостность.

5. Отсутствие прорисовки деталей.
6. Применение только линейной перспективы, иногда наоборот ее искажение. Отсутствие воздушной перспективы.
7. Символы и знаки сокращены до условных графичных элементов.
8. «Зашифрованность» смысла композиции.
9. Использование всего двух цветов.

1.4 Сравнительный анализ мезенской и борецкой росписи.

Для сравнительного анализа с мезенской росписью, роспись борецкая была выбрана неслучайно. На первый взгляд у них есть некое сходство: графичность, доминирующий красный цвет и ярусность в композиции, черная обводка форм, похожие элементы. И мезенская и борецкая росписи относятся к народному художественному промыслу русского Севера.

Возникновение мезенской росписи относят к XIX (XVIII) веку, борецкая роспись существует с XVII - XVIII века. Изучение росписей русского Севера началось с 1959 года, когда музей - заповедник в Сергиевом Посаде организовал экспедицию на Северную Двину: так были установлены и классифицированы три самостоятельных вида росписей пермогорская, ракульская и северодвинские. Именно к северодвинским отнесли борецкую роспись, мезенская роспись осталась самостоятельным видом среди северных росписей.

Ранее было рассмотрено несколько версий, выдвинутых исследователями русского искусства о загадочном происхождении мезенской росписи. О борецкой росписи известно, что ее корни берут начало от древнерусского искусства Великого Новгорода и иконописи северной школы. Исследователь северодвинской росписи Круглова О.В. отмечает, что композицию росписи изделий из Борка XVII-XVIII веков можно сравнить с иконостасом. Передавая своё мастерство из поколения в поколение, они сохранили лучшие традиции народного искусства древнего Новгорода на протяжении нескольких столетий [21].

Для сравнительного анализа были рассмотрены работы борецкой росписи именитой династии Амосовых (XIX – середина XXвв.): мастера Амосова В. и Амосовой П., детей–последователей мастерства Амосова М.Г., и работы мастеров мезенской росписи Федотова Н. и Новикова П.С. (Приложение Б, рис. 10 - 13) [19].

При изучении борецкой росписи выяснилось, что особый интерес для исследования, так же, как и в мезенской росписи вызывает прялка: прялка мезенская меньше и изящнее прялки борецкой, верхушка украшена «куполообразными главками», борецкая прялка украшена круглыми «маковками», низ у борецкой прялки украшен «сережками», ножка обязательно расписана. Фон мезенской прялки остается деревянный, но благодаря покрытию олифой дерево приобретает золотистый цвет, борецкая прялка отличается белизной фона. Характерная особенность мезенской росписи – фризовость, многоярусность. Борецкая прялка тоже имеет ярусы, но мастера внесли в композицию росписи форму иконостаса, разделили лопаску прялки на ярусы - ставы, заполнили их квадратиками наподобие икон, а внизу нарисовали дверь, похожую на царские врата алтаря. Однако от иконописи сохранились только внешние признаки, содержание росписи самобытно.

В мезенской росписи неизменно два цвета: красный и черный, роспись оставалась преданной своим традициям. В борецкой росписи в течении времени происходили изменения - ведущими цветами борецкой росписи на ранних прялках XVII века, была яркая киноварь, глубокая изумрудная зелень с белой оживкой и охрой, которая воспринимается как золото. Позже время изменило декор и композицию росписи, хотя все же легко прослеживались древние композиции и древние схемы. В течении истории своего развития борецкая роспись, то утрачивала свою «сочность» (XIX в.), то наоборот появлялось многоцветие, покрытое сусальным золотом, но выглядело это не всегда гармонично. К XX веку прялки приобрели «нарядность» - за свою яркость, позолоту и белый фон они пользовались большим успехом [25].

При более подробном анализе было отмечено, что в мезенской росписи «главные герои» кони и олени, в борецкой – древо жизни, цветы, люди, птицы, но и изображения коней тоже часто встречаются. Поэтому для сравнения, был рассмотрен именно этот элемент: кони в мезенской росписи плоские, красные, редко черные, форма упрощена, ножки и хвост тонкие, изящные – неестественные. В борецкой росписи кони более «правдоподобны» - форма коней повторяет оригинал, но часто изменены пропорции, кони более «крепкие», прорисовка деталей и объема тоже отсутствует, хвосты и гривы нарисованы натурально. Кони в борецкой росписи могут быть и черные и красные, зеленые, коричневые (Приложение Б, рис. 14, 15).

Уже на одном этом примере можно увидеть, что мезенская роспись более графична, «условна», изящна, борецкая же роспись более «сочная», «густая», округлая. Для более объективного понимания сходств и различий мезенской и борецкой росписи, далее были проанализированы орнамент и некоторые элементы:

1. Орнамент в круге: в мезенской росписи – солярный знак, иногда может изображаться просто лаконичным черным крестом, в борецкой росписи это розетка с цветком всегда красочным и извилистым (Приложение Б, рис. 16, 17).

2. Ленточный орнамент: в мезенской росписи несет обязательно смысловую нагрузку, в борецкой - декоративный элемент, видим все то же различие – лаконичность в Мезени, сочность и красочность в Борке (Приложение Б, рис. 18, 19).

3. Птички: часто встречаются и в мезенской росписи и в борецкой, в Мезени могут изображаться буквально черной галочкой, но и птица «счастья», с ажурным раскидистым хвостом и крыльями очень популярна. В борецкой росписи птички всегда яркие – округлые, расписные, «сказочные» (Приложение Б, рис. 20, 21).

4. Цветы: в мезенской росписи не обязательно можно увидеть цветы, в борецкой сам орнамент представляет собой растительные «кружева», и символ

борецкой росписи – древо жизни, изображается именно как цветок с вьющимся стеблем и красочным бутонем (Приложение Б, рис. 22, 23).

Мезенская и борецкая росписи относятся к линии северорусских видов росписи. Общие корни, базирование на древнерусском искусстве, прослеживаются и отображаются в творчестве всех северных мастеров.

В процессе сравнения работ, было выяснено, что мезенская и борецкая росписи имеют некоторые общие черты: и мезенская роспись и борецкая относятся к графическим видам росписи, основным цветом в Мезени является красный, в борецкой росписи этот цвет является доминирующим. В этих росписях присутствует черная обводка форм, геометрический орнамент, яркость, в композиции присутствуют растительные мотивы и жанровые сцены, часто встречаются похожие символы и элементы.

Нужно отметить, что каждый вид северной росписи опирается на собственную колористику, своеобразие передачи сюжетов и мотивов, акцент на доминирующих элементах и приемах оформления. Именно это и было выявлено в процессе сравнительного анализа: отличается и форма прялки – основной предмет исследования, фон росписи, борецкая роспись более многоцветна, отличаются основные символы и изображение элементов, есть отличие в шифре знаков и символов, техники выполнения – в мезенской росписи орнамент изящен и лаконичен, буквально наполнен мелкими деталями, борецкий орнамент крупный, яркий, сочный.

В заключении можно отметить, что несмотря на многие «близкие», на первый взгляд, характерные особенности мезенской и борецкой росписи, нельзя сказать, что у них есть определяющее сходство. Эти росписи отличаются и стилистическими особенностями и смысловой нагрузкой и даже визуально, человек не имеющий специальных знаний в области искусства народной росписи, легко может их отличить.

В качестве подведения итогов, результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ мезенской и борецкой росписи

Предмет сравнения	Мезенская роспись	Борецкая роспись
Вид росписи	графический	графический
Прялка	прялка меньше размером и изящнее, чем Борецкая. Верхушка украшена «главками», похожими на купола церкви. Фризовость, многоярусность	размер прялки больше, чем Мезенская. Верхушка украшена «маковками», низ – "сережками". Ярусы, разделенные орнаментом и содержащие квадраты с рисунками, наподобие икон или окон.
Основной символ	традиционная ассоциация - конь, олень. Древо жизни символизируют рога у оленя, иногда ель с птицами	древо жизни - огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого изображаются цветы, птицы, ягоды, изящные листья
Цвет фона	дерево, покрытое олифой – золотистый цвет	белый (выбеленный)
Цвет	всегда два - красный, черный	красный – доминирующий, зеленый, охра (желтый, коричневый), добавление золота
Обводка	присутствует – черный цвет	присутствует – черный цвет
Мотивы композиции	растительные мотивы, жанровые сцены; бытовые, охота	растительные мотивы, жанровые сцены: свадьба, чаепитие, гулянья
Орнамент	геометрический: квадрат, косая клетка, треугольник, ромбы, кресты	геометрический: ромбики, кружочки, капельки, треугольники
Основные элементы росписи	кони, олени, птицы, солярные знаки, деревья, цветы	древо жизни, тюльпаны, трилистник, веточки с ягодами, птицы, кони, сани, люди
Стиль письма	основные формы залиты цветом, дополнительные элементы – тонкие, изящные, ажурные линии.	узор крупный, «густой» - единый ажурный орнамент
Применение	прялки, домашняя утварь, внутреннее и наружное убранство дома	прялки, домашняя утварь, внутреннее и наружное убранство дома

Выводы по первой главе

Мезенская роспись, как вид росписи русского севера - уникальное явление русской культуры. Она прошла этапы расцвета – середина XIX в., угасания – двадцатые годы XX в. и возрождения- шестидесятые XX в., сохранив до нашего времени архаичные традиции, исключительные стилистические особенности и технику выполнения.

Благодаря исследователям искусства русского севера в середине XX века, была собрана и сохранена уникальная информация об истории, традициях, о символах, элементах и скрытых, нередко неоднозначных, смыслах в мезенской росписи. В Русском музее собрана богатая коллекция прялок и изделий из дерева России и Поволжья XIX-XX веков. Отдельное место отведено изделиям севера.

