

Русские северные росписи

пермогорская

мезенская

ракульская

уфтыжская

борецкая

пижемская

шенкурская

онежская

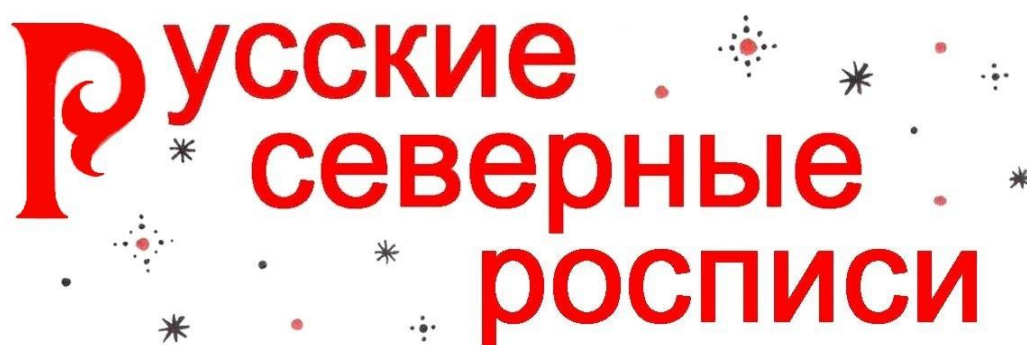
пучугская

Практическое пособие-альбом

Л. П. Дорофеева

Русские северные рописи

Практическое пособие-альбом

Котлас

2015

УДК 745(470.11)(076.5)

ББК 85.125я81

Д 69

Дорофеева Людмила Павловна

Д 69 Русские северные росписи: [пермогорская, мезенская, ракульская, уфтюжская, борецкая, пижемская, шенкурская, онежская, пучугская]: практическое пособие-альбом / Людмила Дорофеева. – Котлас, 2015. – 188 с.: ил.

Агентство СІР Архангельской ОНБ

УДК 745(470.11)(076.5)

ББК 85.125я81

© Дорофеева Л.П., 2015

© ОАО «Котласская типография», 2015

РУССКИЕ СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ

Практическое пособие-альбом

Автор – Л.П.Дорофеева, художник росписи по дереву

Рецензенты:

А.В.Шутихин, народный мастер по бересте,

В.П.Чиркин, писатель

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. От автора	7
2. Из истории ремесла	9
3. Карта-схема Русского европейского Севера	11
4. Борецкая роспись	12
5. Мезенская роспись	39
6. Онежская роспись	80
7. Пермогорская роспись	92
8. Пижемская роспись	127
9. Пучугская роспись	131
10. Ракульская роспись	157
11. Уфтыужская роспись	165
12. Шенкурская роспись	177
13. Рекомендации для обучения росписи по дереву	188
14. Используемая литература	191

Художественное оформление, роспись на изделиях, рисунки и фото автора

Фото на обложке Сергея Дацюка

От автора

Человек всегда стремился к красоте, гармонии и украшал своё жилище, посуду, орудия труда, предметы быта. В настоящее время, когда есть огромный выбор художественных изделий машинного производства, всё большую ценность приобретают предметы народного искусства, выполненные мастером-художником.

Какое разнообразие цвета, рисунка, форм обыкновенных вещей, необходимых в повседневной жизни, можно встретить в музеях, на выставках и ярмарках! Душа русского народа воплощается в поистине сказочных туесах, коробах, солоницах и ложках, шкатулках и панно.

Всю эту красоту впервые я увидела в музее предприятия народных художественных промыслов «Беломорские узоры» в Архангельске в 1979 году. Захотелось самой участвовать в таком интересном процессе, как нанесение узоров на гладко отшлифованное деревянное изделие. Одно удовольствие доставляет держать в руках берестяной туес. А если на его бархатистую поверхность лёгкими движениями кисти добавить красочные мазки, – будет просто загляденье!

Теперь наши росписи осваивают и дети, и взрослые – те, кто хочет своими руками сотворить уют в доме. Для этого нужна краска гуашь, лучше восковая, беличьи или колонковые круглые кисти 1-4 номеров и масляный лак для покрытия расписанной деревянной поверхности изделия.

Чтобы лучше узнать различные росписи, необходимо смотреть подлинные старинные вещи или их хорошие снимки. Богатый ассортимент таких расписных предметов находится в Музее изобразительных искусств и Краеведческом музее города Архангельска. А ещё самый мудрый учитель – Природа. В ней мы находим нужные краски, линии и формы, восхищаемся неизбывной её фантазией в мире цветов.

Так же, как и в других видах деятельности человека, при расписывании деревянного изделия надо внутренне настроиться – так, чтобы почувствовать материал, форму предмета – и тогда уже подбирать соответствующий ему узор. Живой и красивой роспись становится, когда мастер постоянно совершенствует свои навыки.

Предлагаю и вам, дорогие друзья, познакомиться с девятью основными русско-европейскими видами росписи по дереву, центры которых располагались, в основном, на территории Архангельской области. Это пособие пригодится тем, кто уже имеет некоторый опыт художественного оформления изделий из природных материалов, и начинающим мастерам. Книжка будет интересна воспитателям, педагогам, методистам Домов детского творчества и Центров народной культуры, учащимся.

Имея под рукой практическое пособие "Русские северные росписи", можно научиться отличать один вид росписи от другого и самому попробовать нанести красивые узоры на деревянную заготовку. Главное – это желание научиться ремеслу и не бояться трудностей, которые всегда бывают при освоении чего-то нового. Желаю успехов!

Людмила Дорофеева

Из истории ремесла

Крестьянское искусство находится в постоянной и неразрывной связи с вещественным бытом. Жилище, его обстановка, костюм, утварь, орудия труда, средства передвижения, предметы культа служат объектами художественного внимания. Декоративность крестьянского предмета быта органически слита с его практическим назначением.

В 16-17 веках важными центрами ремесла и торговли стали крупные города – Холмогоры, Сольвычегодск, Великий Устюг. В Сольвычегодске промышленники Строгановы собрали лучших мастеров живописи. Здесь создавалась своя манера, особый стиль росписи. Река создавала удобную связь между городом и прибрежными сёлами. Резчики и живописцы, выезжая в деревни для отделки церквей, охотно принимали заказы по украшению крестьянских бытовых предметов.

С давних времён Русь поддерживала связи со своими соседями, но именно с юго-запада больше всего проникала сюда переводная литература. И наиболее близкие русскому читателю герои становились популярными и присоединялись к любимым народным героям.

Южную ветвь русов, заселяющих современный крымский полуостров, называли таврами в соответствии с их собственным названием этого полуострова – Таврида; именно по этой причине конный рус-скиф превратился в КОНного ТАВРА – КЕНТАВРА. Человек и лошадь становились как бы одним существом, когда быстрота и сила лошади становилась продолжением человека. При таком единстве у человека оказывались свободными обе руки, конь немедленно реагировал с радостью на мысленную просьбу-приказ своего хозяина, и такой воин становился практически неуязвим. В русских народных сказках КЕНТАВР был наделён всеми достоинствами русского богатыря: силой, мужеством, быстротой. Имя его, непривычное для русского уха, сменилось на знакомое ПОЛКАН.

Птицам приписывали мифическую силу и власть. Считалось, что ПАВЛИН своим криком может прогнать змей. У СТРАТИМ-птицы, владычицы океана, сильное вытянутое туловище, которое под прямым углом переходит в такую же длинную шею, заканчивающуюся маленькой головкой с большим загнутым клювом. ГРИФОН – сильная хищная птица с туловищем льва –

символ существа, сочетающего в себе «земное» и «небесное», «звериное» и «духовное». Иногда Грифон держит в лапах лань или другое животное, но выглядит при этом, скорее, как сильный покровитель. Вещая птица АЛКОНОСТ, птица печали, в отличие от Сирина, всегда изображается в древнерусской женской одежде и, кроме крыльев, имеет руки. Непременными атрибутами её являются корона и цветок в руке. СИРИН – легендарная райская птица – отличалась сладкозвучным пением, изображалась с женской головой и ярким красочным оперением. По легенде, человек, услышав сладкогласное пение Сирина, очарованный идёт за птицей следом до тех пор, пока не умрёт.

Из геральдических зверей особенно часто встречается Лев и Единорог, которые на прялках изображаются над шатром комнаты, в которой прядут пряжи. ЛЕВ, очевидно, привлекал могуществом и силой. Как непобедимый царь зверей, он вошёл в русские народные сказки, утратив отрицательные качества. В сказках Лев не свирепый злой хищник, а доброе и благородное существо, друг человека. ЕДИНОРОГ – мифическое существо, изображение которого живописцы часто могли видеть на переплёте старопечатных книг, т. к. Лев и Единорог входили в герб, с 16 века ставший фирменным знаком Московского печатного двора. Легенды наделили рог животного магической силой, способной поражать злых людей и еретиков. В росписи Единорог изображался в виде коня с горизонтальным прямым отростком на лбу.

Особенно красивой росписью украшали предметы, предназначенные для торжественных событий и праздников: братины и ковши, скобкари и енды. Богато украшались резьбой и росписью различные бытовые предметы: скамьи, полки, шкафчики, сундуки, ларцы, деревянная посуда, детские деревянные игрушки. Северные кистевые росписи хронологически относятся к 17-19 векам.

Карта-схема Русского европейского Севера

Исторические центры росписи по дереву

- ▲ - борецкая – с. Борок (Виноградовский р-н)
- - мезенская – с. Палащелье (Лешуконский р-н)
- ✕ - онежская – Каргополье, Карелия
- ◐ - пермогорская – пр. Пермогорье (Красноборск. р-н)
- ◑ - пижемская – с. Замежное (Республика Коми)
- - пучугская – с. Пучуга (Верхнетоемский р-н)
- ▼ - ракульская – д. Ульяновская (Красноборск. р-н)
- ↗ - уфтюжская – с. Верхняя Уфтюга (Красноборск. р-н)
- ♥ - шенкурская – на реке Ваге (Шенкурский р-н)

