

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»

Виды традиционных северных росписей

Выполнил:
преподаватель
Назарова Василиса Александровна

Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок

Прялки Русского Севера славились своей резьбой и росписью. В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии - круги, квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.

Основные элементы прялки

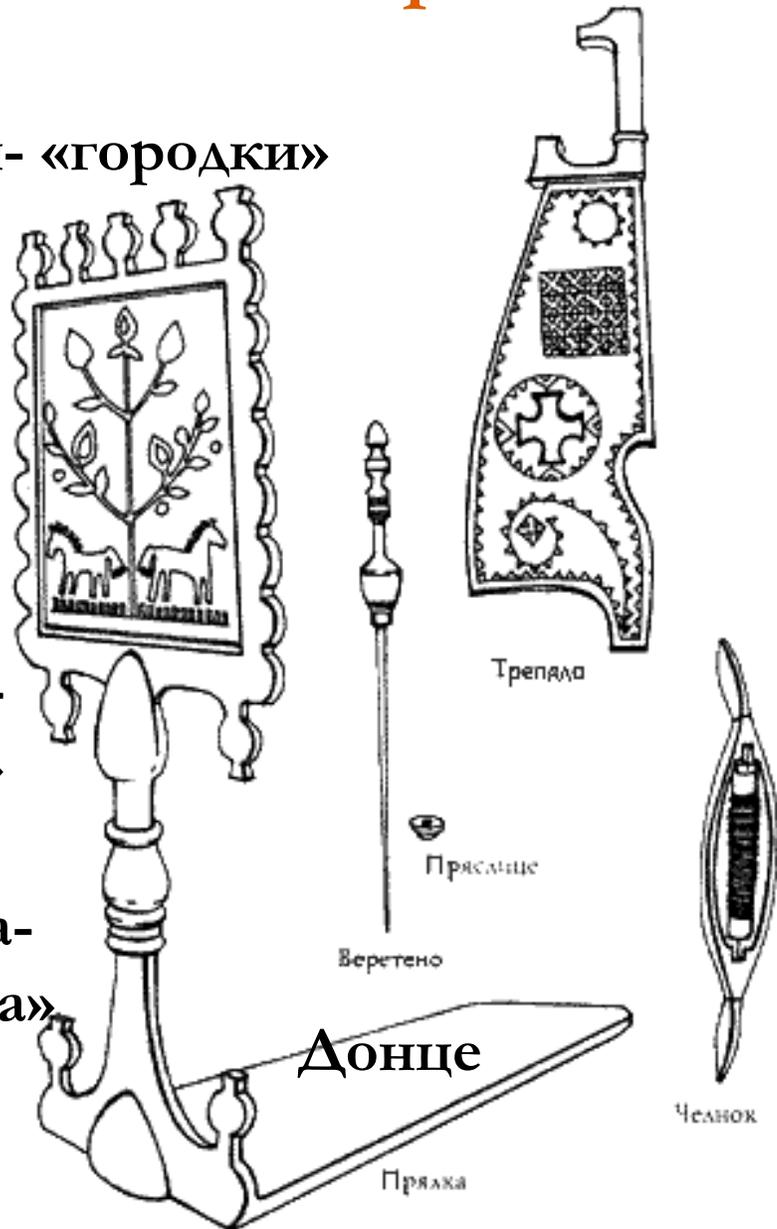
Маковки- «городки»

Лопасть-
«лопаска»

Серьги-
«чуски»

Ножка-
«стояка»

Донце

Роспись северной Двины

Северодвинская роспись — общее обозначение русских крестьянских промыслов по росписи изделий из дерева, существовавших в конце XVIII — начале XIX в. в селах по течению реки Северной Двины, впадающей в Белое море.

Северорусские росписи

Живописные

Ракульская

Шенкурская

Олонецкая

Каргопольская

Вяцкая

Графические

Мезенская

Пермогорская

Борецкая

Пучужская

Тоемская

Северодвинская роспись подразделяется на несколько направлений:

Пермогорская
роспись

Борецкая
роспись

Ракульская
роспись

Мезенская
роспись

Уфтюжская
роспись

Пермогорская роспись

«Пермогорье» («первые по высоте горы») - пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины. Пермогорская роспись возникла в 18 веке и просуществовала до 30-х годов XX века.