В настоящее время интерес к старинным народным художественным промыслам возрастает, мезенской росписью занимаются практически во всей России, она широко используется в Северодвинске и Архангельске.

Мезенская роспись все больше приобретает смягчённые черты, возможно потому, что теперь ей занимаются в основном женщины. Технология нанесения рисунка сохранилась, но четкий перьевой контур все больше заменяется мягким кистевым, уходит графичность. В основном используют просто красную краску, отходя от традиций и забывая, что изначально природное происхождение красителя — глина, из которой получается красновато-коричневый оттенок. Уходит и смысл, вкладываемый мастерами в рисунки. Сейчас лишь используются образы, и они все реже рассказывают истории жизни.

Как вид уже современного искусства, мезенская роспись используется в дизайне в различных направлениях - благодаря своей обобщенности, символичности и знаковости.

Таким образом, мезенская роспись как вид крестьянского ремесла и народного творчества, связанного с обработкой дерева, имеет давнюю историю, и в настоящее время получила развитие.

Глава 2. Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы

2.1 Обоснование выбора темы ВКР, сбор теоретического материала

Тема данной дипломной работы - Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки» сложилась постепенно, в процессе поиска творческой идеи. Особый интерес вызывало творчество, связанное с русским искусством – рассматривался вариант сказочного русского героя в технике масляной живописи, иллюстрация к сказке в графике, художественная роспись изделия, например - сундук, ларец. В итоге, было решено выполнить серию декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки».

Мезенская роспись была выбрана по нескольким причинам.

Последние десятилетия мир дизайна любого направления стремительно развивался, появилась возможность воспроизводить множество усложненных форм, применять различные материалы, технологии и эффекты. Это перестало быть чем-то удивительным, креативным. В настоящее время идет тенденция к «упрощению» - простые, лаконичные, понятные формы, натуральные материалы, минимум цвета, более сложные оттенки.

Мезенская роспись привлекала тем, что она, на первый взгляд, сдержана - ее формы и символы лаконичны и даже наивны, в ней присутствует всего два цвета, где доминирующим является яркий красный цвет. Если ее рассматривать в современном контексте, то мезенские кони, солярные знаки, цветы и. т.д, вполне могут вписаться в современный графический дизайн. Визуальное восприятие мезенской росписи именно в таком ракурсе и привлекло внимание.

При погружении в тему данного вопроса, выяснилось, что символы и знаки мезенской росписи наполнены определенным смыслом, сюжет зашифрован, существуют традиции и четкие правила построения композиции, к тому же присутствует ограниченность цвета и форм. Эти рамки усложняли выполнение художественно–творческой части работы, и это повысило интерес к

исследованию данной темы, так как открывались возможности раскрыть новые стороны в особенностях мезенской росписи.

Еще одним фактором, который являлся плюсом при выборе темы ВКР, это материал изделия: мезенская роспись традиционно выполняется на деревянной основе. Дерево - натуральный, так называемый теплый материал, с неповторимой текстурой, что подразумевает оригинальность изделия и это придает ему уникальность и особую ценность.

Сочетание наиболее распространенного в русском народном творчестве материала – дерева с древней росписью русского севера диктовало логичное обращение к сюжетам из русско-народного литературного творчества. Таким образом, выбор пал на пять, всеми любимых и легко узнаваемых сказок: «По щучьему веленью», «Маша и медведь», «Теремок», «Колобок» «Курочка Ряба».

В результате, уже на начальном этапе, была проделана работа, вследствие которой гармонично сложились три составляющих практической части дипломной работы: вид материала, вид росписи, сюжетная линия.

Следующим этапом подготовки к выполнению практической части ВКР, для полного понимания и раскрытия темы, необходимо было изучить теоретический материал: ознакомиться с научной литературой и исследованиями, провести анализ различных информативных источников: собрать сведения об истории развития, традициях и характерных особенностях мезенской росписи. Путем анализа были выявлены и зафиксированы факты, четко определена проблематика данного исследования. При исследовании темы дипломной работы, было обнаружено отсутствие в мезенской росписи различных готовых стилизованных форм, нужных для выполнения художественно-творческой части ВКР: например образ медведя и зайца встречался, но особенности формы изображения не отображали характер сказочного героя, а образа лисы, щуки, волка, мышки совсем не нашлось. Поэтому следующим этапом имело большое значение провести сравнительный анализ росписей разного вида, анализ готовых работ мезенской росписи, для понимания и выделения особенностей стилизации.

Не менее важным пунктом в подготовке к практической части работы являлся просмотр и анализ литературного материала по выбранным сказкам и иллюстраций к нему: фиксирование форм и характера «главных героев», общее настроения сюжета.

Далее была проделана работа по обобщению материала для создания концепции будущей работы.

В результате, планировалось получить декоративное изделие в мезенской стилистике, расписанное доминирующим сочным красным цветом, покрытое лаком. Основу было решено немного «выбелить», но оставить фактуру дерева - для придания большего контраста и «нарядности».

В завершении обоснования выбора темы ВКР, показалось уместным привести цитату собирателя и исследователя народных росписей Величко Н.: «Народное искусство несет мощный импульс добра и осмысления бытия каждым, кто соприкасается с ним и как зритель, и как создатель. И правда, в момент, когда мастер остается один на один с деревянной поверхностью, чтобы нарисовать на ней Древо жизни, доброго льва, сладкогоголосую Сирина, солнечный знак или травку, он в полном смысле Создатель, Творец. И по его замыслу, как и по божьему, мир должен быть устроен красиво и гармонично.» [7].

2.2 Последовательность выполнения творческой части работы: Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки»

После освоения теоретической части, нужно было определить «образ» будущего декоративного изделия.

«Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого идеала, путём создания эстетически воздействующих объектов. Базовое понятие в теории искусства, где оно определяется как создание и восприятие художественных образов — особой формы отражения действительности [36].

Было решено, что образом композиции на досках будут главные герои сказок, это было «отправной точкой» всей последующей работы.

На начальном этапе, было выполнено множество зарисовок – поиски форм элементов, расположения, возможные позы и движения персонажей. (Приложение В, рис. 1).

На стадии разработки эскизов, нужно было стилизовать героев по типу мезенской росписи. Стилизация обычно предполагает трансформацию без потери узнаваемости какого-либо предмета или изображения. В процессе стилизации важно: отобрать существенные характеристики, использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого-то одного, но индивидуального качества объекта) отдельных элементов, отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей. Были использованы принципы стилизации в мезенской росписи, за основу – пример были отобраны мезенские кони, олени. В процессе стилизации персонажей, важно было придать им характерные особенности мезенской росписи – цвет, обводка форм, упрощение формы, плоскостность, геометризм, отсутствие прорисовки деталей. При этом, учесть, что есть повторяющиеся герои сказок и во избежании «одинаковости», скучности всей композиции серии досок, нужно было придать персонажам отличительные черты.

Следующий этап - разработка композиции. Были выбраны сюжеты из сказок – они должны были быть легко узнаваемы. Поскольку доска не одна, а пять, важно было, продумать общую композицию всего изделия – оно должно гармонично смотреться одним целым и по смыслу и по цветовой насыщенности. Нужно было определить размер и форму досок – от формы доски зависит и построение самой композиции. Было решено, что будет две круглые доски (диаметром 30 см) – в обоих случаях в композиции будет изображен «мостик», часто встречающийся в мезенской росписи, две прямоугольные доски размером (20см х 30см) – здесь решено строить композицию по принципу «многоярусности» - одним из ярких характерных признаков мезенской росписи.

Доска в центре – акцент всей композиции: основа - фигура, повторяющая контуры персонажа (Приложение В, рис. 2-5).

Таким образом, на данном этапе, было продумано расположение, размер и форма досок. Определена примерная форма персонажей и композиции. Приблизительно намечена сюжетная линия и второстепенные нюансы.

Следующий этап: доработка композиции и персонажей, подбор орнамента, символов, знаков, в соответствии с традициями мезенской росписи и в соответствии с задуманным сюжетом. Здесь было уделено особое внимание отдельно каждому эскизу, при сохранении общего настроения и гармонии декоративного изделия в целом:

«Курочка Ряба» - центральная декоративная доска-фигура. Композиция была выстроена по принципу «картинка в картинке». Изображение курочки практически в размер доски, она является своеобразным «полем» к сюжету. Сохранены традиции мезенской росписи, подразумеваются условные ярусы: основной сюжет внутри избы – наземный ярус, обрамлен береговым орнаментом (знаки земли и плодородия). Внутреннее убранство избы и «малая курочка» изображены с сохранением стилистики, логики мезенской росписи и соответствует сюжету сказки. Пространство вне избы – голова и хвост курочки, как бы небесный ярус и все, что находится вокруг: леса, солнце, птицы (солярные знаки, знаки воздуха, облака). На голове курочки, условном верхнем ярусе, изображены перышки, признак курочки как птицы с перьями - перышки в мезенской росписи символизируют души умерших. Под полом избы - нижнем ярусе, изображена мышка, зернышки.

«Теремок» и «Колобок» - выполнены на прямоугольных основах, композиция построена по принципу многоярусности: нижний – земная твердь, цветы, леса, средний - наземный сюжет, верхний ярус – солярные знаки, облака, птички, знаки воздуха. В орнаменте зашифрованы знаки леса, земли, цветов, гор. Звери стилизованы в единой манере – красная заливка форм, черная обводка, характерная «щетинка». Важно было передать характер героев, соответственно сюжету сказок: медведь неуклюжий, неповоротливый; волк недобрый,

«ощетинившийся»); лиса хитрая; заяц трусливый, все время скачет, мышка маленькая, незаметная. Все персонажи выделяются яркими пятнами на общем фоне. Несмотря на идентичное построение композиции, сюжеты сказок различны, позы зверей, орнамент и изображение деталей отличаются. Доски располагаются слева и справа от центральной доски, все движение в изображении направлено к центру композиции всего изделия.