Борецкая роспись

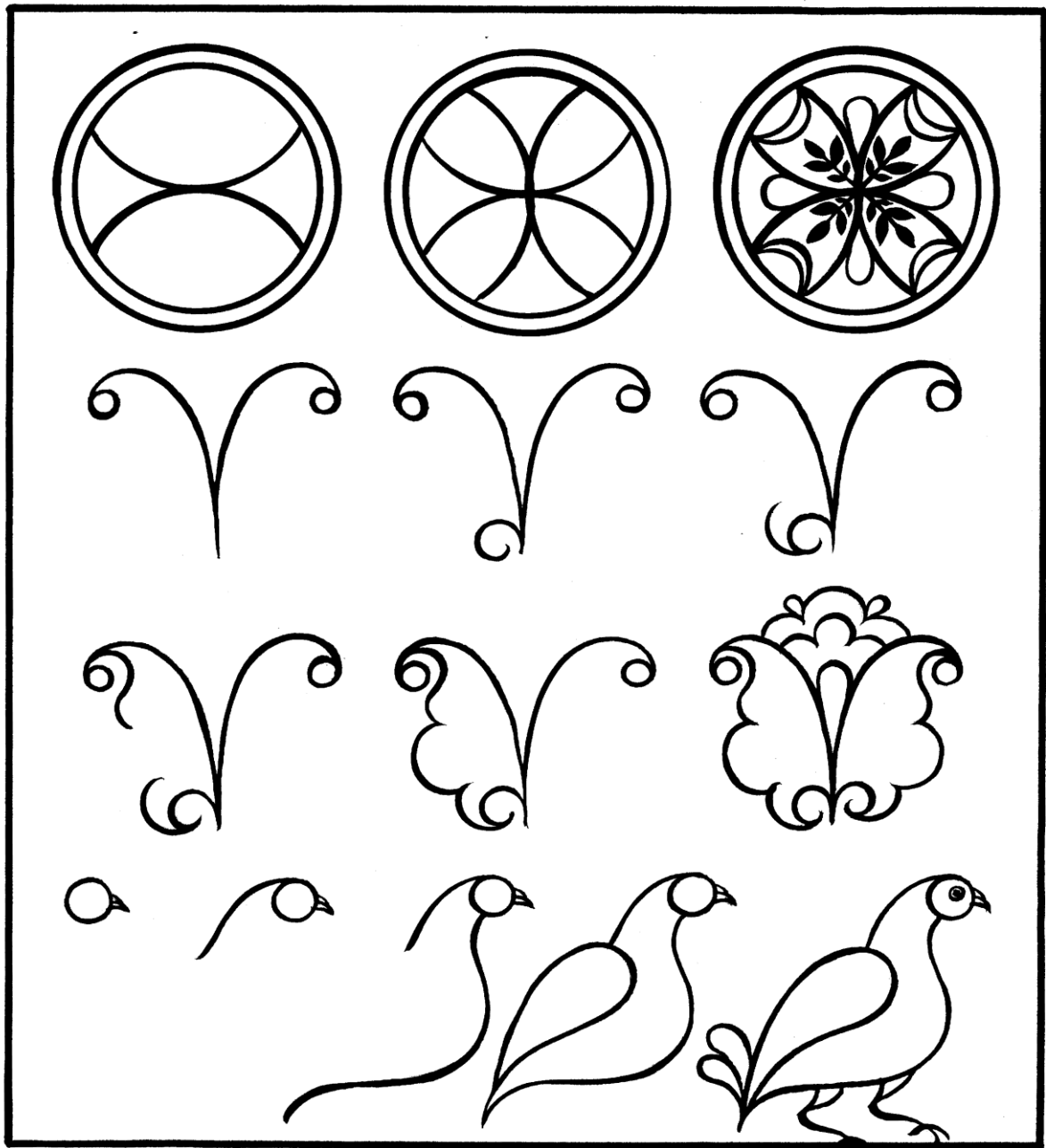

Борок – древнее поселение, названное по фамилии бояр Борецких – первых переселенцев из древнего Новгорода. Марфа Борецкая – жена известного новгородского посадника – была непримиримым врагом Москвы. После поражения Новгорода многие из бояр бежали на Север.

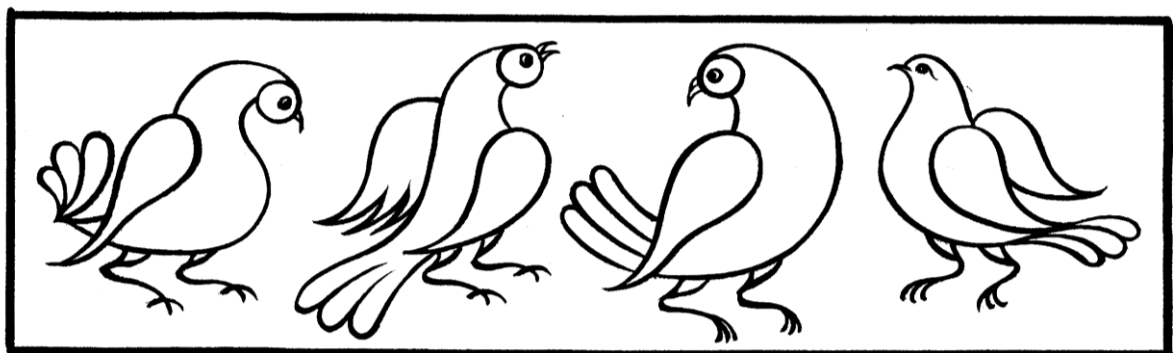
Мастера-старообрядцы из рукописей 16-17 веков переносили в бытовую роспись много деталей, пользовались циркулем и линейкой. Перед началом росписи вся поверхность прялки делилась на три части-«става»: с окошком, деревом и конём. Состав грунтовки перед раскраской – мел и клей. Затем покрывали белилами. Расписывали яичной темперой – красками, растворяющимися в желтке куриного яйца. Старались больше употреблять сурика и жижгила (жёлтый). Удешевляли и растворитель: вместо одного желтка брали всё яйцо. Потом олифили. В колорите борецкой росписи сочетаются красные и зелёные цвета, используется богатая красочная гамма, включается и позолота, обязательна обводка чёрной краской всех элементов. Фон преимущественно белый.

Вековый образ, предмет благоговейного почитания у многих народов – это «древо жизни» – символ творческих сил природы, незыблемости миропорядка. У него листья и плоды от всех деревьев, с ветвей капает мёд, у корня бьёт источник живой воды. На ветвях сказочного «древа жизни» свили гнёзда диковинные птицы – часто это Сирий с лицом девы, иногда похожая на павлина или фазана жар-птица, иной раз попугай. С ними всегда связывалось представление об особой одухотворённости, способности преодолеть тяжесть земного бытия, перелететь в иной, умный и счастливый мир.

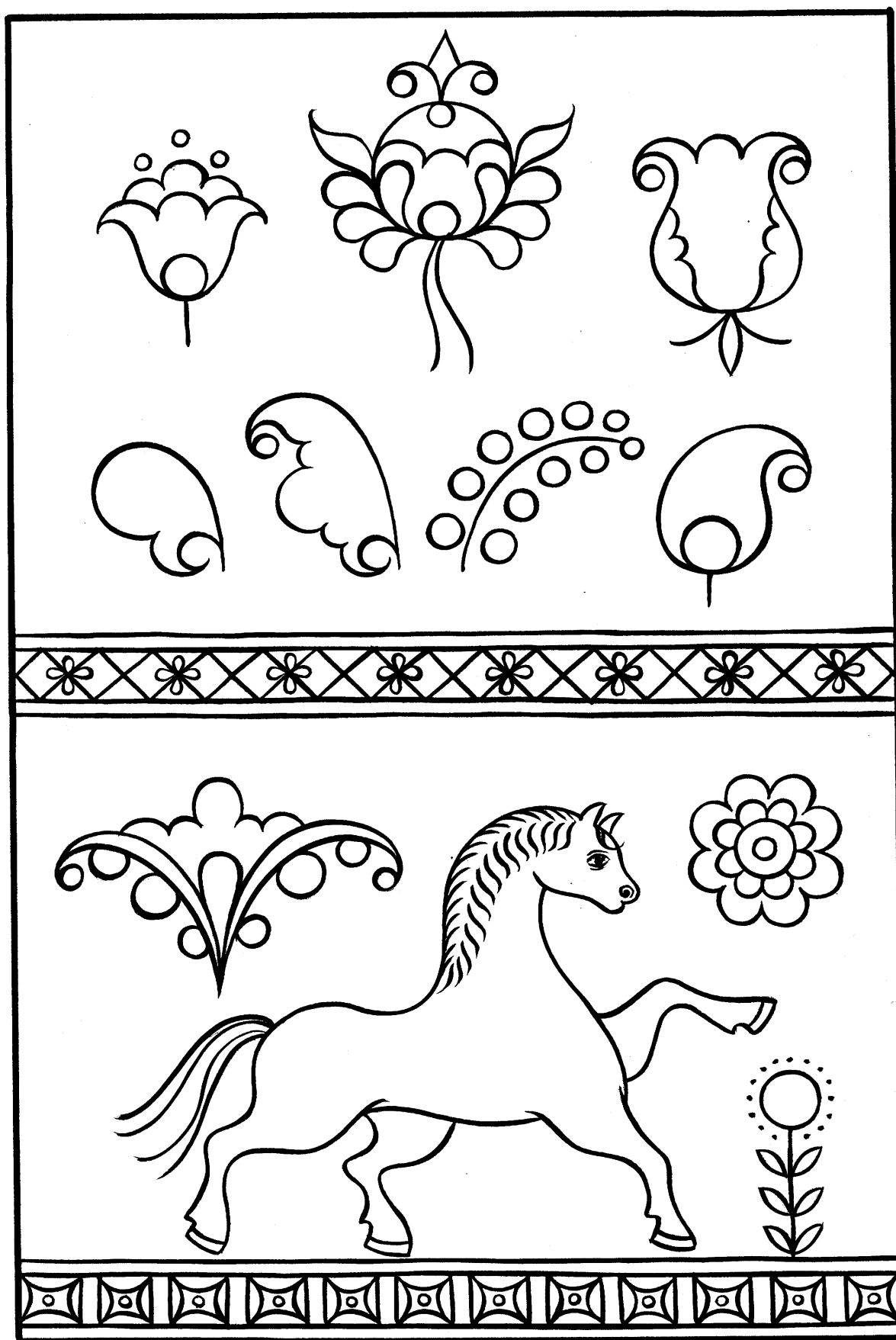
Жанровые сцены очень часты и всегда служат центральными элементами композиции, например, свадебный поезд, который невозможен без яркой конской упряжки. Конь – символ хозяйственного благополучия, мечта о быстрой езде, о других краях.

Последовательность рисования розетки, цветка, птицы

Рисование птиц в разных поворотах

Примеры элементов борецкой росписи

Композиция в цвете «Древо жизни»

Интерьер школы украшен борецкой росписью

Панно «Свадебное катание в Котласе»

Колокольчики сувенирные

Бочонок токарный

Расписное оформление дверного проёма, разделочная досочка

Доска для раскатки теста

Доски кухонные подарочные и разделочные

Роспись школьного интерьера

Комплект кухонных досок «Цветы и птицы»

Комплект «Древо жизни»

Роспись на дверях

Короб «Лето»

Круглый короб «Навьник»

Досочки-куколки «Красавицы»

Круглая и овальная шкатулки

Подставки под горячее

Шкатулка

Кулончики

Оформление дверного проёма

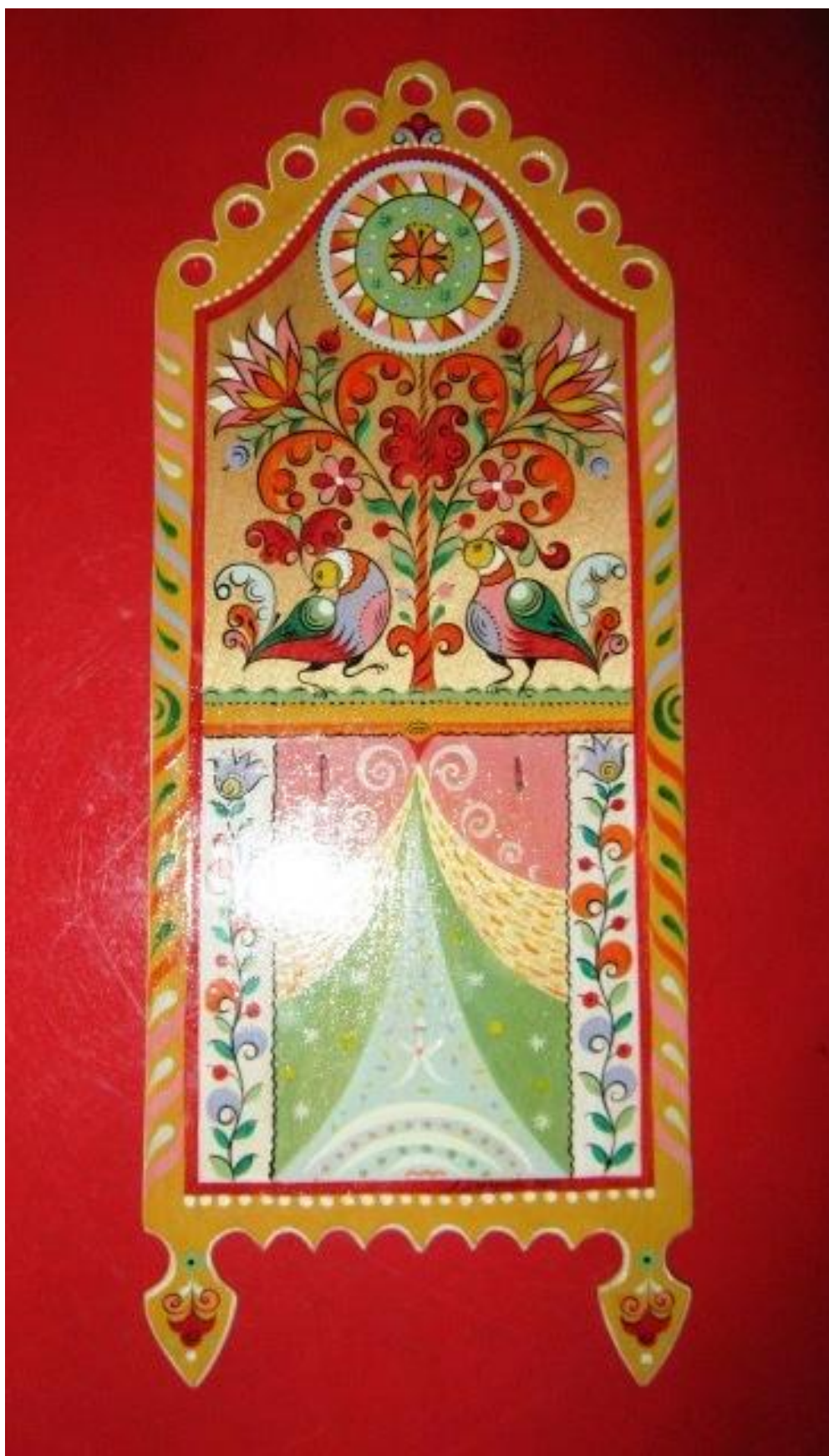
Тарелочка

Набор – пояс и кулон «Богатство»