Особенности росписи

Техника исполнения Пермогорской росписи, её колорит, принципы построения композиции, сюжеты – все это указывает на связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые напрямую связаны с иконографией.

В цветовой гамме пермогорской росписи преобладают белый цвет фона и красный - основной цвет узора. Жёлтый и зелёный цвета являются дополнительными. Иногда использовали синий кобальт, чуть "золота". На более ранних образцах краски приглушенные, желтый – ближе к охре, красный – к темно-вишневому или терракотовому. На более поздних образцах - белый фон, яркие краски. Большое значение в росписи имеет тонкий чёрный контур.

Жанровые сцены и узоры

- ▶ Основой росписи является растительный узор. Трёхлопастные изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы.
- ▶ На ветвях «древа жизни» пермогорские мастера обитали чудесные птицы, среди них птицы Сирин и Грифон в райских кущах.
- ▶ Узор Сирин был символом темных сил, и ему противопоставлялась в пермогорской росписи птица Гамаюн как доброе начало.
- ▶ В XIX веке в узор обычно вписывались жанровые сцены из крестьянской жизни. На коробах изображали семейную пару или единорогов (мифическое существо, символизирующее целомудрие, в широком смысле духовную чистоту и искания), иногда львов, охотников, ткачих, прядильщиц, сцены чаепития, посиделок.

Роспись прялки разбивается на две части. Верхняя большая часть – всегда имеет традиционный сюжет: птица Сирин в ветвях дерева. Птица Сирин заключена в круг и расположена в середине дерева.

В нижней части прялки помещается сюжетная композиция: катания, чаепитие, посиделки и т.д. Обрамление прялки выполняется поясами бордюров.

Расписывали в Пермогорье не только прялки, но и другие бытовые вещи. Сохранились расписанные люльки, хлебные короба, туески, енды. Часто роспись соответствовала назначению предмета: на хлебнице изображали обед, на колыбели - саму колыбель с младенцем и вся последующая жизнь человека в трудах, на блюде - большую рыбу. Роспись несла красоту и радость, заодно утверждая и моральные устои крестьянской семьи.

Основные элементы росписи

Некоторые предметы украшались только *ленточками-бордюрами*, иногда бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером. Ленточки и бордюры строятся из треугольников, ромбов, дуг с капельками.

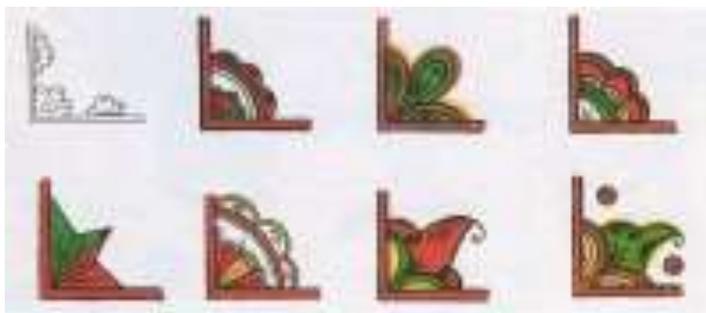
Всю работу над бордюром можно разделить на 4 этапа:

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

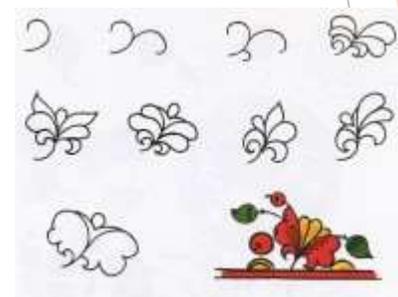
Различные образцы элементов пермогорской росписи представлены на рисунках: это ленточки, углы, приписки, листочки, трилистники, тюльпаны, птица Сирина.