«Маша и Медведь» и «По щучьему велению» - композиция сюжетов выполнена на круглых основах, эти доски являются крайними слева и справа в общей композиции. Изображения имеют общие черты построения и стилизации, что подразумевает некую «созвучность». В композициях был использован зашифрованный мезенский орнамент, который обрамляет выбранный сюжет и максимально соответствует смыслу данного изображения: «Маша и Медведь» - под «мостиком» (нижний ярус) и вокруг - деревья, что означает лес, вокруг земная твердь и знаки воздуха, на небе птички и облака, солярный знак; «По щучьему велению» - на изображении подразумевается зима, поэтому в орнаменте и символах логично присутствуют знаки воды, холода, снежинки. Под «мостиком» (нижний ярус) – подо льдом, изображены рыбы.

Медведь и щука стилизованы немного иначе, чем персонажи в других композициях – они не залиты красным цветом и не являются отдельными яркими цветовыми пятнами в изображении. Здесь «главные герои» украшены мелкими элементами мезенской росписи, их можно сравнить с расписными игрушками, которые гармонично вписались в общее пространство композиции (Приложение В, рис. 5-7).

Таким образом, каждая из досок – это отдельная композиция, отдельный сюжет, но соблюдение общего композиционного построения – заполненность пространства на доске, размер ключевых фигур, цветовые пятна, размер и насыщенность орнамента, направление движения к центру композиции – все это должно создавать впечатление завершенности и единого целого.

Далее, были увеличены эскизы в натуральный размер, сделан картон в «цвете». Распечатаны в натуральный размер шаблоны для дальнейшего перевода

на деревянную основу. Была разработана форма и размер подставки–крепления для всей композиции. Это немаловажная деталь, которая не должна была смотреться отдельным «вспомогательным» элементом, а должна гармонично объединить всю композицию. Форме подставки была придана округлость, которая повторяет контуры самих досок. Было решено не нагружать ее росписью, оставить «чистый» фон – она должна дополнять общую композицию и не отвлекать от основного изображения.

Дальнейшая работа была связана с подготовкой деревянной основы. Была выбрана еловая порода дерева - мебельный щит, тщательно отобранный с наименьшим количеством сучков и изъянов. От толщины доски зависит общее впечатление: было определено, что щит толщиной 20 мм – оптимальный размер для достойного вида данного декоративного изделия. Далее, был подготовлен макет по размерам, векторного типа, в графическом редакторе «Adobe Illustrator» для изготовления деревянной основы (Приложение В, рис.8).

Материалы для работы:

1. Шпатлевка по дереву, цвет «белая» и «сосна», для получения нужного оттенка - для реставрации неровностей в районе спила и неровностей на поверхности.

2. Клей ПВА (разведенный с водой 1:1) – для грунтовки поверхности.

3. Акриловые краски «Мастер-класс»: цвет «белый» (разведенный с водой 1:2) – для тонировки поверхности; цвет «Неаполитанская телесная» (смешение с белой) - для выравнивания общего тона на поверхности; цвет «кадмий красный темный», «сажа газовая» - для росписи; разбавитель для акриловых красок.

4. Лак алкидный – для финишного покрытия.

Инструменты для работы: кисти «синтетика» - № 1, 2, 3, 4 – круглые и плоские для росписи; № 26 -для тонирования и лакировки изделия; мастехин; наждачная бумага крупной и мелкой фракции; копировальная бумага.

При подготовке деревянной основы под роспись, важно было соблюдать технологию, которая разделена на несколько этапов:

1. Наждачной бумагой были обработаны края спила и основное полотно до состояния ровной поверхности.
  2. Изделие полностью прогрунтовано (это подняло ворс древесины, придало мягкой еловой породе крепости), обработано наждачной бумагой.
  3. Установлены крепления для досок.
  4. Выравнены шпатлевкой все изъяны, сучки, срезы, изделие просушено и опять обработано наждачной бумагой.
  5. Точечно подкрашены излишне темные участки на изделии.
  6. Изделие было затонировано.
  7. Обратная сторона изделия была покрыта лаком.
- (Приложение В, рис.9-12).

После того, как деревянная основа хорошо просохла, через лист копировальной бумаги был перенесен рисунок на изделие (Приложение В, рис. 13).

Важно отметить, что переведенный рисунок является основой - эскизом композиции, и роспись – это не простое закрашивание деталей. Художественная роспись – это техника с определенными правилами, где каждая деталь, завиток, мазок зависит от нажима, наклона и поворота кисти. Для успешного исполнения народной росписи важно уметь правильно держать и кисть руки и кисточку. Рука должна быть подвижна, как циркуль. Кисть держат не наклонно, как ручку для письма, а строго вертикально к поверхности. Мезенская роспись – это кропотливая работа, так как многие элементы мелки и изящны, что требует полного сосредоточения.

Роспись изделия: Сначала была выполнена роспись деталей красным цветом, затем выполнена прорисовка деталей черным цветом. После завершения росписи изделия, нужно было дать ему хорошо просохнуть (Приложение В, Рис. 14, 15).

Завершающий этап: изделие было покрыто лаком в два слоя. Лак дает небольшой золотистый оттенок, что вполне допустимо в мезенской росписи (Приложение В, рис. 16, 17).

2.3 Подготовка методических материалов: разработка план-конспектов уроков для учащихся 4 и 6 классов общеобразовательной школы на тему мезенской росписи

Изобразительное искусство как предмет предполагает изучение всех видов изобразительного искусства, его истории, и техник. В школьной программе определены три вида художественно-практической деятельности: изображение, украшение (декорирование), конструирование (дизайн).

На современном этапе по методике преподавания ИЗО много интересных разработок у таких авторов как Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др. Ими созданы учебно-методические и наглядные пособия по рисунку, живописи, композиции, народному и декоративно-прикладному искусству. Вышли учебники по изобразительному искусству для начальной и средней школы [22, 28, 29].

Изучение и сохранение художественных традиций северной росписи в конце прошлого столетия дают основу для научной деятельности и в настоящее время. Интерес к промыслу Севера не угас до сих пор. В школьную программу по изобразительному искусству, благодаря группе архангельских учителей (Л.А. Измestьева, Т.Е. Лаврова, Н.С. Козлова, Л.А. Пузенкова и др.) под руководством доктора педагогических наук, профессора Т.Я. Шпикаловой включены различные виды северодвинских росписей. В настоящее время наиболее широко в учебно-методических пособиях для детей дошкольного и школьного возраста представлены пермогорская и мезенская росписи. Изучение росписи дает возможность прививать детям с ранних лет любовь к декоративно-прикладному искусству и возрождать прекрасные промыслы Русского Севера, обогащая нашу культуру художественными традициями народного искусства.

В качестве методологической базы для разработки методических материалов к урокам ИЗО в общеобразовательной школе были выбраны программы Шпикаловой Т.Я. и Неменского Б.М. [24, 40, 41].

Шпикалова Татьяна Яковлевна (автор учебных комплектов по предмету "Изобразительное искусство", доктор педагогических наук, профессор Всероссийского института усовершенствования учителей, главный научный сотрудник института общего образования МО РФ) - в своих трудах основное внимание заостряет на изучении народного декоративно-прикладного искусства.

В своей книге «Народное искусство на уроках декоративного рисования» Шпикалова Т.Я отмечает: «...На уроках декоративного рисования с 1 по 6 класс, при разработке системы критериев уровней декоративно-художественного развития учащихся, принципиально важным является единство эстетического познания и художественной практики учащихся на материале народного искусства, причем прежде всего разрабатываются такие методические приемы, которые стимулируют творческое создание детьми самостоятельных композиций, а не простое подражание приемам народного искусства.

Отбор художественных произведений в процессе изучения народного искусства должен опираться на продуманную систему методических приемов.

При создании и в процессе восприятия декоративного решения нужно опираться на явления действительности, эстетически освоенные учащимися, чтобы формировалось осознанное отношение детей к системе изобразительно-выразительных средств декоративного искусства. Декоративные задания логически связываются со всеми видами работ по изобразительному искусству. На этой базе формируются графические умения и навыки, необходимые для декоративной работы учащихся, ведущее место должны занимать приемы свободной кистевой росписи.

В содержании пособия для педагогов определены шесть основных этапов декоративной работы: 1) эмоциональное восприятие народных мастеров; 2) познание художественных особенностей произведений; 3) объяснение культурно-исторического смысла произведений; 4) углубление представлений о художественном образе; 5) сопоставление произведения народного искусства с современным произведением профессионального декоративно-прикладного искусства; 6) художественная практика учащихся на основе эстетического

освоения творчества и действительности. Этапы не обусловлены возрастным принципом, они – стороны единого учебно-воспитательного процесса.» [40, с.4-5].

Неменский Борис Михайлович (художник, педагог, лауреат, государственной премии, член-корреспондент Академии педагогических наук) - его методика основана на внутреннем мире ребенка, на его чувствах, эмоциях, восприятии окружающего мира через душу ребенка.

В сборнике примерных рабочих программ по изобразительному искусству для 5-8 классов, в разделе «Ценностные ориентиры содержания учебного предмета» Неменский Б.М. определяет: «Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества.

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями изобразительного искусства, в том числе декоративно-прикладного – изучают народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

В основу программы положен принцип «от родного порога – в мир общечеловеческой культуры» [24, с. 144-146].