Табурет

Панно под отрывной календарь

Пояс и кулон «Музыка»

Пояс и кулон «Цветочек»

Пенал, вилка и ложечка

Цветные эскизы на бумаге

для кухонной доски «Чайепитие»

для разделочной доски

для короба

для дверцы хлебницы

для короба

для коробки

Мезенская роспись

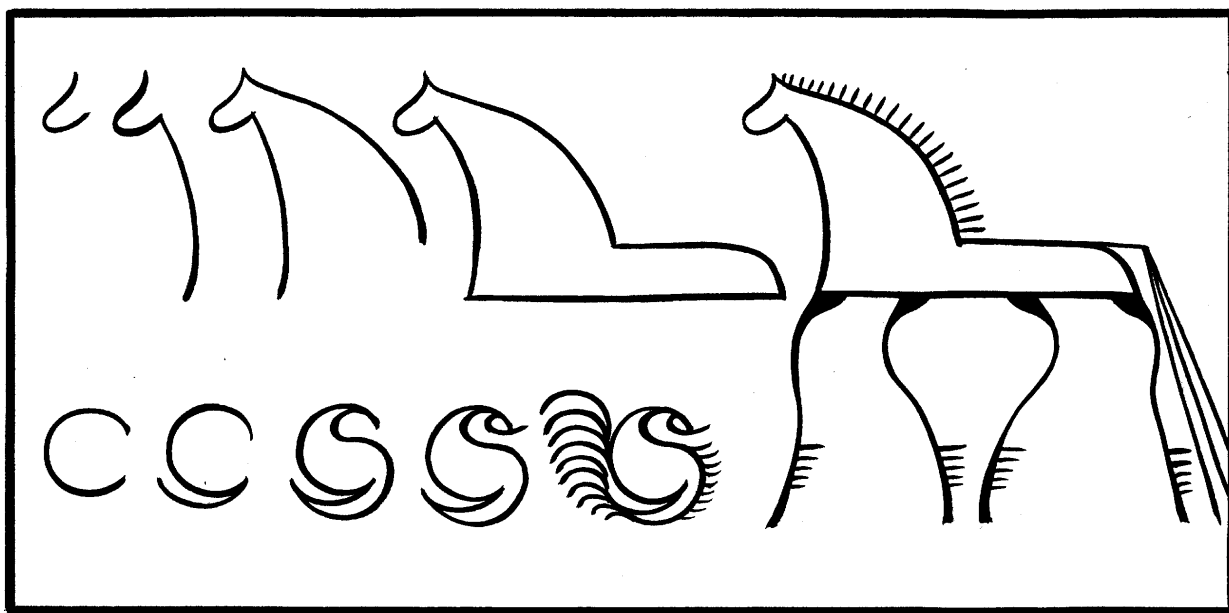
Возникла в селе Палащелье на реке Мезени. Мезенская роспись с типичным преобладанием графических элементов раньше применялась к ограниченному кругу бытовых предметов (прялки, ковши, вальки, игрушки). Она развивалась под сильным воздействием трёхгранно-выемчатой и контурной резьбы по дереву.

Чаще других предметов быта расписывали прялки. Вся поверхность мезенской прялки без предварительной грунтовки окрашена в золотисто-коричневый цвет. А по этому фону чёрной контурной линией нанесён причудливый, раскрашенный красным, орнамент. Его элементы – квадрат, ромб, овал, зигзаг, спираль, треугольник. Колорит очень сдержанный, в основном, используются два цвета – красный и чёрный, возможно немного ввести белого и голубого, если необходимо по замыслу.

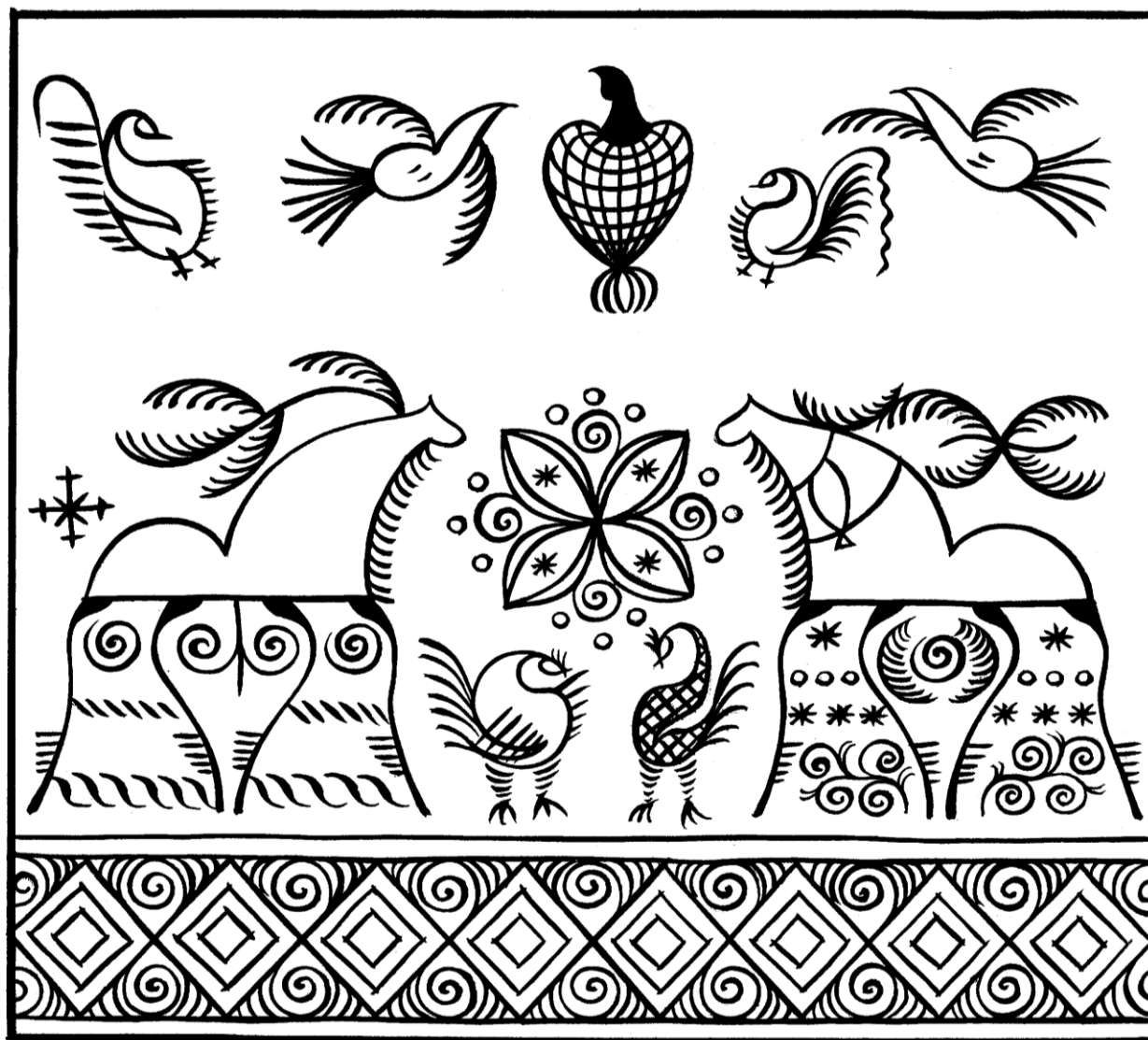
Фигуры животных и птиц изображены в движении. Короткое поджарое туловище, широкая, плавно изогнутая шея, ноги в лёгком беге показывают сильных, стремительных животных. Окружающие их мелкие спиральки, чёрточки, звёздочки и кружочки усиливают впечатление движения. Кажется, что бег коней взвихрил всё вокруг, поднял в воздух, закружил, и всё летит вместе с ними.

В другом ряду изображён бег оленей. Скупыми штрихами показаны их характерные черты: длинная шерсть, ветвистые рога. Ещё выше – рыбы в струйках воды и лебеди с сильной грудью и красиво изогнутой шеей. На обратной стороне прялки помещены целые жанровые сценки, необыкновенно выразительные: праздничная прогулка, парусное судно, мчащийся галопом конь со всадником на спине, охота. Мезенская роспись отдалённо напоминает наскальные

рисунки.

Рисование мезенских коня и гуся

Варианты рисования птиц, оленей, геометрического орнамента

Мезенская композиция

Берестяные туеса с мезенской росписью

Ступка и набор для специй

Бочата

Панно под календарь

Короб «К свету!»

Берестяные коробки

Бочонок «Архангельск»

Оформление вывески

Бочонок «Вольному – воля!»

Бочонок «Источник жизни»

Бусы и браслет

Шкатулочки токарные

Досочка «Котлас»

Досочка «Олени»

Комплект кухонный «Будем вместе»

Доска с резьбой

Досочка «Кони и олени»

Колокольчики

Блюдо резное овальное «Гуси»

Комплект кухонных досок «Дарёнка»

Кухонный комплект «Солнышко»

Шкатулочки

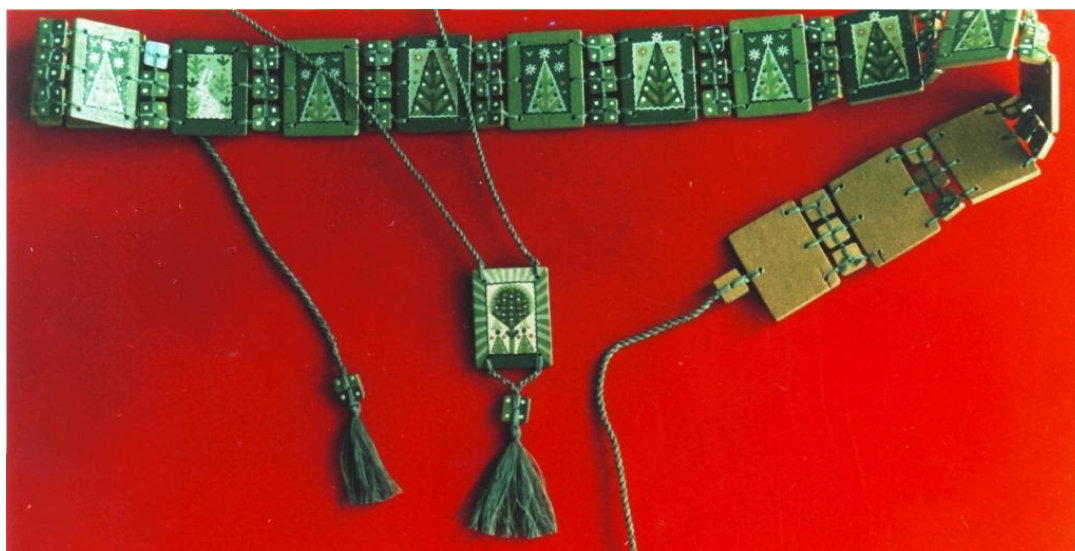
Доска раскаточная «Цвет жизни»