Ленточки-бордюры

Углы

Трилистник

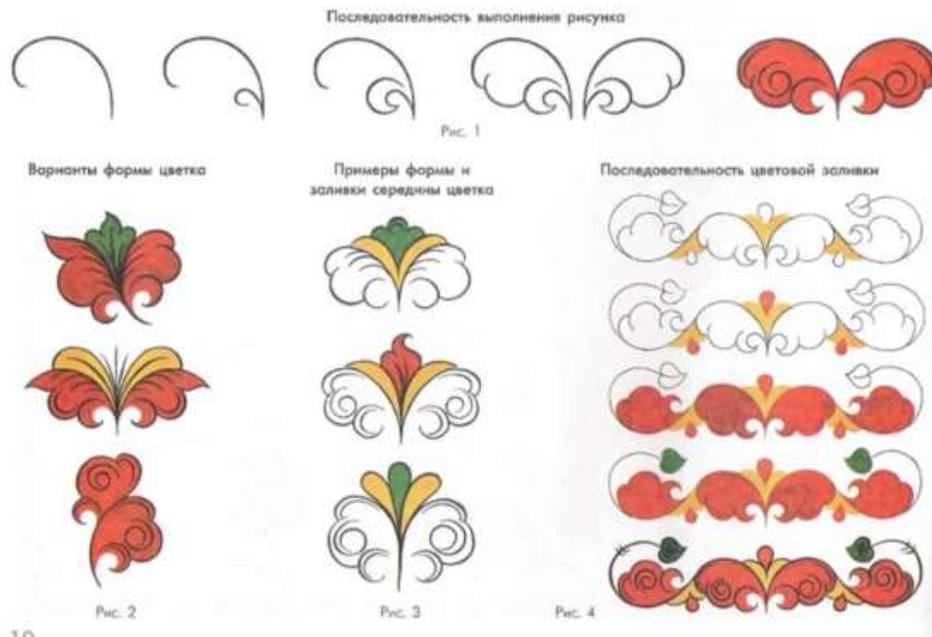
Приписки

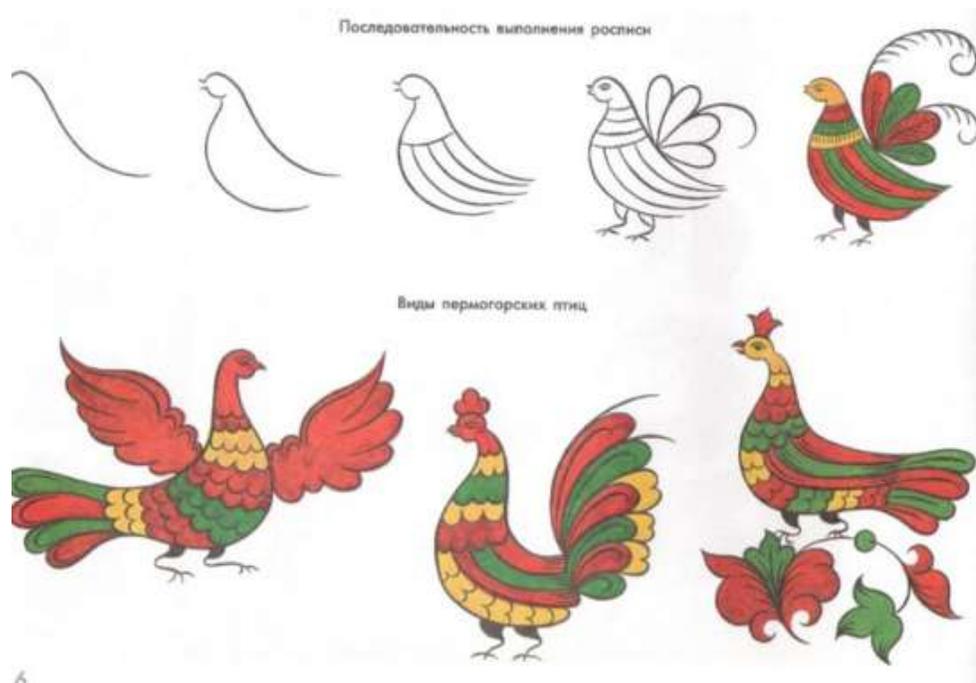
Птица Сирина

Листочки, ягодки

Трёхлиственный цветок

Райские птицы

Борецкая роспись

Среди легенд и преданий, бытующих на двинской земле, живёт легенда о возникновении Борецкой росписи.

Московский царь Иван III, правивший более 500 лет тому назад, подчинил себе земли русские. Дань платили ему даже Псков и вольный Новгород. Однако группа бояр новгородских во главе с властной и сильной женщиной боярыней Марфой Борецкой, женой бывшего новгородского посадника, не могла смириться с этим. Иван III направил туда войско, покорила Новгород, а Марфа Борецкая вместе с боярами сбежала на Северную Двину. Здесь она поселилась на высоком берегу реки, оградив это место высоким валом. Отсюда и название Городок (огороженное место), а Борок - от фамилии владельцев.