Так же, при разработке методических материалов были учтены возрастные особенности учеников начальной и средней школы, основанные на научных

трудах по психологии и педагогике Выготского Л.С., Кириенко В.И., Запоржца А.В. [9, 10, 16, 17, 20].

На основании вышеизложенного материала, были разработаны план-конспекты уроков: для учащихся 4 классов – «Мезенская роспись. Ваза», для учащихся 6 классов - «Мезенская роспись. Сюжетная композиция», где были определены задачи:

1. Сформировать интерес к росписи, как к историческому наследию;
2. Дать представление о технике мезенской росписи;
3. Научить видеть в росписи характерные особенности;
4. Продолжать развивать творческое воображение, развитие моторно-двигательной координации руки;
5. Продолжать развитие способности самостоятельно и творчески применять знания;
6. Сформировать понимание о возможностях применения росписи.
7. Применить полученные теоретические знания на практике – выполнить художественно-творческую работу по теме урока.

Также были определены оценочные критерии работ:

1. Наблюдательность, раскрытие темы.
2. Композиционная организация рисунка.
3. Характер формы и передача пропорций предметов.
4. Сложность и соответствие орнамента.
5. Аккуратность.
6. Законченность работы.

В «Православной классической гимназии» города Тольятти, были проведены уроки ИЗО в 4 и 6 классах, работы учеников представлены (Приложение Г, рис. 1,2).

Выводы по второй главе

Вторая глава посвящена практической работе, которая была подготовлена, в соответствии с результатами исследования теоретического материала темы ВКР. Изучив особенности мезенской росписи, были описаны подробно все этапы работ и изготовлено декоративное изделие, заявленное в данной ВКР: серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки». В работе, где символика мезенской росписи предполагает на одном предмете быта рассказ целой истории, предания – была поставлена задача передать легко узнаваемый сюжет сказок, целую историю на каждой доске и характер героев, придерживаясь при этом традиций, символики и стилизации форм мезенской росписи. Это должно подтвердить, что народное искусство - живая культура, способная развиваться в нашей современной действительности, сохраняя самобытность и традиции народного декоративного искусства.

Так же, на основании результатов исследования темы данной ВКР, были разработаны методические материалы. Методика обучения народным росписям опирается на достаточно высокий уровень в области декоративного искусства, живописи, композиции. При разработке план–конспектов уроков была поставлена задача не только познакомить с историей развития и особенностями мезенской росписи, но и особое желание было вызвать интерес учеников к народному творчеству, раскрыть привлекательность и потенциал росписи в целом, и именно мезенской, в частности. Сформировать понимание, что роспись имеет широкое применение в творчестве, вызвать заинтересованность и дать возможность ученикам проявить творческий подход в своей работе.

Художественная роспись по дереву – это ручной труд, «живая» работа, в процессе которой бывают недоразумения, погрешности - неточный завиток, неровность на деревянном полотне, но именно этим роспись и привлекает - художник вкладывает душу в свое изделие, поэтому оно приобретает особый характер, настроение – это придает изделию уникальность и особую ценность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная выпускная квалификационная работа содержит две главы:

Первая глава – теоретическая часть: «Характерные особенности Мезенской росписи», где излагаются вопросы истории развития и традиции мезенской росписи, принципы стилизации народной росписи, особенности стилизации мезенской росписи, дается сравнительный анализ народных росписей. Первая глава является основой для практической части работы.

Вторая глава - практическая часть: «Работа над художественно-творческой частью выпускной квалификационной работы», которая делится на две составляющие:

Художественно–творческая составляющая часть работы, где приводятся этапы выполнения практической работы: серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки», описывается ход работы, рассматриваются технологические аспекты выполнения работы. Еще одна составляющая часть второй главы, имеет педагогическую основу, где приведены авторы методических материалов, обоснована актуальность выбора темы уроков и методологической базы, обосновано содержание уроков. Разработаны план – конспекты уроков по ИЗО для 4 и 6 классов общеобразовательной школы.

В каждой части были поставлены конкретные цели и задачи, которые выполнены в полном объеме. Все составляющие взаимосвязаны и ведут к единой цели.

Целью выпускной квалификационной работы являлось выполнение серии декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки». Можно сделать вывод, что цель достигнута. Результат должен отображать знания, умения и навыки не только в рамках ВКР, но и демонстрировать результат обучения в целом.

В связи с ростом интереса к народной культуре и возросшим духом патриотизма в нашей стране тема ВКР является особенно актуальной:

Народное искусство в современном мире вышло на новый виток популярности, получило поклонников, которые поэтапно стали изучать и

техническую основу промысла, и интересное философское осмысление. От поверхностного знакомства с народным искусством происходит погружение к глубокому изучению классических литературных источников, фундаментальных трудов. Открываются все новые школы художественного мастерства, где любой желающий может обучиться искусству росписи по дереву. Мезенская роспись не исключение – круг почитателей разрастается. Помимо изучения росписи в общеобразовательных заведениях и специализированных школах, открываются курсы мезенской росписи для детей и взрослых. Произошло переосмысление росписи в современном дизайне - актуальными и стильными становятся орнаменты и узоры, которые переносятся на одежду, канцелярскую продукцию, встречаются в дизайне рядовых бытовых вещей и декоративных изделий.

Декоративно – прикладное искусство, художественная роспись является важной частью изобразительного искусства, исторического наследия нашей страны. Целью преподавания народного промысла, как и изобразительного искусства в целом, в общеобразовательной школе и в учреждениях дополнительного образования, является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, приобщение к общечеловеческим и эстетическим ценностям, овладение национальным культурным наследием. Изобразительное искусство должно содействовать всестороннему, гармоничному развитию учащихся.

Материал, наработанный в данной ВКР может быть использован в качестве методического пособия для уроков ИЗО в общеобразовательных школах, кружках, изостудиях и внеурочной деятельности. А также серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки» может использоваться в качестве наглядного пособия на уроках ДПИ, композиции, экспонироваться на выставках и мероприятиях, связанных с русским народным творчеством.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арбат, В.А. Русская народная роспись по дереву / В.А. Арбат. - Москва: Изобразительное искусство, 1970. - 198 с.
2. База знаний «Юниум». Школа графического дизайна: сайт. – URL: <http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/> (дата обращения 15.03.2022). – Текст: электронный.
3. Большая Российская энциклопедия: сайт – URL: <https://bigenc.ru/> (дата обращения 6.02.2022) – Текст: электронный.
4. Варенцова, Т. Мезенская роспись посолонь. Она же Палащельская / Т. Варенцова: сайт - URL: https://ridero.ru/books/mezenskaya_ropis_posolon/freeText (дата обращения 25.01.2022). - Текст: электронный.
5. Варенцова, Т. Палащельские узоры. Прописи, коллекция узоров / Т. Варенцова: сайт - URL: https://ridero.ru/books/palashelskie_uzory/ (дата обращения 25.01.2022). - Текст: электронный.
6. Василенко, В.М. Народное искусство / В.М. Василенко // Избранные труды о народном творчестве X-XX веков. - Москва: Советский художник, 1974. – С. 152 – 167.
7. Величко, Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия./ Н.К. Величко - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.– 224с.
8. Воронов, В.С. О крестьянском искусстве / В.С. Воронов // Русские прялки. - Москва: Советский художник, 1972. – С. 89 – 96.
9. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Москва: Педагогика, 1987. – 344 с.
10. Выготский, Л.С. Психология искусства / В.В. Иванова, Л.С. Выготского, В.В. Иванова – Москва: Искусство, 1986. – 326 с.
11. Грибова, Л.С. Декоративно – прикладное искусство народов коми / Л.С. Грибова – Москва: Наука, 1980 – 252 с.
12. Дорофеева, Л.П. Русские северные росписи: практическое пособие-альбом / Л.П. Дорофеева. – Котлас, 2015. – 188 с.

13. Жегалова, С.К. Русская народная живопись: Кн. для учащихся ст. кл. / С.К. Жегалова. - М.: Просвещение, 1984. - Часть 2: Народная живопись XVIII-XIX в. - 184 с.
14. Жеребцов, Л.Н. Хозяйство культура и быт удорских коми в XVIII – начале XX в. / Л.Н. Жеребцов - Москва: Наука, 1972. – 129 с.
15. Загадки узоров русских росписей. Сайт - URL: <https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei> (дата обращения 10.03.2022). – Текст: электронный.
16. Запорожец, А.В. Восприятие и действие / А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, А.Г. Рузская. – Москва: Просвещение, 1967. – 323 с.
17. Запорожец, А.В. Избранные психологические труды. В 2 т. /А.В Запорожец – Москва: Педагогика, 1986. – 306 с.
18. Земцова, И.В. Методика исследования и обучения мезенской росписи по дереву : учебно-методическое пособие / И.В. Земцова. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. – 76 с.
19. Измestьева, Л.А. Борецкая роспись: методические рекомендации по программе «Художественная роспись по дереву на основе традиций народного искусства русского севера // Л.А Измestьева, Т.Я Шпикалова, В.П. Гришин. – Архангельск: ОАО "ИПП "Правда Севера", 1994. – 51с.
20. Киреенко, В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В.И. Кириенко; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. - Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. - 304 с.
21. Круглова, О.В. Мезенская роспись по дереву / О.В. Круглова // Советская этнография. - 1964. - № 3. - С. 118-123.
22. Кузин, В.С. Изобразительное искусство: 1-4 классы: учебник / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина – 16-е издание – Москва: Дрофа, 2013. – 128 с.
23. Мироненко М.Л. Палащельская роспись. Из собрания Архангельского гос. Музея деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы": каталог / М.Л. Мироненко. - Архангельск: "Правда Севера", 2005. – 184 с.

24. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство: сборник примерных рабочих программ: предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы: предметная линия учебников по редакцией Б.М. Неменского. 5 – 8 классы: учебник / [Б.М Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина, А.С. Питерских.]. – Москва: Просвещение, 2019. – 304 с.
25. Общая характеристика северных росписей: сайт - URL: <https://lektsii.org/3-18326.html> (дата обращения 12.03.2022). – Текст: электронный.
26. Постникова, Н.В. Мезенская роспись: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» / Н.В. Постникова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011. - 34 с.
27. Публикации раздела традиции. Загадки узоров русских росписей: сайт - URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения 20.02.2022). - Текст: электронный.
28. Пьянкова, Н.И. Изобразительное искусство в современной школе / Н.И. Пьянкова. - Москва: Просвещение, 2006. - 174 с.
29. Ростовцев, Н.Н. История методов обучения рисованию / Н.Н. Ростовцев // Русская и советская школы рисунка. - Москва: Просвещение, 1982. - 240 с.
30. Русские народные промыслы. Википедия: сайт - URL: <https://ru.wikipedia.org/> (дата обращения 20.02.2022). – Текст: электронный.
31. Рыбаков, Б.А. Советская археология. / Б.А. Рыбаков // Космогония и мифология земледельцев энеолита - Москва: Наука, 1965. - 355 с.
32. Северная мезенская графика: сайт - URL: https://www.kefa.ru/article/xple/mezen/north_grafik.htm (дата обращения 2.03.2022). – Текст: электронный.
33. Тарновская, Н.В. Росписи на Мезени и Печоре (о формировании местных художественных стилей) / Н.В. Тарновская // Русское народное искусство Севера. - Ленинград, 1968.
34. Тарновская, Н.В. О типах северной росписи на бытовых предметах / Н.В. Тарновская // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук - Москва: Наука, 1964. – 300 с.

35. Уткина, И.М. Прялки коми-зырян: из собрания Национального музея Республики Коми: [кн.-альбом.] / И.М. Уткина — Сыктывкар: Коми респ. типография, 2009. — 68 с.
36. Художественный образ. Википедия. Сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественный_образ - (дата обращения 4.03.2022). — Текст: электронный.
37. Шарапов, В.Э. Графическая и свободнокистевая роспись по дереву на территории Коми края в XIX – нач. XX веков / В.Э. Шарапов // Музеи и краеведение: труды национального музея республики Коми. – Сыктывкар, 1997. – С.104-116
38. Шарапов, В.Э. Этнографические карты по традиционной культуре коми / В.Э. Шарапов // Атлас Республики Коми. – Москва: ДиК, 2001.
39. Шелег, В.А. Крестьянские росписи Севера / В.А. Шелег // Русский Север: ареалы и культурные традиции / РАН, Музей антропологии и этнографии, ПГПУ им. Ломоносова, Регион. фонд культурной программы "Европейский Север"; ред.-сост.: Т.А. Бернштам, К.В. Чистов. – Санкт-Петербург: Наука: Ленинградское отделение, 1992. - С. 127-147.
40. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова: пособие для учителей. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Просвещение, 1979. – 172 с.
41. Шпикалова, Т.Я. Уроки изобразительного искусства: поурочные разработки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2015. – 254с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. А.1- Село Палащелье (фото 2009 г.).

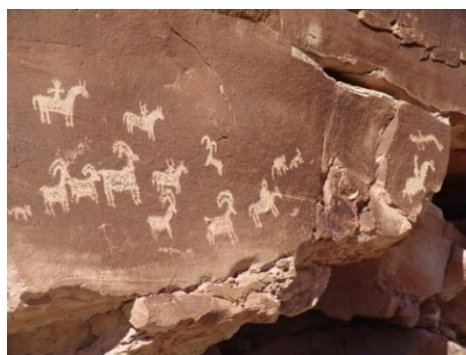

Рис. А.2 – Петроглифы.

Рис. А.3 – Древняя греческая и этруская керамика.

Рис. А.4 - Заставка в древней рукописи Мезенского собрания, справа - фрагменты рукописных книг.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. А.5 – палацельские прылки.

Рис. А.6 – Фрагменты палацельских прылок.

Рис. А.7 – Фрагменты палацельских прылок.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

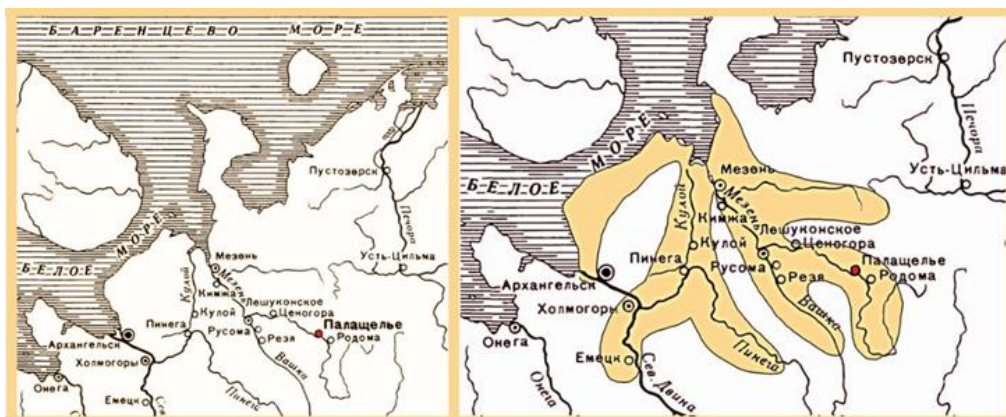

Рис. А.8 – ареал распространения мезенской росписи.

Рис. А.9 – подражательная роспись: фрагменты селецких прялок.

Рис. А.10 – Фрагменты старинных прялок.

Слева – с традиционной палащельской росписью 1896 г., справа две – с подражательной. В центре Покшенгская роспись 1920-е г., справа Селецкая роспись конец XIX – начала XX в.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. А.11 – фрагмент палашельской прялки
1908г.

Мастер Прокопий Семенович Новиков
(Загорский музей — заповедник.)

Рис. А.12 – слева фрагмент палашельской
прялки 1901 г. Мастер Никифор Федотов.
(из собрания Государственного Русского
музея. Справа -1870 г.)

Рис. А.13 – фрагмент палашельской прялки
1898 г.

Мастер Михаил Алексеевич Новиков.

Рис.А.14 – фрагменты мезенской
прялки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. А.15 – ковш, конец XVIII-начало XIX в.
Из «Палашельская роспись. Каталог»;
палашельские деревянные ложки.

Рис. А.16 - палашельский короб из луба
1920 г. Мастер Устин Аксёнов;
лукошко-коробейка начало XX века.
Мастер Новиков Евлампий Иосифович.

Рис. А.17 – фрагменты мезенских прялок с авторскими надписями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

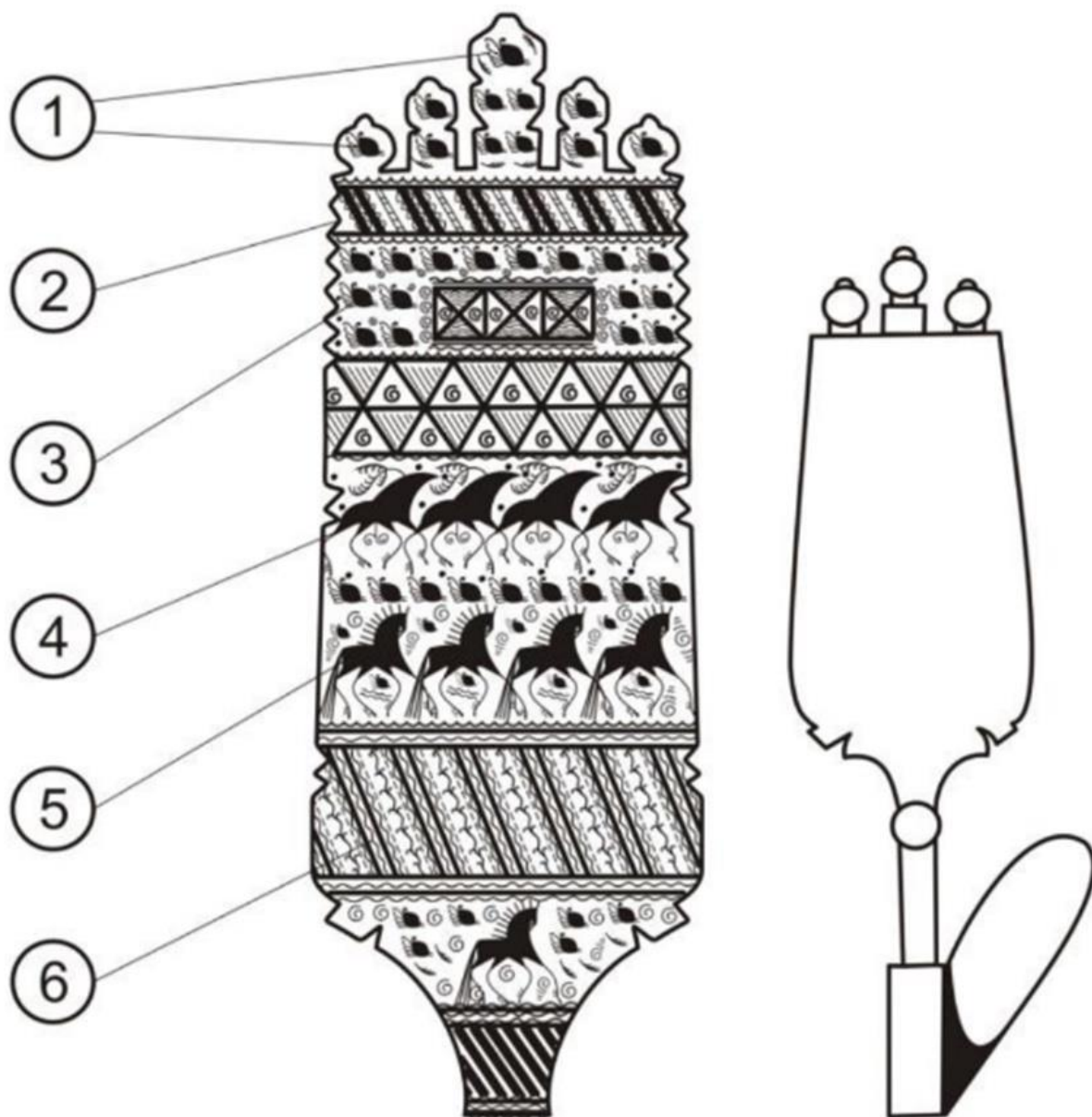

Рис. А.18 – Конструктивное и композиционное строение мезенской прялки:

композиция на наружной стороне лопасти составлена из орнаментальных рядов «ярусов (2). Основные мотивы росписи: стилизованные изображения птиц (1, 3), оленей (4) и коней (5) в сочетании с элементами геометрического орнамента (6): прямыми, волнистыми линиями, ромбами, треугольниками, спиралями и растительными элементами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рис. А.19 - Современное экспериментальное предприятие народных промыслов «Беломорские узоры» - выпускают сувенирные изделия и бытовые предметы с традиционной крестьянской мезенской росписью.

Рис. А.20 - Современное предприятие народных промыслов «Декор Севера» - выпускают сувенирные изделия и бытовые предметы с традиционной крестьянской мезенской росписью.

Рис. А.21 - Современные изделия в мезенской стилистике(конец XX – XXIвв.).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рис. Б.1 – Гжельская роспись.

Рис. Б.2 – Жостовская роспись.

Рис. Б.3 – Городецкая роспись.

Рис. Б.4 – Хохломская роспись.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рис. Б.5 – примеры мезенских коней и оленей.

Рис. Б.6 – примеры птиц, деревьев, цветов мезенской росписи.

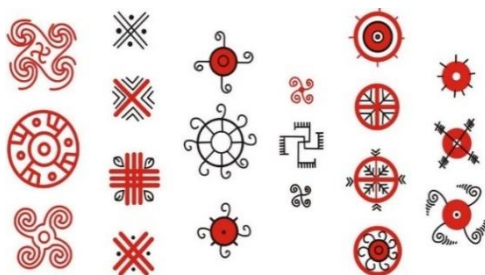

Рис. Б.7 – примеры солярных знаков.

Рис. Б.8 – примеры простых элементов.

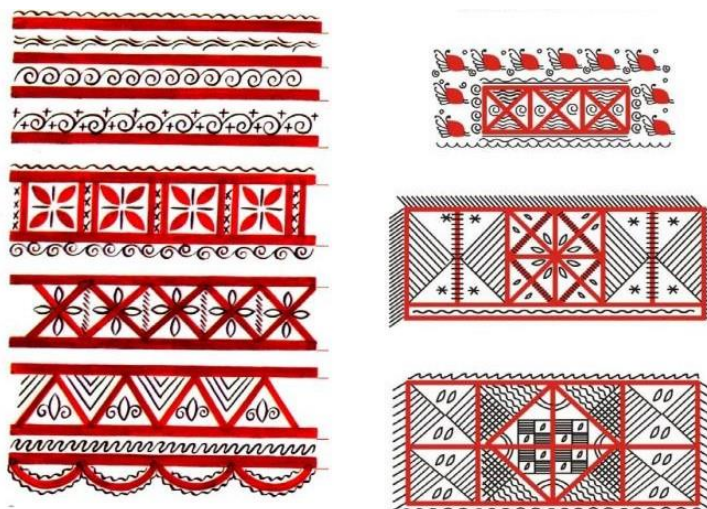

Рис. Б.9 – примеры мезенского орнамента: ленточный, клетка, ромб, треугольник.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагменты борецких прялок:

Рис. Б.10 - мастер Амосов Василий.

Рис. Б.11- мастер Амосова Пелагея.

Фрагменты палацельских прялок:

Рис. Б.12 – мастер
Новиков П. С.

Рис. Б.13 – мастер
Федотов Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рис. Б.14 – борецкие кони

Рис. Б.15 – мезенский конь

Рис. Б.16 – борецкий солярный знак

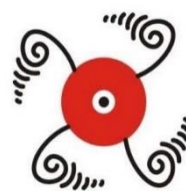

Рис. Б.17 – мезенский солярный знак

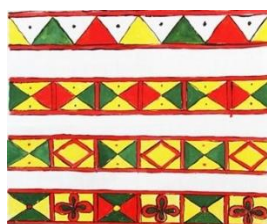

Рис. Б.18 – борецкий ленточный орнамент

Рис. Б.19 – мезенский ленточный орнамент

Рис. Б.20 – борецкие птицы

Рис. Б.21 – мезенские птицы

Рис. Б.22 – борецкие цветы

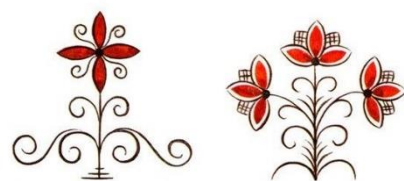

Рис. Б.23 – мезенские цветы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.1 – Наброски-поиски форм персонажей.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

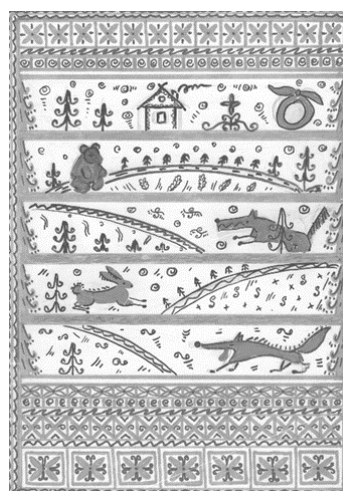
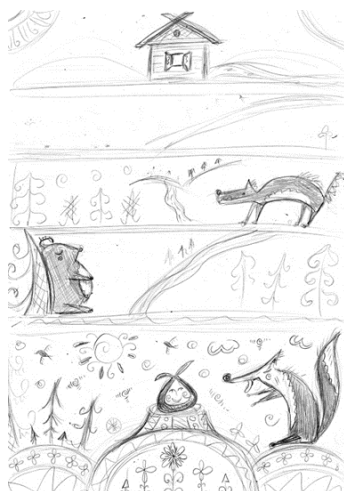

Рис. В.2 - Композиционные поиски.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.3 - Композиционные поиски.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

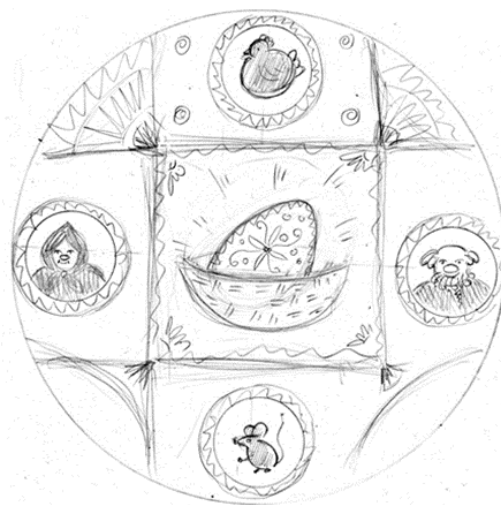

Рис. В.4 - Композиционные поиски.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