Короба круглые

Короб «Солнечные кони»

Пояс и кулон «Зелёный лес»

Большой короб

Короб «Земля»

Кулончики

Короб круглый

Набор для мёда

Кружка

Короб овальный

Подвески

Пирамидки «На Севере»

Короб «Пёрышки»

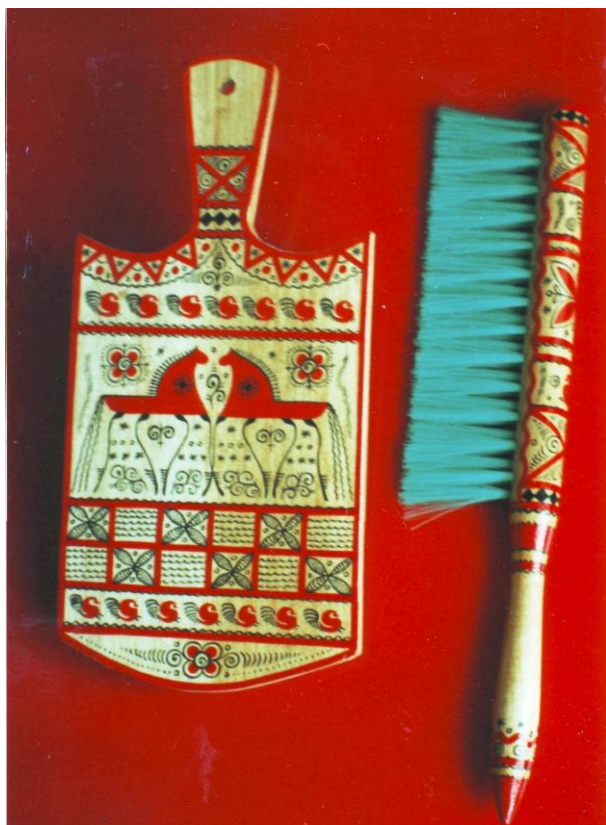
Панно «Олень»

Набор бочат

Панно-куколка

Наборы для сметания

Набор туюсков

Панно под календарь

Подставка под горячее

Туес высокий

Пояса

Пояс и кулон «Древо жизни»

Солонка

Поставок

Расчёска

Шкатулка «Единственная»

Роспись футляра для дисков

Карандашница и солонка

Шкатулка столярная

Кистеница

Токарные шкатулочки

Берестяная шкатулка

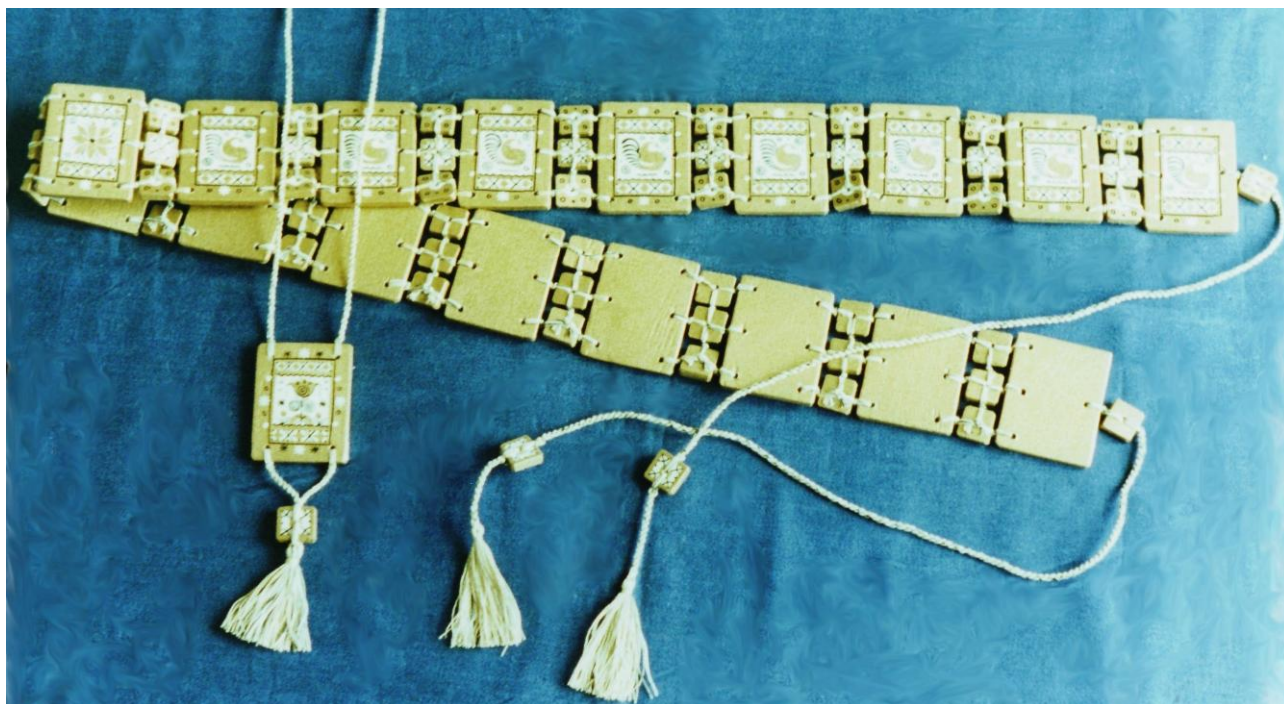
Салфетка льняная

Роспись на крышках

Берестяные туеса

Пояс и кулон «Гуси»

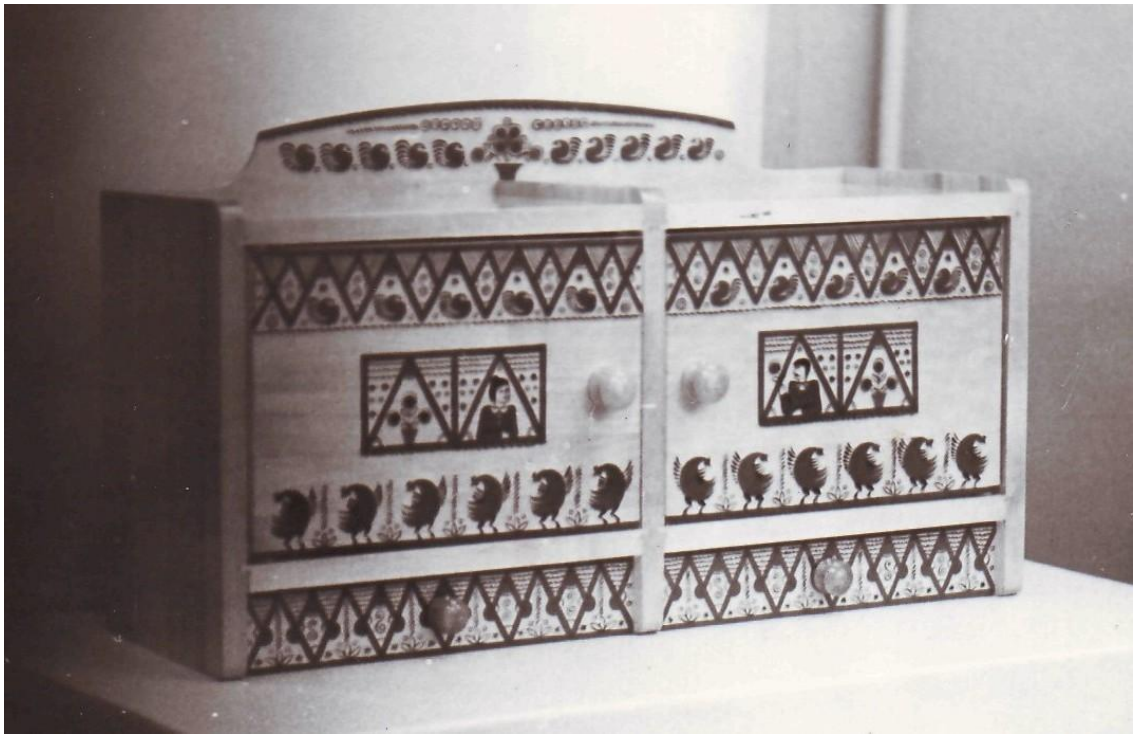
Пояс и кулон «Сказки Пушкина»

Колокольчики сувенирные

Хлебница

Кухонный шкафчик

Туески

Туеса и шкатулки

Туес «Новые Знания»

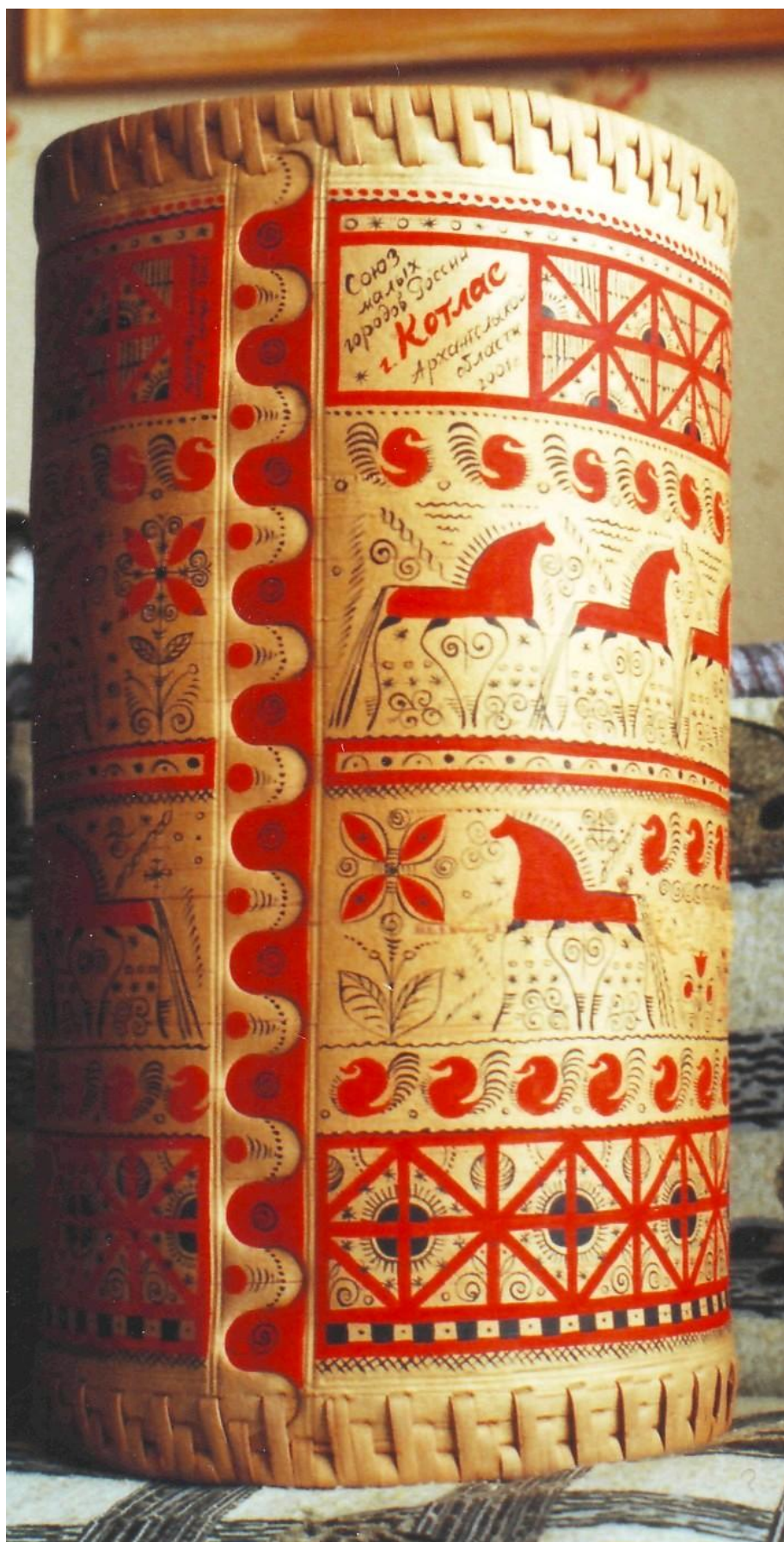
Щепные птички

Шкатулка «Тройка»