Московский царь Иван III

Боярыня Марфа Борецкая

Особенности борецкой росписи

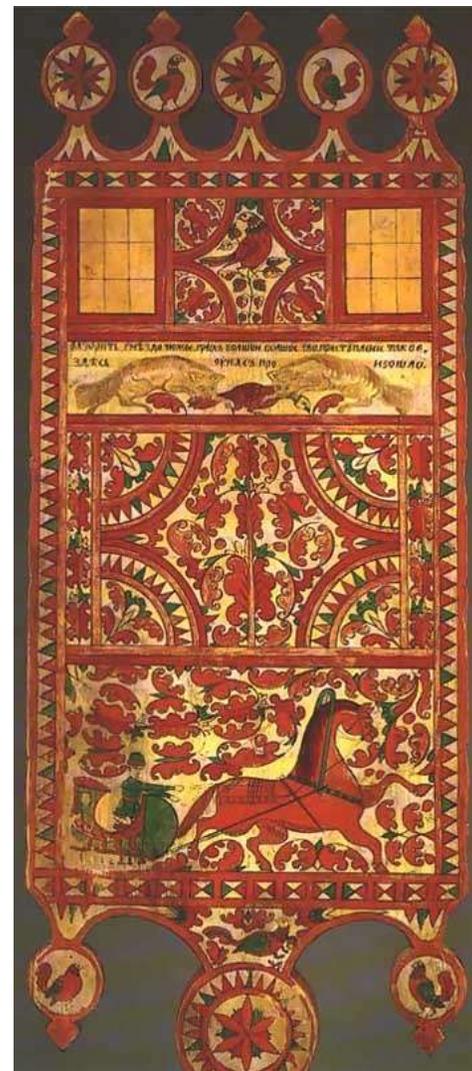
Борецкая роспись очень нарядная, так как, помимо традиционных для северодвинских росписей красного, зелёного и жёлтого цветов, добавляют еще и золото. Фон обычно белый.

Особенности росписи

Роспись прялки разбивается на три части:

- ▶ став с окольнымицами
- ▶ став с деревом
- ▶ став с конём

Различить борецкую роспись прялок можно, в первую очередь, по узору на ножке. Через всю ножку прялки тянется прямой стебель с симметрично расположенными традиционными трилистниками, который часто завершается в розетке пышным тюльпаном. В верхнем круге борецких прялок, кроме розеток, иногда размещались птица или цветок. Большое значение имеет и сама конфигурация ножек. Они выпиливались в форме четырех или пяти кругов, соединенных между собой плавными фигурными переходами.

Круг сюжетов Борецкой росписи довольно широк. В основном они отражают труд и быт северных крестьян и ремесленников. Но также украшают прялки растительные мотивы, тонкие вьющиеся веточки с ягодами, с мелкими красными завитками и кусты с крупными бутонами или раскрытыми лепестковыми розетками, солнечные знаки, трилистники, древо жизни, тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты. Главный символ росписи – Древо Жизни, изображенное в виде роскошного цветка, с прямым стеблем, вокруг которого сосредоточены цветы, ягоды, птицы, изящные листья. С ним связывалось представление о могуществе сил природы и зависимости от нее благополучия и счастья человека.

Современная Борецкая роспись

Мезенская роспись

Мезенская роспись — это русский народный промысел, который появился в конце XIX века. Свое название он получил от Мезенского уезда Архангельской губернии, где и возник. Еще эту роспись иногда называют палащельской — от деревни Палащелье. В начале XX века она считалась центром росписи по дереву в Архангельской губернии.