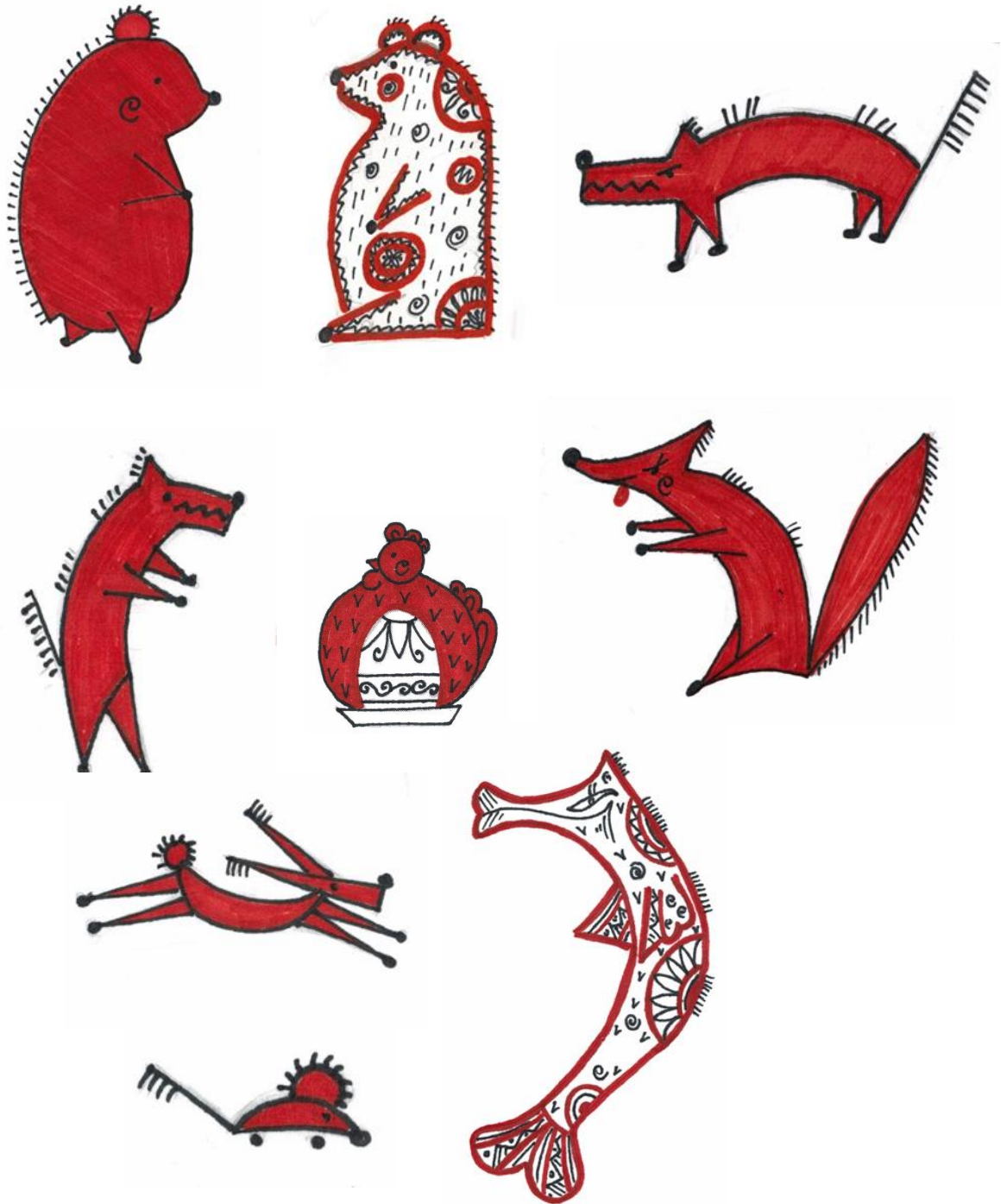

Рис. В.5 – Стилизованные персонажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

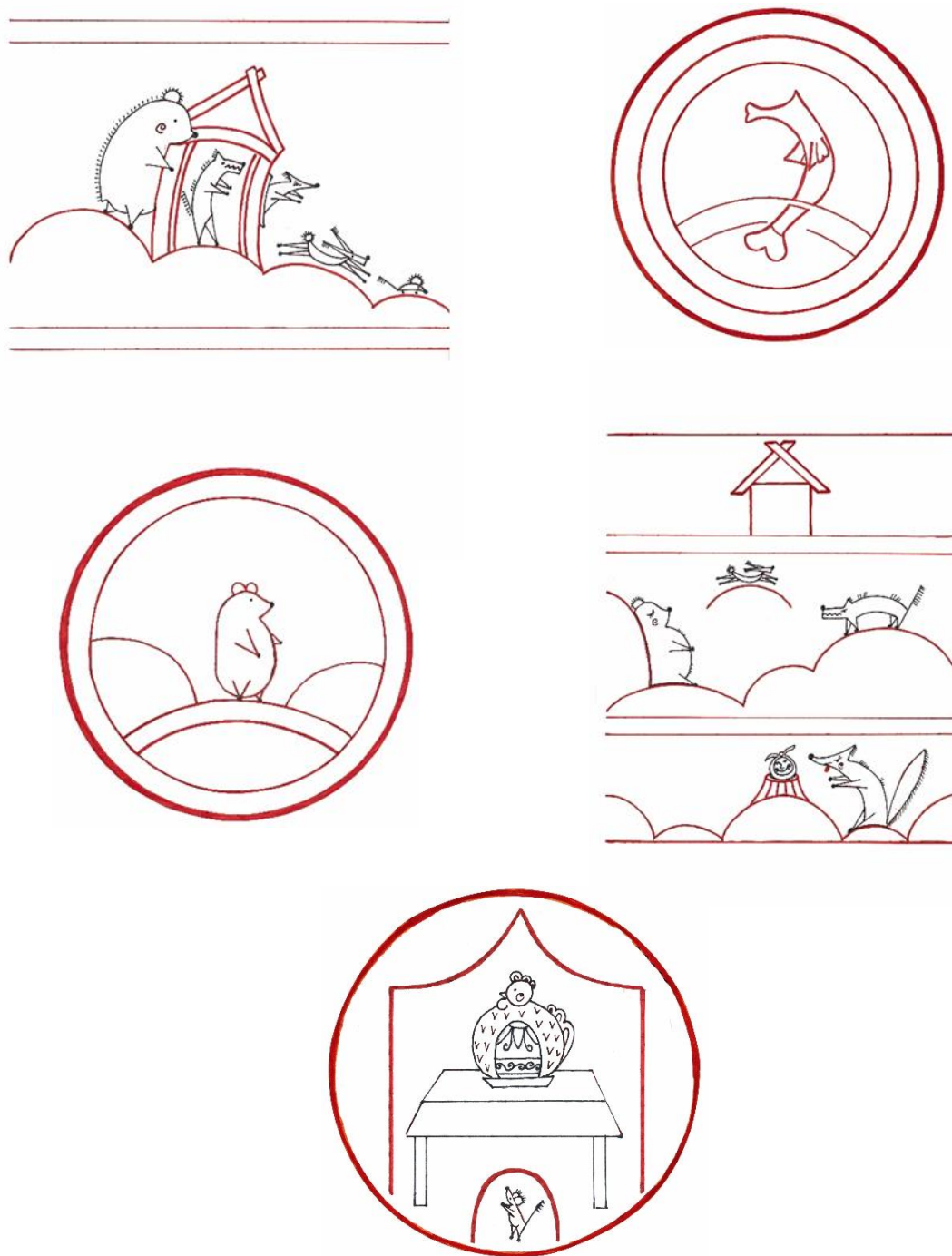

Рис. В.6 – Основа композиции.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.7 – эскизы к художественно-творческой работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

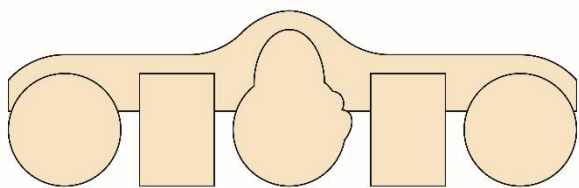

Рис. В.8 – Макет для изготовления изделия.

Рис. В.9 – Деревянная основа.

Рис. В.10 – Лакировка обратной стороны изделия, установка креплений.

Рис. В.11 – Маскировка сучков, поверхностей, тонирование

Рис. В.12 – Готовая деревянная основа под роспись.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.13 – Перенос рисунка на основу.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.14 – Этапы выполнения росписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.15 – Этапы выполнения росписи.

Рис. В.16 – Итоговая работа:

Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис. В.17 – Итоговая работа:

Серия декоративных досок в стилистике мезенской росписи «Русские сказки»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План-конспект урока по изобразительному искусству №1.

Тема урока: «Мезенская роспись. Ваза».

Возраст: 4 класс.

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: декоративное рисование.

Техника: смешанная.

Цель: нарисовать вазу в стилистике мезенской росписи.

Задачи:

- 1) Сформировать интерес к росписи, как к историческому наследию;
- 2) Дать представление о технике мезенской росписи;
- 3) Научить видеть в росписи характерные особенности;
- 4) Продолжать развитие творческого воображения, развитие моторно-двигательной координации руки;
- 5) Продолжать развитие способности самостоятельно и творчески применять знания;
- 6) Формировать понимание о возможностях применения росписи.

Оборудование для учителя:

фото готовых работ мезенских мастеров, фото современных работ с мезенской росписью; плакаты с орнаментом и с отдельными элементами и знаками (цветы, деревья, птицы); фото ваз разной формы с мезенской росписью; готовые изделия, выполненные в мезенской стилистике; шаблоны форм vaz.

Оборудование для учеников:

лист бумаги А4, простые карандаши (НВ), ластик, линейка, кисти (круглые № 2,4 – по 2 шт., № 6), гуашь красная и черная, черный тонкий маркер, пластиковая палитра, стакан-непроливайка, тряпочка.

Тайминг урока:

- 1) Организационный момент, подготовка к занятию: 1 мин.
- 2) Объяснение темы урока: 5 мин.

- 3) Постановка задач, проверка понимания темы: 5 мин
- 4) Физ. минутка: 1 мин.
- 5) Практическая, самостоятельная работа: 25 мин.
- 6) Просмотр и анализ работ, рефлексия: 5 мин.
- 7) Подведение итогов: 3 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию:

Приветствие. Знакомство с детьми. Проверка готовности к уроку.

1. Объяснение темы урока:

Тема нашего урока «Мезенская роспись».

- С какими народными росписями вы знакомы? Знакомы ли вы с мезенской росписью?