Хлебница

Туес «Подарочный»

Планшет

Флэшки

Серьги

Шкатулка-шар

Неваляшка

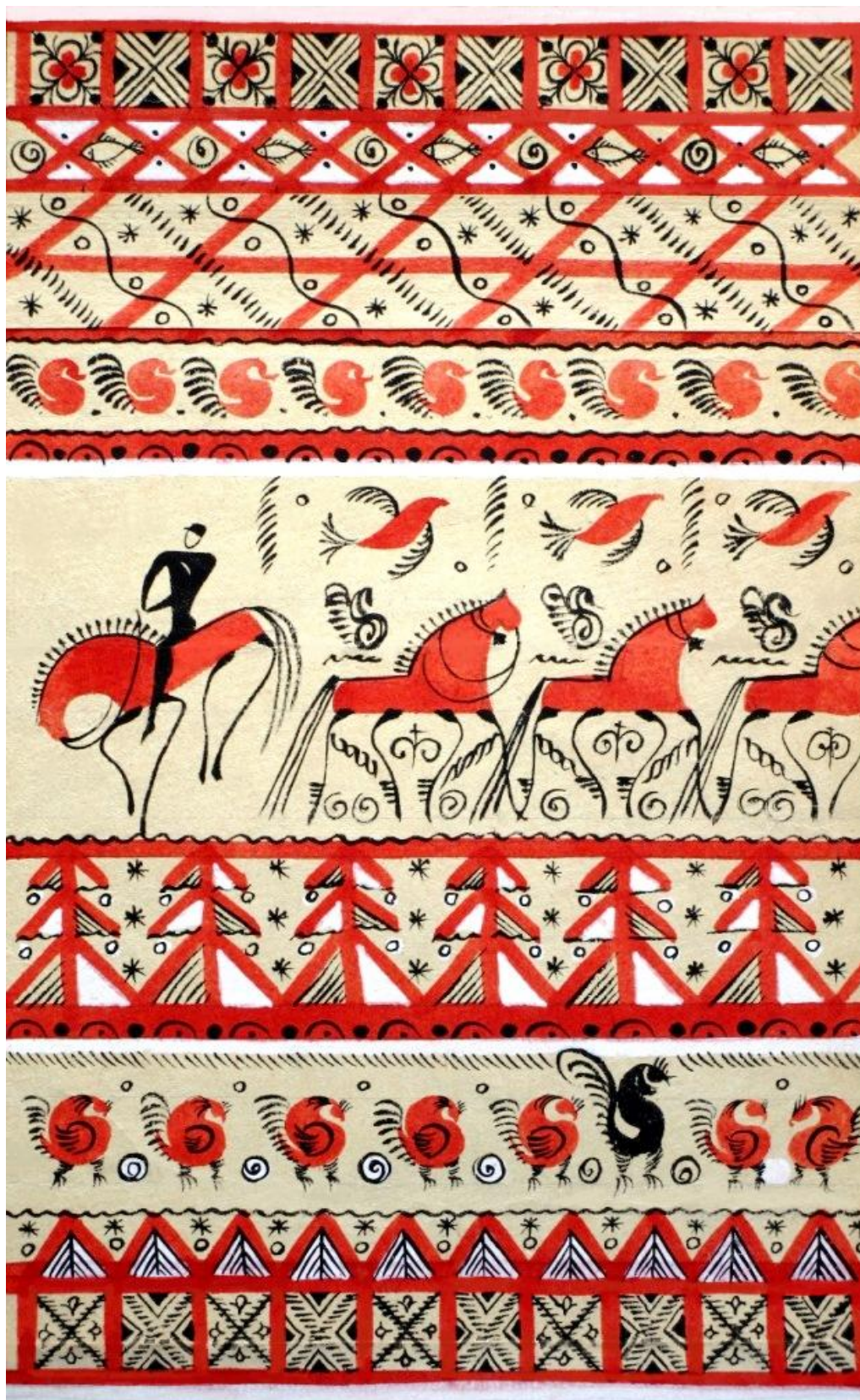

Набор для кухни

Солонка

Цветные эскизы на бумаге

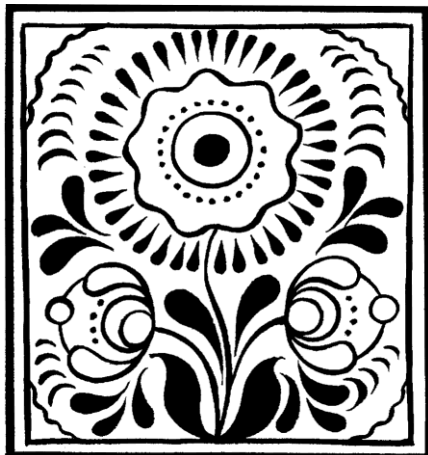

для туеса высокого

для досочки и короба

Онежская роспись

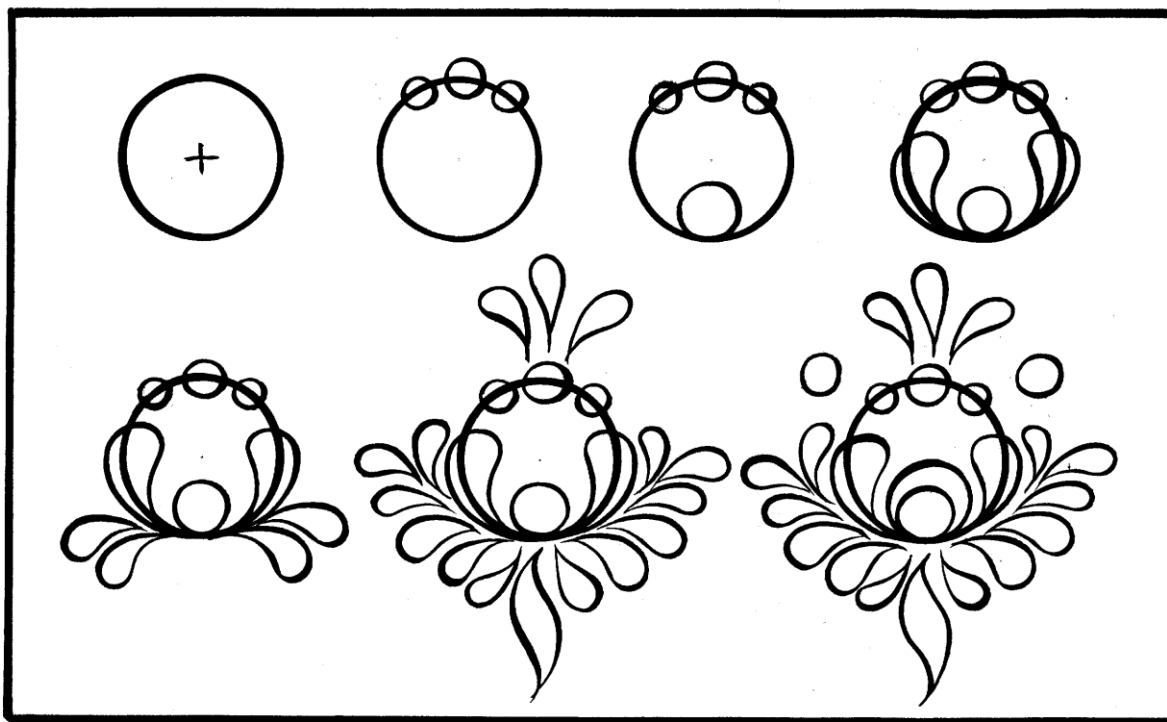

Для этого вида росписи характерно изображение больших цветов с нежными бело-розовыми лепестками. Бутоны, меньшие по размеру, располагаются рядом, образуя пышные букеты. Цвета, характерные для онежской росписи: белый, розовый, зелёный, жёлтый, коричневый.

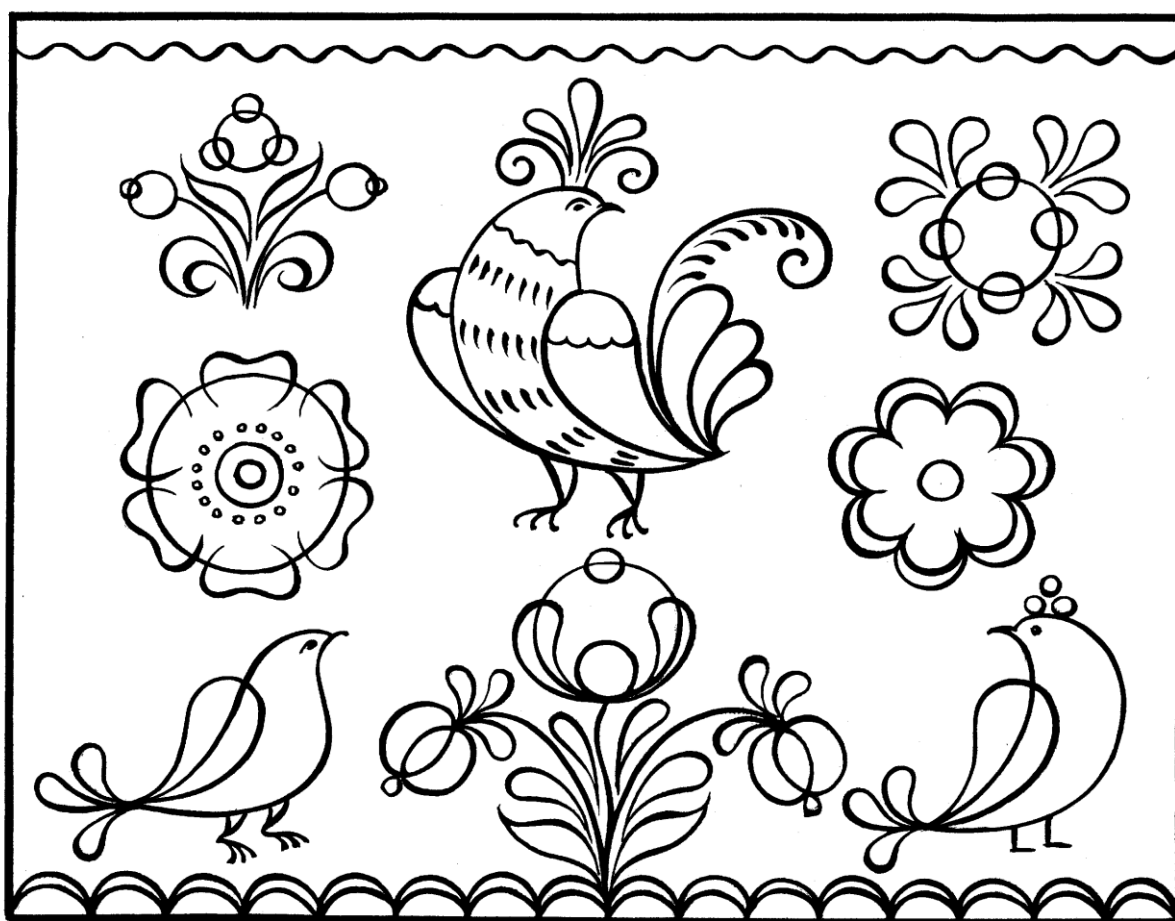
Роспись эта очень живописна, воздушна, свободная кистевая, в ней нет жанровых сценок. На зелёных ветках среди яблок и цветов иногда встречаются птички, появляется и белокрылая птица Сирин.

Эта роспись выполняется, в основном, на цветном фоне, без обводки, с переходом красок от жёлтой к зелёной на листочках и от красной к белой на лепестках – такое перетекание цвета придаёт какую-то нежность и лёгкость изделию.