Особенности мезенской росписи

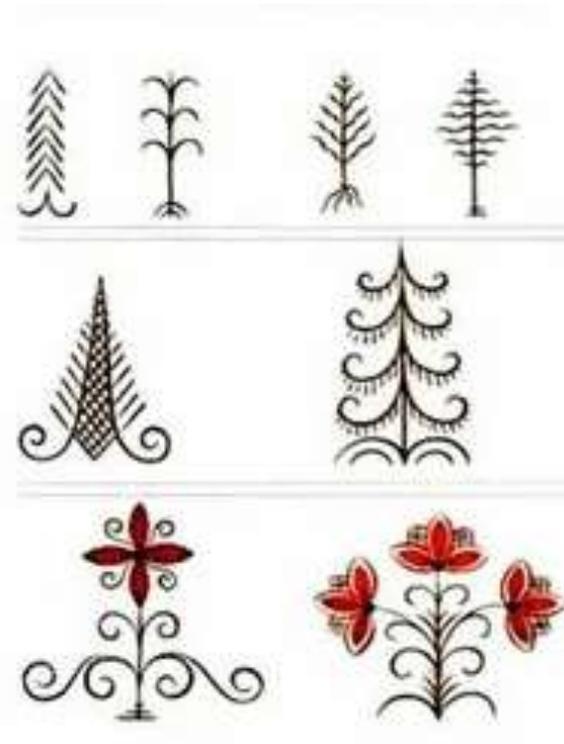
В мезенской росписи используют только два цвета — черный и красный. Раньше краски изготавливали только из природного сырья: черный цвет получали из сажи, а карминово-красный — из местной глины и смолы лиственницы. Изделие сначала расписывали красной краской с помощью специальной деревянной палочки — тиски, а затем делали черную обводку птичьим пером. Заканчивали узоры кисточкой из человеческого волоса. Чтобы рисунок не выцветал, а краска не стиралась, готовое изделие покрывали олифой — пленкой из растительных масел или смолы.

Элементы мезенской росписи

Графические элементы

Цветы и деревья

Мезенские олени и кони

Ракульская роспись

— русский народный промысел Красноборского района Архангельской области. Роспись получила название от реки Ракулки (притока Северной Двины). Промысел возник в середине XIX века и стал затухать в 1930-е годы.

Особенности росписи

Колорит ракульской росписи отличается гармоничным сочетанием.

Встречаются:

- красно-оранжевый (киноварь)
- бордовый (свекольный)
- изумрудно-зелёный
- синий или тёмно-голубой
- охра (на поздних работах, вместо зеленого)

Для выполнения оживки в виде крутых скобочек (как будто капли росы на листьях), иногда прожилок листьев, отдельных капелек использовали белила. На поздних работах белая оживка отсутствует. Форму элементов, гибкость орнамента подчёркивает лёгкий чёрный контур.

- ▶ Ракульские прялки по своей высоте значительно превосходили борецкие и пермогорские.
- ▶ По внешнему виду их невозможно спутать ни с какими другими: невысокая ножка ракульской прялки, имеющая закругленные фестоны (уступы) в расширяющейся верхней части, переходит в вытянутую лопасть, заканчивающуюся четырьмя или пятью городками в виде двойных ромбов.
- ▶ Ракульские прялки имеют жёлто-охристый фон и крупную роспись. Жанровые сцены в них отсутствуют.