Мезенская роспись – роспись по дереву, зародилась в XVIII- XIX веке на далеком Севере, на реке Мезень в селе Палащелье, отсюда и второе название – роспись Палащельская. Этой росписью занимались только мужчины. На протяжении многих лет, в мезенской росписи были сохранены древние традиции. Давайте посмотрим на доску и разберемся, что это за традиции и в чем характерные отличия этой росписи от других:

Что вы можете сказать об этой росписи, что вы видите, какая она? Правильно. Использовали только два цвета. Изделия расписывали краской из глины – поэтому основной цвет коричнево – красный, черный цвет писали сажей. Дерево обрабатывали олифой и оно приобретало золотистый оттенок. Сейчас изделия в этой технике чаще расписывают ярко-красным, оранжевым цветом, и черным, соответственно. Обратите внимание на орнамент. Все здесь неслучайно. Каждый символ имеет свой смысл и место. Мастера мезенской росписи на своих изделиях зашифровали целую историю. Свою работу мастера часто делили на три яруса: подземный мир, наземный и небесный. И каждый знак должен стоять на своем месте – подземный мир – знаки земли, воды, рыбки; наземный – знаки воды, плодородия, растения, животные; небесный – знаки воздуха, солярные

знаки (солнце), птицы (души людей). Конь, олень – основные символы мезенской росписи – обозначают благополучие, плодородие. Повторяющиеся элементы придают как бы движение рисунку. Обратите внимание, сколько мелких и изящных деталей. Какая кропотливая работа мастера. Вот так, в старину, люди занимались различными народными промыслами. Расписывали раньше предметы быта: прялки, сундуки, посуду. Свои изделия они продавали, обменивали.

До наших времен сохранились старинные изделия с мезенской росписью, они представлены в музеях. Это историческое наследие нашей страны, которое дает возможность соприкоснуться и понять немного жизнь и занятия людей несколько столетий назад. Но и в наше время она вновь приобретает популярность. Ее применяют в современном дизайне в разных областях. Давайте посмотрим современные изделия, расписанные в этой технике.

Визуальный ряд: фото готовых работ мезенских мастеров, плакаты с орнаментом и с отдельными элементами и знаками (цветы, деревья, птицы), фото ваз разной формы с мезенской росписью.

3. Постановка задач, проверка понимания темы:

Итак, сегодня на уроке вы познакомились с мезенской росписью. Поэтому предлагаю вам поработать художниками - оформителями и оформить рисунок-вазу в мезенском стиле. Мы разделим вазу на три яруса, на нижнем ярусе можно изобразить рыбок; на среднем – деревья, цветы, на верхнем – солярные знаки, птички, знаки воздуха. Образцы у вас перед глазами. Посмотрите, что вам больше нравится? Какие деревца, цветочки?

4. Ребята, встанем из-за парт и перед основной работой проведем физминутку: Один, два, три, четыре, пять – я хочу успешным стать. Буду я стараться, будет получаться!

5. Объяснение этапов работы:

Сейчас я раздам шаблоны разных вазочек, можете выбирать любую форму. Лист располагаем вертикально, либо горизонтально, в зависимости от формы вазы. Смотрим на доску (показываем поэтапное выполнение работы):

- 1) Определяем положение листа – вертикально или горизонтально.
- 2) Для вытянутой вазы (вертикальное положение листа) линейкой отмеряем от края листочка 1.5-2 см, чертим рамку по всему периметру листа, для круглой вазы (горизонтальное положение листа) рамку чертим только справа и слева – это будет наш орнамент.
- 3) Переносим шаблон-форму на листок, старайтесь расположить в центре.
- 4) Делим вазочку на три яруса.

Учитель объясняет и рисует на доске последовательность выполнения отдельных элементов орнамента. Важное замечание: кисть при росписи держим строго вертикально, не так как привыкли держать ручку. Работаем сначала только красным цветом (гуашь), затем прорисовываем мелкие детали черным цветом (маркер, фломастер).

- Все поняли задание? Есть ли вопросы?

- ... Мезенской росписью зовется, в каждом рисунке добро. В сердце твоём отзовется, нежною сказкой оно...

6. - Приступаем к выполнению задания.

Дети работают. Учитель индивидуально поправляет, подсказывает, контролирует.

7. Просмотр и анализ работ, рефлексия:

Осуществляем просмотр работ, подмечаем хорошие стороны каждой работы.

- Что запомнилось интересного вам о мезенской росписи?

- Что больше всего понравилось в практической работе?

- Какие были сложности?

8. Подведение итогов.

Работы учеников «Православной классической гимназии»

4 класс:

Рис. Г.1 – Работы учеников 4 класса.

План-конспект урока по изобразительному искусству №2.

Тема урока: «Мезенская роспись. Сюжетная композиция».

Возраст: 6 класс.

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: декоративное рисование.

Техника: смешанная.

Цель: выполнить сюжетную композицию в стилистике мезенской росписи.

Задачи:

- 1) Сформировать интерес к росписи, как к историческому наследию;
- 2) Дать представление о технике мезенской росписи;
- 3) Научить видеть в росписи характерные особенности;

- 4) Продолжать развитие творческого воображения, развитие моторно-двигательной координации руки;
- 5) Продолжать развитие способности самостоятельно и творчески применять знания;
- 6) Формировать понимание о возможностях применения росписи.

Оборудование для учителя:

фото готовых работ мезенских мастеров, фото современных работ с мезенской росписью; плакаты с орнаментом и с отдельными элементами и знаками (цветы, деревья, птицы); плакат-схема поэтапного рисования мезенского коня; готовые изделия, выполненные в мезенской стилистике;

Оборудование для учеников:

лист бумаги А4, простые карандаши (НВ), ластик, линейка, кисти (круглые № 2,4 – по 2 шт., № 6), гуашь красная и черная, черный тонкий маркер, пластиковая палитра, стакан-непроливайка, тряпочка.

Тайминг урока:

- 1) Организационный момент, подготовка к занятию: 1 мин.
- 2) Объяснение темы урока: 5 мин.
- 3) Постановка задач, проверка понимания темы: 5 мин
- 4) Практическая, самостоятельная работа: 25 мин.
- 5) Просмотр и анализ работ, рефлексия: 5 мин.
- 6) Подведение итогов: 4 мин.

Ход урока:

1. Организационный момент, подготовка к занятию:

Приветствие. Знакомство с детьми. Проверка готовности к уроку.

2. Объяснение темы урока:

Тема нашего урока «Мезенская роспись».

- С какими народными росписями вы знакомы? Знакомы ли вы с мезенской росписью?

Мезенская роспись – роспись по дереву, зародилась в XVIII- XIX веке на далеком Севере, на реке Мезень в селе Палащелье, отсюда и второе название – роспись Палащельская. Этой росписью занимались только мужчины. На

протяжении многих лет, в мезенской росписи были сохранены древние традиции. Давайте посмотрим на доску и разберемся, что это за традиции и в чем характерные отличия этой росписи от других:

Что вы можете сказать об этой росписи, что вы видите, какая она? Правильно. Использовали только два цвета. Изделия расписывали краской из глины – поэтому основной цвет коричнево – красный, черный цвет писали сажей. Дерево обрабатывали олифой и оно приобретало золотистый оттенок. Сейчас изделия в этой технике чаще расписывают ярко-красным, оранжевым цветом, и черным, соответственно. Обратите внимание на орнамент. Все здесь неслучайно. Каждый символ имеет свой смысл и место. Мастера мезенской росписи на своих изделиях зашифровали целую историю. Свою работу мастера часто делили на три яруса: подземный мир, наземный и небесный. И каждый знак должен стоять на своем месте – подземный мир – знаки земли, воды, рыбки; наземный – знаки воды, плодородия, растения, животные; небесный – знаки воздуха, солярные знаки (солнце), птицы (души людей). Конь, олень – основные символы мезенской росписи – обозначают благополучие, плодородие. Повторяющиеся элементы придают как бы движение рисунку. Обратите внимание, сколько мелких и изящных деталей. Какая кропотливая работа мастера. Вот так, в старину, люди занимались различными народными промыслами. Расписывали раньше предметы быта: прялки, сундуки, посуду. Свои изделия они продавали, обменивали.

До наших времен сохранились старинные изделия с мезенской росписью, они представлены в музеях. Это историческое наследие нашей страны, которое дает возможность соприкоснуться и понять немного жизнь и занятия людей несколько столетий назад. Но и в наше время она вновь приобретает популярность. Ее применяют в современном дизайне в разных областях. Давайте посмотрим современные изделия, расписанные в этой технике.

Визуальный ряд: фото готовых работ мезенских мастеров, плакаты с орнаментом и с отдельными элементами и знаками (цветы, деревья, птицы), плакат-схема поэтапного рисования мезенского коня.

3. Постановка задач, проверка понимания темы:

Итак, сегодня на уроке вы познакомились с мезенской росписью. Сегодня мы на уроке будем выполнять сюжетную композицию в стилистике мезенской росписи. По традиции мезенской росписи наша композиция будет разделена на три яруса: на нижнем ярусе можно изобразить рыбок, на среднем – деревья, цветы, на верхнем – солярные знаки, птички, знаки воздуха. Образцы у вас перед глазами. Посмотрите, что вам больше нравится? Какие деревца, цветочки?

4. Объяснение этапов работы:

- 1) Располагаем лист бумаги вертикально
- 2) Чертим рамку по всему периметру листа 2 см – это будет орнамент.
- 3) Делим лист на три яруса.
- 4) Обозначаем холмики.

Учитель объясняет и рисует на доске последовательность выполнения отдельных элементов орнамента, показывает поэтапное рисование коня (плакат-схема на доске) Важное замечание: кисть при росписи держим строго вертикально, не так как привыкли держать ручку. Работаем сначала только красным цветом (гуашь), затем прорисовываем мелкие детали черным цветом (маркер, фломастер).

- Все поняли задание? Есть ли вопросы?

- Приступаем к выполнению задания.

Дети работают. Учитель индивидуально поправляет, подсказывает, контролирует.

5. Просмотр и анализ работ, рефлексия. Осуществляем просмотр работ, подмечаем хорошие стороны каждой работы:

- Что запомнилось интересного вам о мезенской росписи?

- Что больше всего понравилось в практической работе?

- Какие были сложности?

6. Подведение итогов.

Работы учеников «Православной классической гимназии»

6 класс:

Рис. Г.2 – Работы учеников 6 класса.