Последовательность рисования онежского цветка

Элементы онежской росписи

Композиция «Птица Сирин»

Доски разделочные с резьбой и росписью

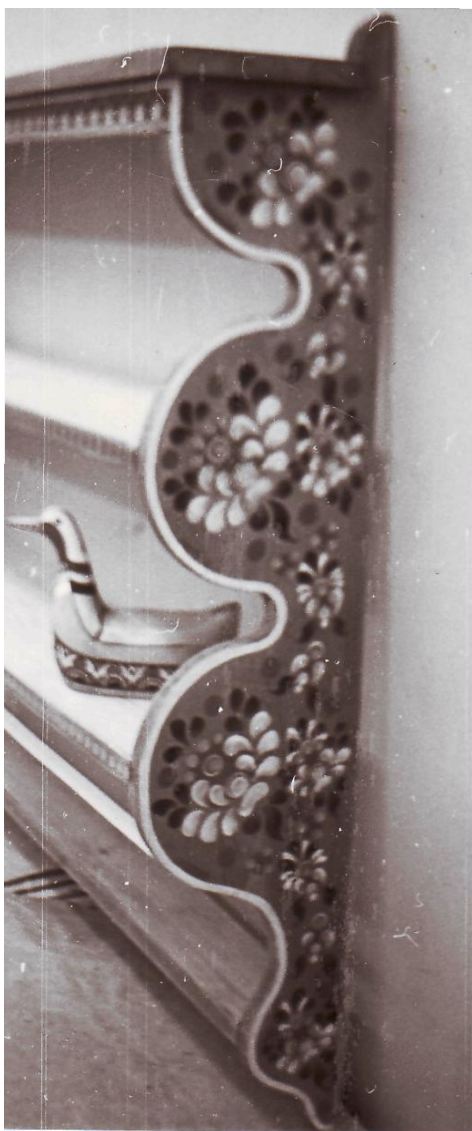
**Фольклорная группа школы-интерната №1 ОАО «РЖД»
в г. Котласе у колыбельки с онежской росписью**

Солоночки токарные

Тарелочка «На счастье»

Наблюдник

Досочка «Петушок»

Подставки для зубочисток

Подставка под горячее «Дела сердечные»

Шкатулки-яблочки

Шкатулочки токарные

Шкатулки «Сирин» и «Лето»

Берестяной короб «Птица Сирин»

Тарелка для хлеба

Корзинка

Туесок

Льняные мешочки

Фрагменты кухонного комплекта

Роспись стены лестничной площадки

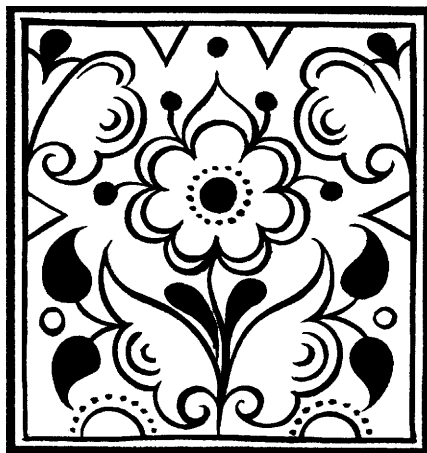
Тарелка, вид снизу

Эскиз на бумаге

для боковины настенной хлебницы

Пермогорская роспись

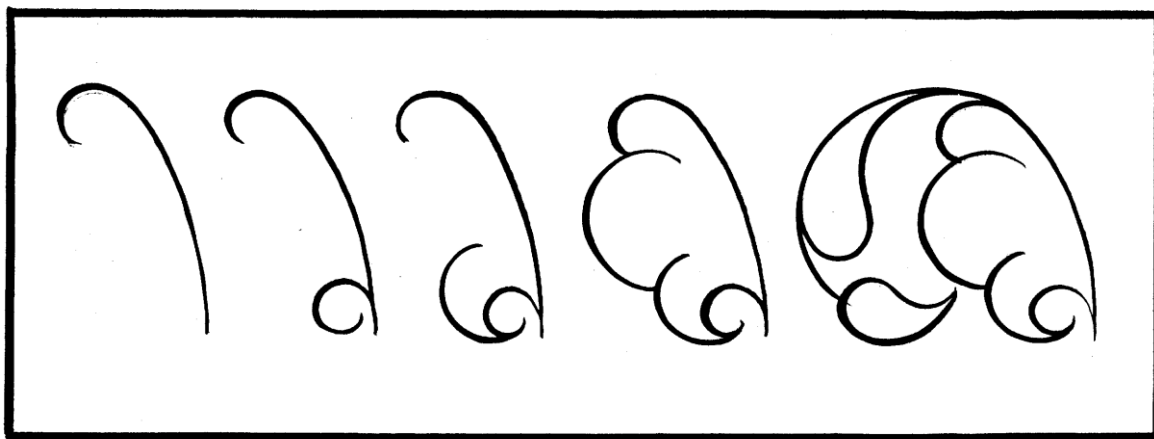
Красный, жёлтый, зелёный – вот основные цвета пермогорской росписи. Они часто чередуются вследствие более мелкого рисунка и дробных участков расцветки. Росписи характерны красочная детализировка одежд и предметов обстановки, присутствует геометрический орнамент. Большую выразительность росписи придаёт обводка по контуру чёрной краской. Иногда вместо зелёного

цвета допускается немного синего, тогда роспись становится ещё ярче и живописней.

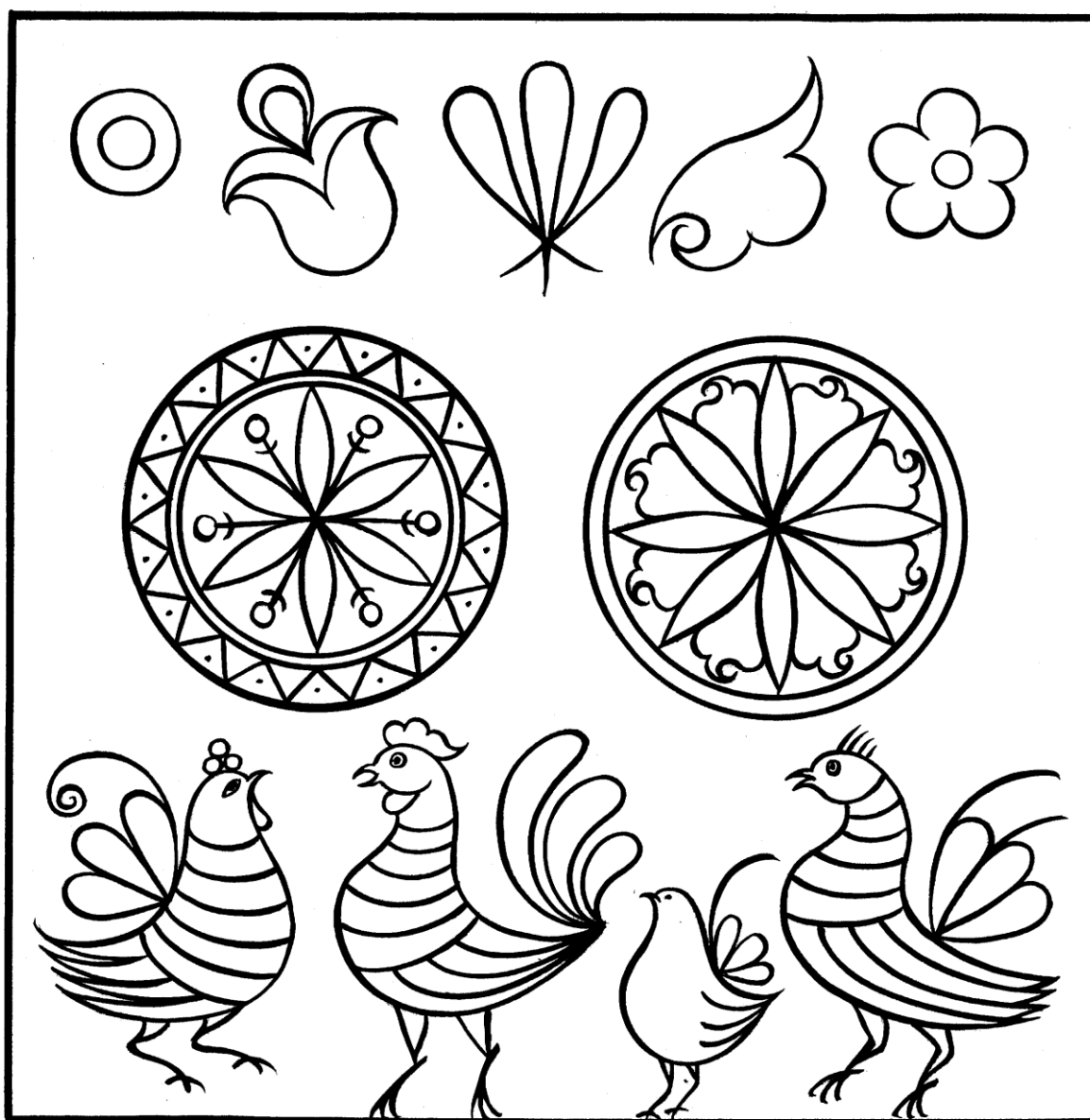
Растительный рисунок заполняет обычно всю поверхность изделия, располагаясь между фигурками птиц, животных и людей. Часто в росписи встречается птица Сирин с расправленными крыльями, вольно чувствующая себя среди пышных цветов. Жанровые реалистические сцены играют подчинённую роль.

Из птиц в росписи особенно часто встречается петух, есть гуси и куры. Из домашних животных на первом месте стоит конь различных окрасок и в большинстве случаев нехарактерного контура. Затем идут коровы, козы, овцы, свиньи, собаки. Встречаются среди «кустиков» и цветов и «заморские» звери: слон, верблюд, олень, обезьяна. Лев изображается добродушным, с очеловеченным лицом; его облик часто ближе к собаке, чем к своему грозному прообразу.

Расцветивая предметы красным, солнечно-жёлтым и зелёным, художники Пермогорья повторяли то, что видели в родной природе Севера. Вместе с яркой росписью в жилище крестьянина входило солнце и лето даже в тёмный зимний день.

Стадии рисования пермогорской веточки

Цветы, розетки, птицы пермогорской росписи

Пермогорская композиция «Лето»

Токарные шкатулки с пермогорской росписью

Кухонный комплект разделочных досок

Берестяная шкатулка

Досочки разделочные

Крышка

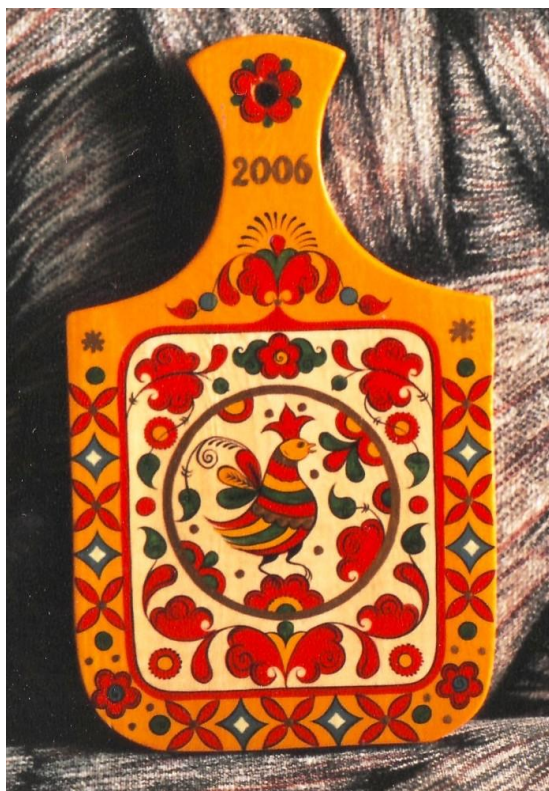
Блюдо с крышкой – вид сбоку и снизу

Роспись на дверце антресолей

Доска для раскатки теста «Жар-птица»