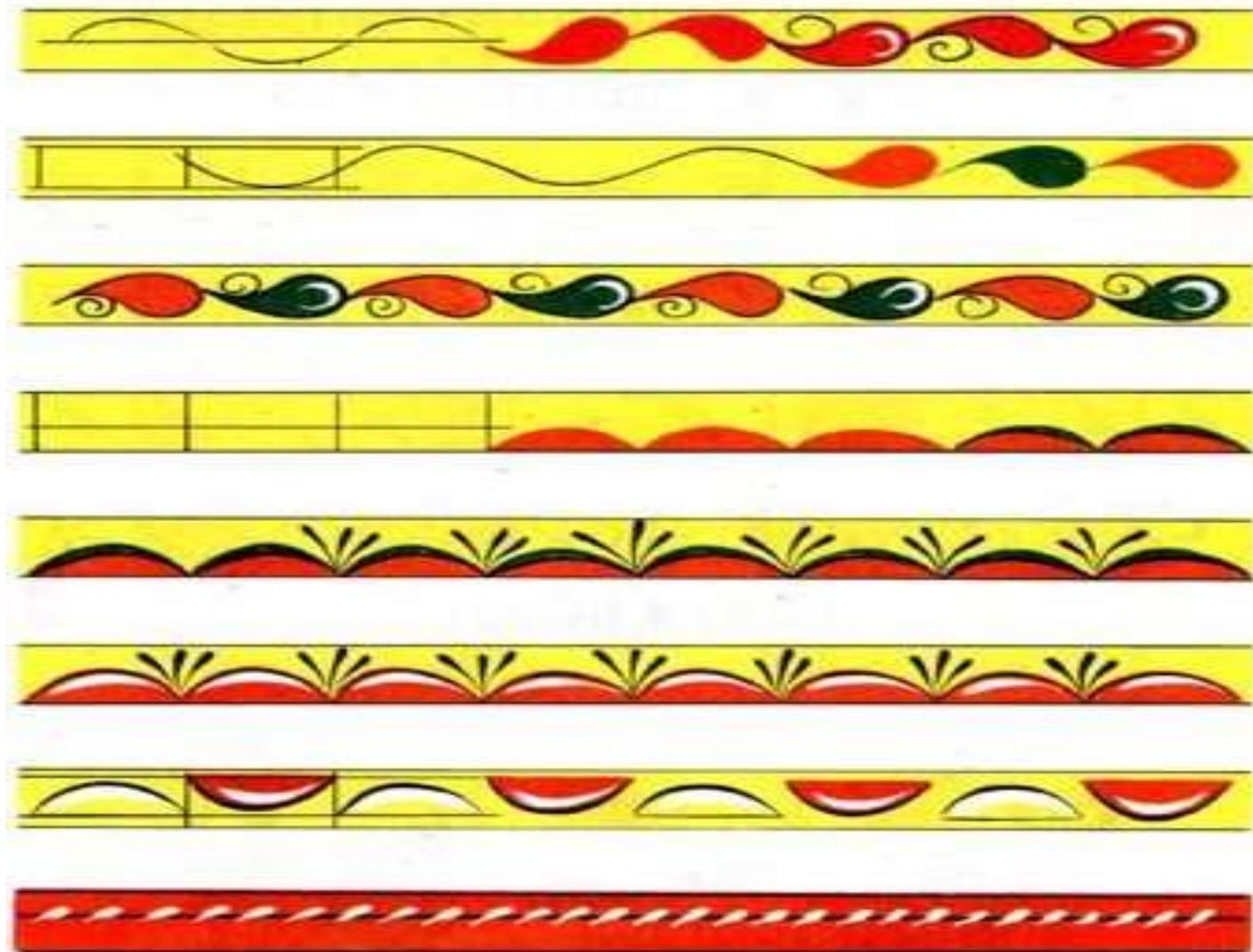

Фасадная сторона делится на три неравных части:

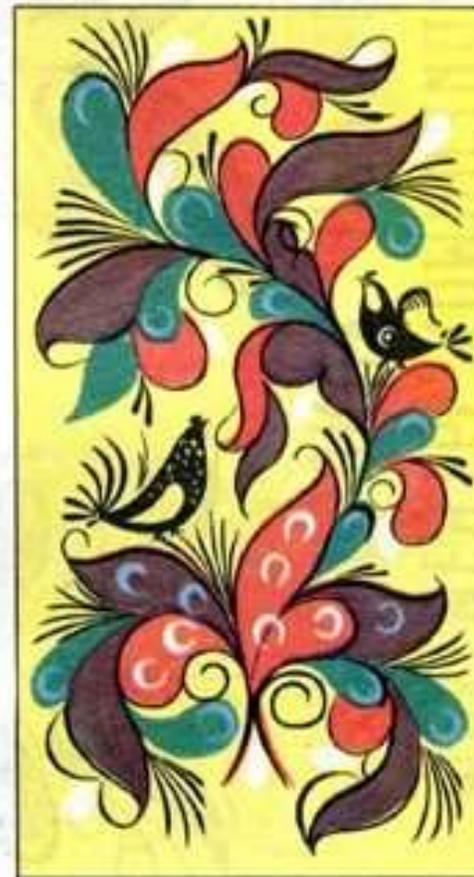
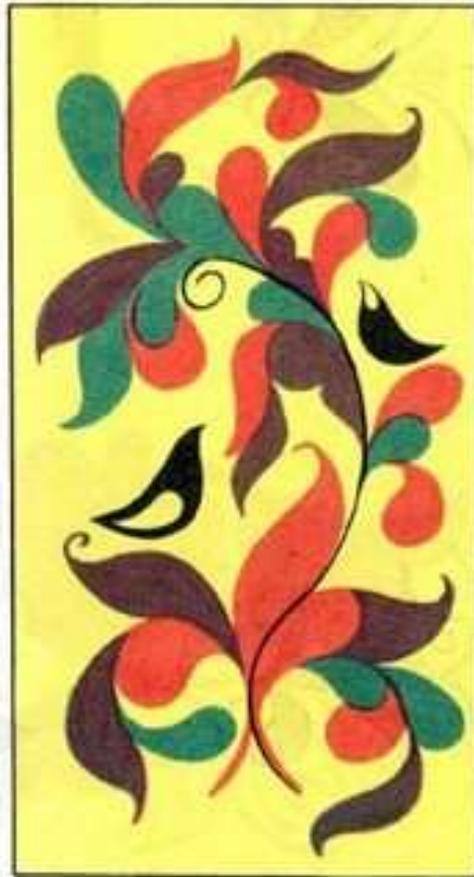
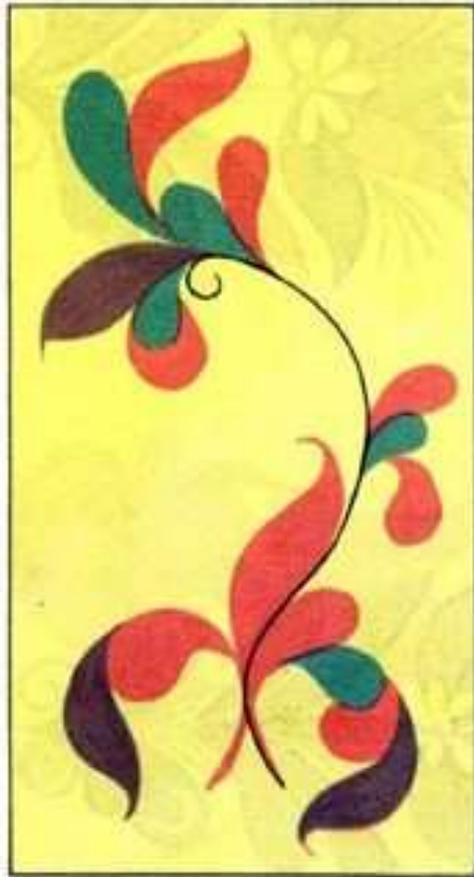
1. Верхнюю, самую большую часть лопасти занимает пышное изогнутое дерево S-образной формы с крупными декоративными двойными листьями или трилистниками, выполненными двумя или тремя цветами. На многих прялках на ветках сидят маленькие чёрные птички.
2. Ниже, под деревом, в цветную квадратную или прямоугольную рамку вписана птица с маленькой головкой и крупным туловищем, напоминающая курицу или сороку.
3. Ножка прялки чаще занята крупным цветком или цветущим кустом на прямом стебле с симметрично расположенными листьями и чёрными усиками.

Полосы (бордюры)

Растительный орнамент

УФТЮГСКАЯ (УФТЮЖСКАЯ) РОСПИСЬ

Роспись получила название «уфтюжской» по названию самого крупного села — Верхняя Уфтюга, в окрестностях которого и процветал промысел.

Существовало два центра уфтюжской росписи:

1. В деревне Слобода, которая находилась в 40 верстах от самой дальней деревни по речке Уфтюге — Куликово. В деревне Слобода расписывали и продавали в основном прялки. Плоскость прялки всегда разбита на два става, неизменный сюжет — древо жизни и солнечная розетка на внешней стороне, птица-утица — на внутренней. Прялки отличаются подчеркнутой архаичностью.
2. В окрестностях села Верхняя Уфтюга, главным образом в деревнях Ново-Андреевская и Якшаково. Сейчас, говоря об уфтюжской росписи, чаще всего имеют в виду туесную роспись.

- ▶ Уфтяжский промысел сразу возник как туесный, или бурачный. Мастера сами изготавливали, расписывали туеса, лукошки, набирухи и везли на продажу в Красноборск, Великий Устюг, Архангельск и даже Москву.
- ▶ Свойства туеса-сколотня: в него можно наливать жидкости, засаливать грибы, замачивать морошку или клюкву, молоко в нем не скисает. В туесах хранили сыпучие продукты.
- ▶ Так что продажа туесов имела прежде всего экономическое обоснование, помогало заработать и прокормить семью. А расписанные туеса охотно покупали для украшения крестьянских изб.