Досочки кухонные

Комплект досок «Зелёный»

Комплект досок «Совет да любовь»

Льняные мешочки

Короб круглый

Набируха

Комплект досок «Птицы и солнце»

Шкатулка «Птица Сирин»

Зеркало

Колыбелька

Льняной мешочек

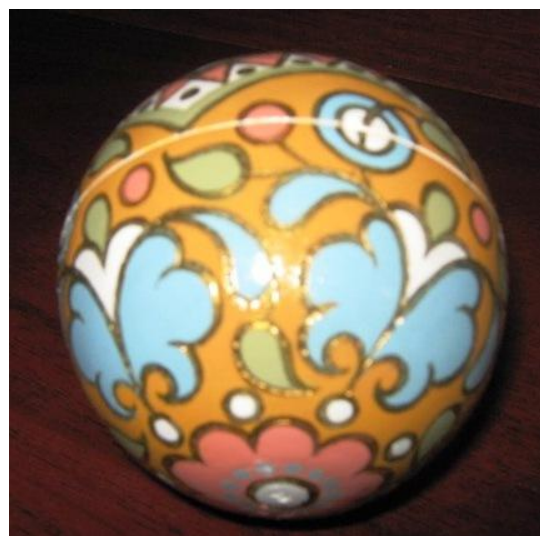
Погремушка

Кулончики

Комплект кухонный «Лошадки»

Токарные шкатулочки

Тус «Сирин»

Панно под календарь

Короб низкий

Панно «Цветы России»

Короб «Чем ярче свет, тем явственней цвета»

Подставка под горячее

Поставок

Подставка под горячее

Тарелочка «Солнце»

Тарелка подарочная

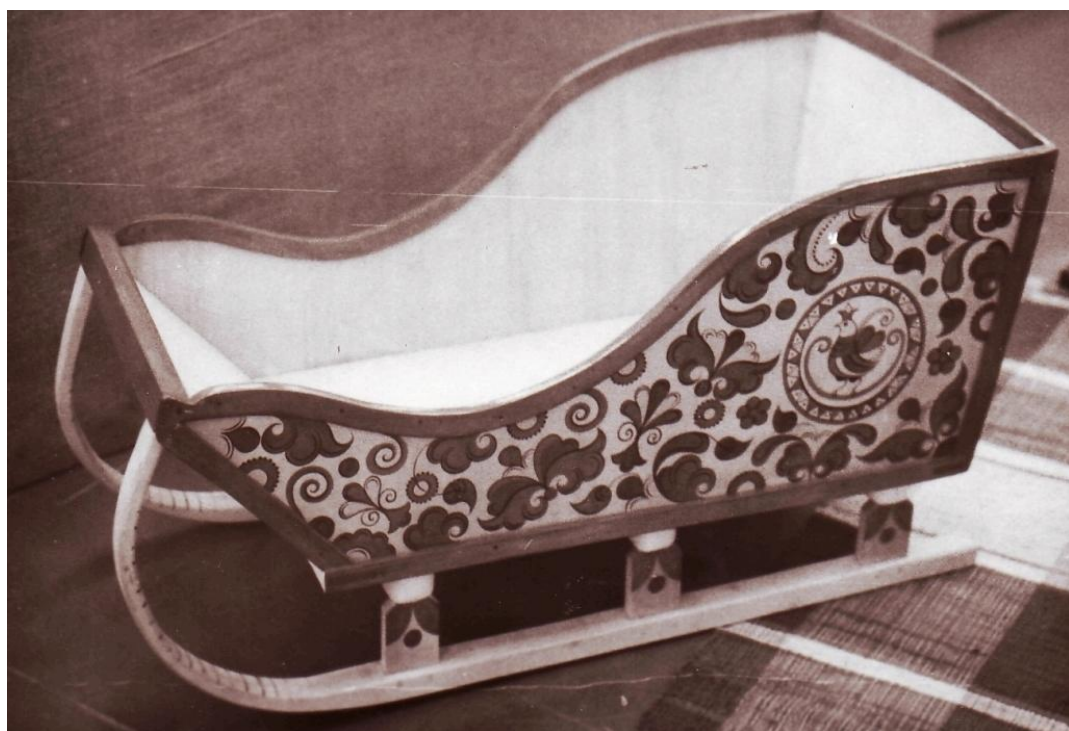
Тарелочки

Короб овальный

Короб «Рыбки»

Саночки

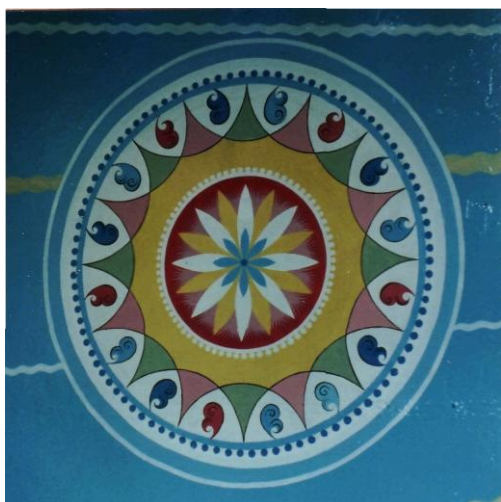
Чаша токарная – вид сбоку и снизу

Короб «Солнце»

Панно «Птица Сирин»

Розетка настенная и розетка на крышечке

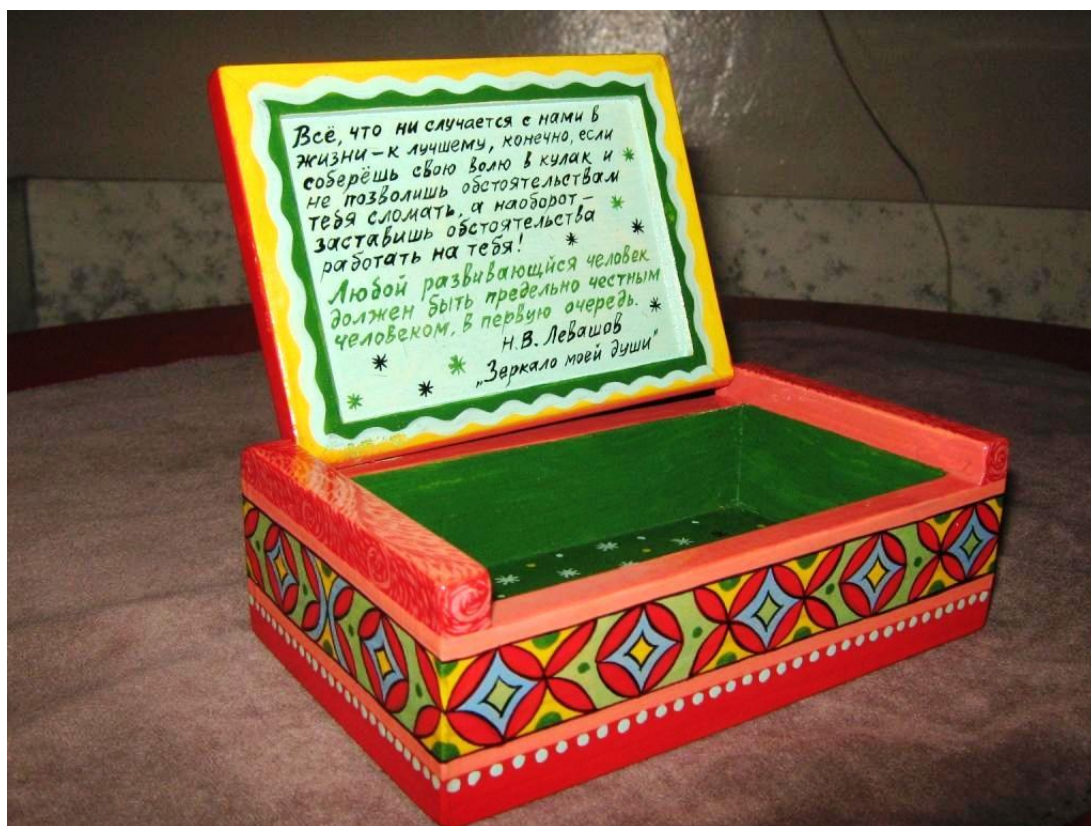
Тарелка с символикой

Шкатулка «Земной шар»

Досочка «Утро»

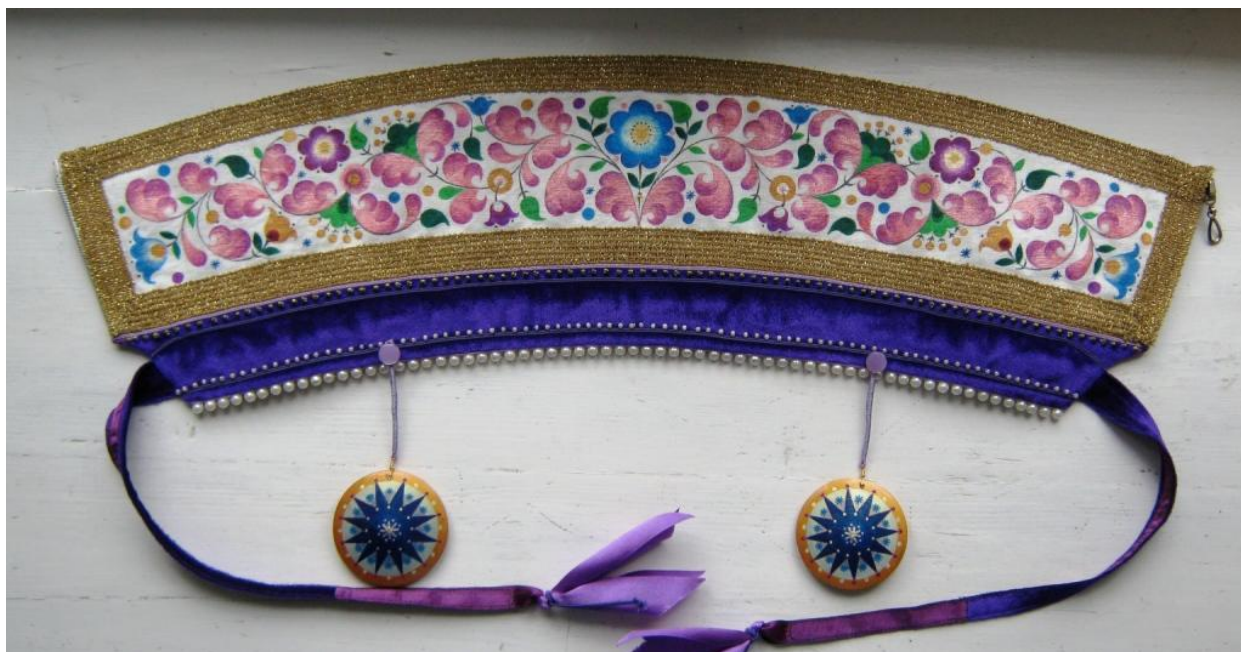

Шкатулка столярная

Шкатулка «Солнечный день»

Кокешник

Ступка с толкушкой

Солоночка

Расчёска

Тарелка «Ягодки»