Описание уфтюжской росписи

- ▶ Роспись выполнялась в основном на туесах (бураках, лукошках, набирухах)
- ▶ Основной сюжет — гибкая изогнутая веточка, в большинстве случаев заканчивающаяся тюльпаном, рядом рисовали птицу-кутеньку
- ▶ Уфтюжская роспись относится к типу живописно-графических: сочетание свободного кистевого мазка и графических элементов

Цвет

ФОН

красно-коричневый, красно-оранжевый, розово-красный; расписывали еще по чистой бересте, по желтым и белым фонам (эти варианты немногочисленные, а группа красных фонов преобладает).

РОСПИСЬ

1 группа красок

- ▶ темно-красная (бордовая),
- ▶ зеленая,
- ▶ желтая
- ▶ синяя (использовалась в небольшом количестве).

Оттенки же этих красок разные.

2 группа красок

- ▶ голубая,
- ▶ розовая,
- ▶ фиолетовая,
- ▶ охристая.

Эти краски могли использовать вместе с красками из первой группы, зеленый часто был сложных оттенков: серо-зеленый, оливковый, сине-зеленый.

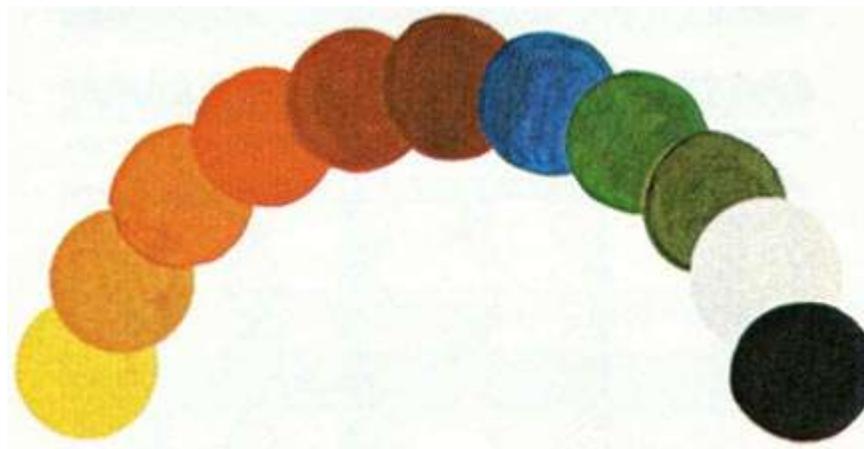
1 группа красок

2 группа красок

Элементы уфтыужской росписи

Последовательность использования красок
в уфтыужской росписи

Элементы росписи

Веточка-деревце

- ▶ У начала ветки в виде трех капель рисуют корни. Венчает (в большинстве случаев) крупный тюльпан-«котлам».
- ▶ На ветви-деревце растут разные цветы и ягоды, чего в природе не бывает.

Птица

- ▶ В птицах преобладает графическое начало над живописным. рисовали их сначала черным контуром, а затем дорабатывали кистью.
- ▶ Всех уфтяжских птиц называют собирательным ласковым термином «кутенька».
- ▶ Изображали лебедей, курочек, голубей, но преобладают тетерки и жаворонки.

Вывод

- ▶ Художественной обработке дерева принадлежит исключительное место в истории русского крестьянского творчества. Росписи Русского Севера являются уникальным явлением в русской культуре на протяжении нескольких столетий и в наше время. И на сегодняшний момент русский север до конца не изучен и существует множество гипотез, причин его возникновения. Сегодня уже нет тех, кто мог бы истолковать нам все то, что мы можем увидеть на росписях по дереву, этому существует множество причин. Но все же можно утверждать, что именно в северодвинских росписях сохранились традиции, заложенные еще их основателями, и только по росписям Двины мы можем прочувствовать и увидеть истинное - народное русское искусство.
- ▶ Покрывая яркой нарядной росписью обычные предметы быта, народные художники превращали их в подлинные произведения искусства, которые до сих пор приносят нам радость, заставляют восхищаться талантом творцов этих изделий и рассказывают о духовной красоте русского человека. Исторически сложившиеся народные промыслы русского Севера сегодня вызывают огромный интерес современных талантливых мастеров, осуществляя через народное искусство связь времен и поколений.

Спасибо за внимание!