Эскизы на бумаге

для разделочной доски

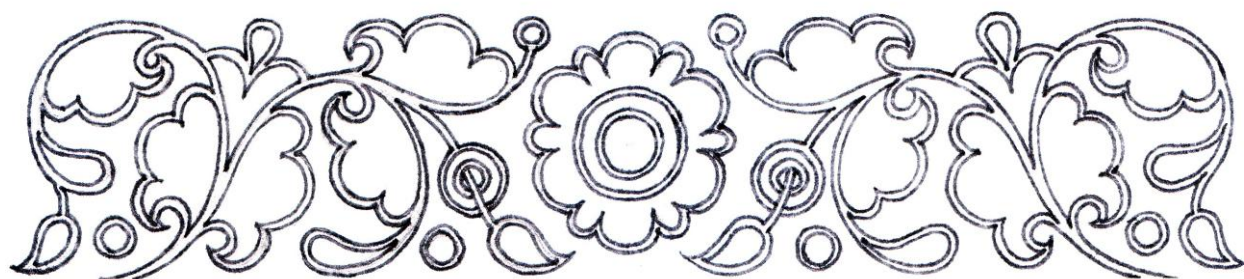
для большой тарелки

для настенной росписи

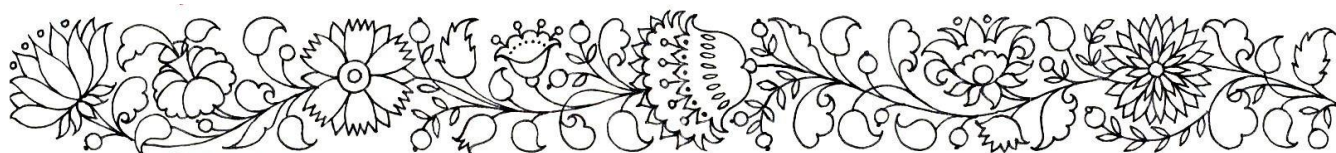
для подставки под горячее

для ступки

для тарелочки

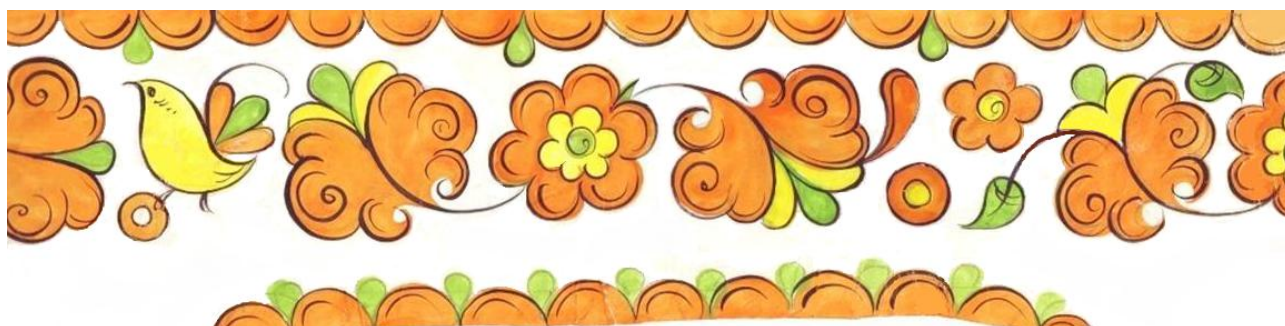
для берестяной овальной шкатулки

для подноса

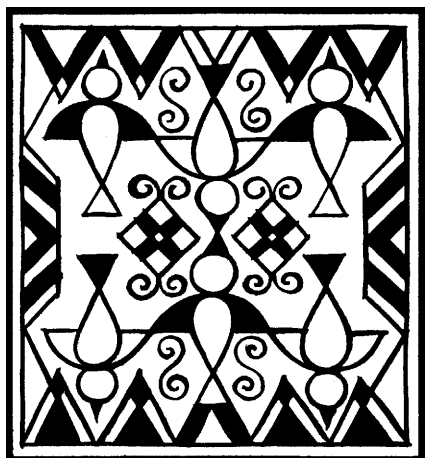

для тарелки

для чаши

Пижемская роспись

В селе Замежном на реке Пижме существовал некогда ложкарный промысел. Ложки были украшены своеобразной росписью. Искусство пижемской росписи замыкается в чисто орнаментальной узорчатости, главным элементом которого является цветок лилии-крины, напоминающий стрелчатую ромбическую фигуру с отходящими завитками-усиками.

Элементы книжного орнамента, детали в начертании заглавных букв с завитками, растительными стилизованными мотивами, расчерченные ромбики с петлями по углам, плетёнки, виньеточные росчерки – вот характерные мотивы, которые явились основой орнамента на бытовых предметах Пижмы. Как и на реке Мезени, эти мотивы заимствованы из орнаментации резьбы по дереву, а иногда встречаются в сочетании с резьбой.

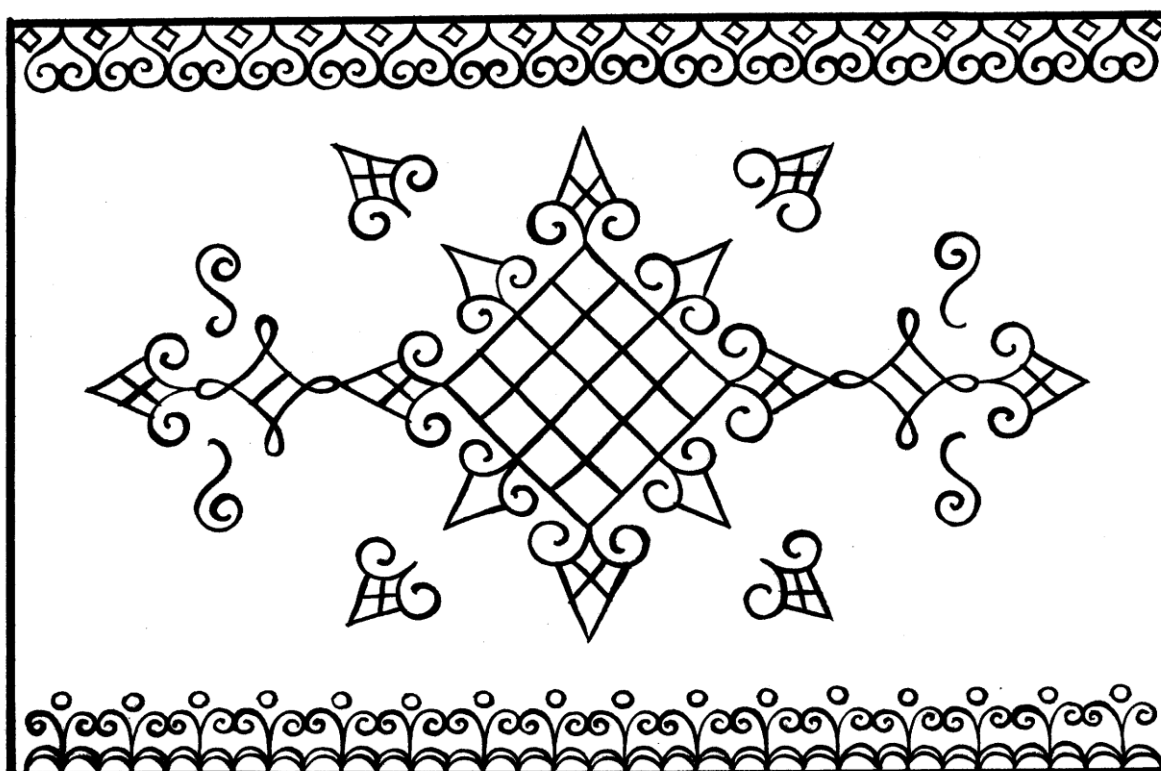
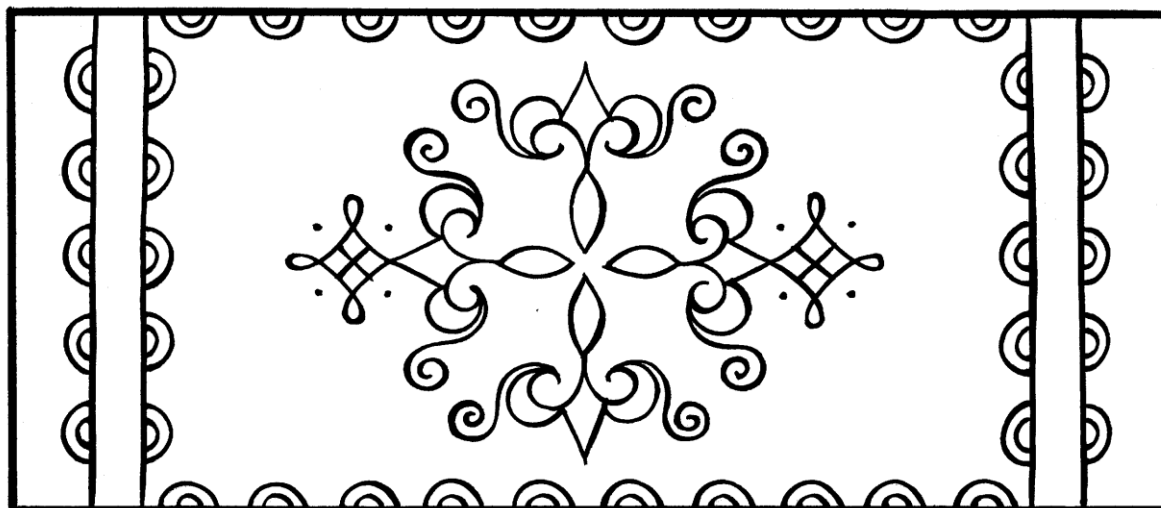
Геометрический рисунок состоит из треугольников, кружочков, крестообразно расчерченных квадратов и ромбов, вихревых и лучевых розеток, чешуек, косых полосок и скобочек – все вместе они создают воздушный узор, которому можно придать смысловое значение, включив в него различные символы и знаки. Они будут органично смотреться среди остальных графичных элементов.

В пижемской росписи сначала удобнее выполнить рисунок перьевой ручкой, а затем кисточкой закрасить замкнутые детали и декоративные полосы. Основные цвета – чёрный, красный и зелёный.

Главная трудность в выполнении росписи – это выдержать размер деталей, их симметричность. Зато, справившись с этой задачей, вы порадуетесь чёткой и лёгкой ажурности выполненной работы.

Рисование элементов пижемской росписи

Пижемские композиции

Пижемские ложки

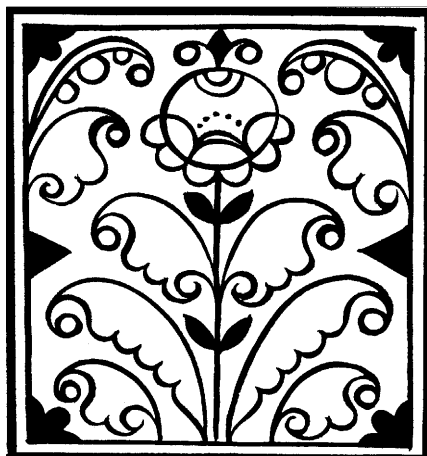

Колокольчики подарочные

Сувенирные полотенечки

Пучугская роспись

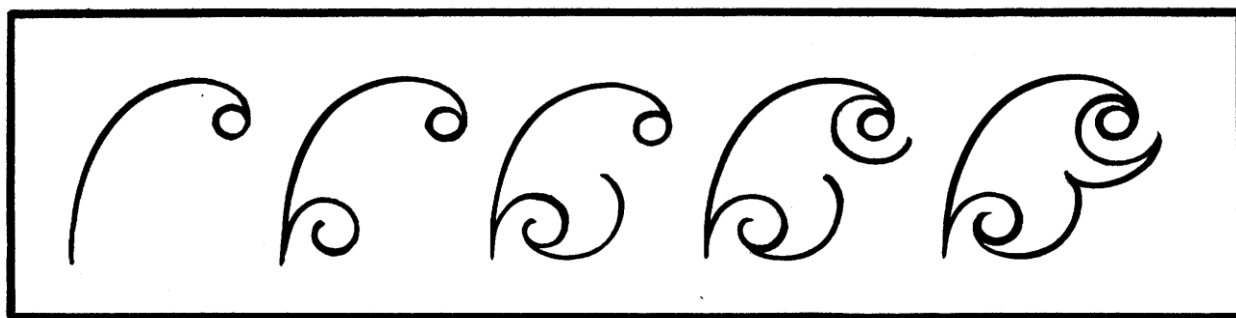
Пучугская роспись выполняется на белом фоне ярко-красными цветами. Зелень листочков, вкрапления синего и золотистого цвета оживляют красивый узор. На традиционных трилистниках белые точки смотрятся, как бусы.

Роспись мелкая, лёгкая, ажурная с различными жанровыми сюжетами и птицами, клюющими ягоды. Чёрной обводки немного, в орнаментальных полосках характерна цепочка красных

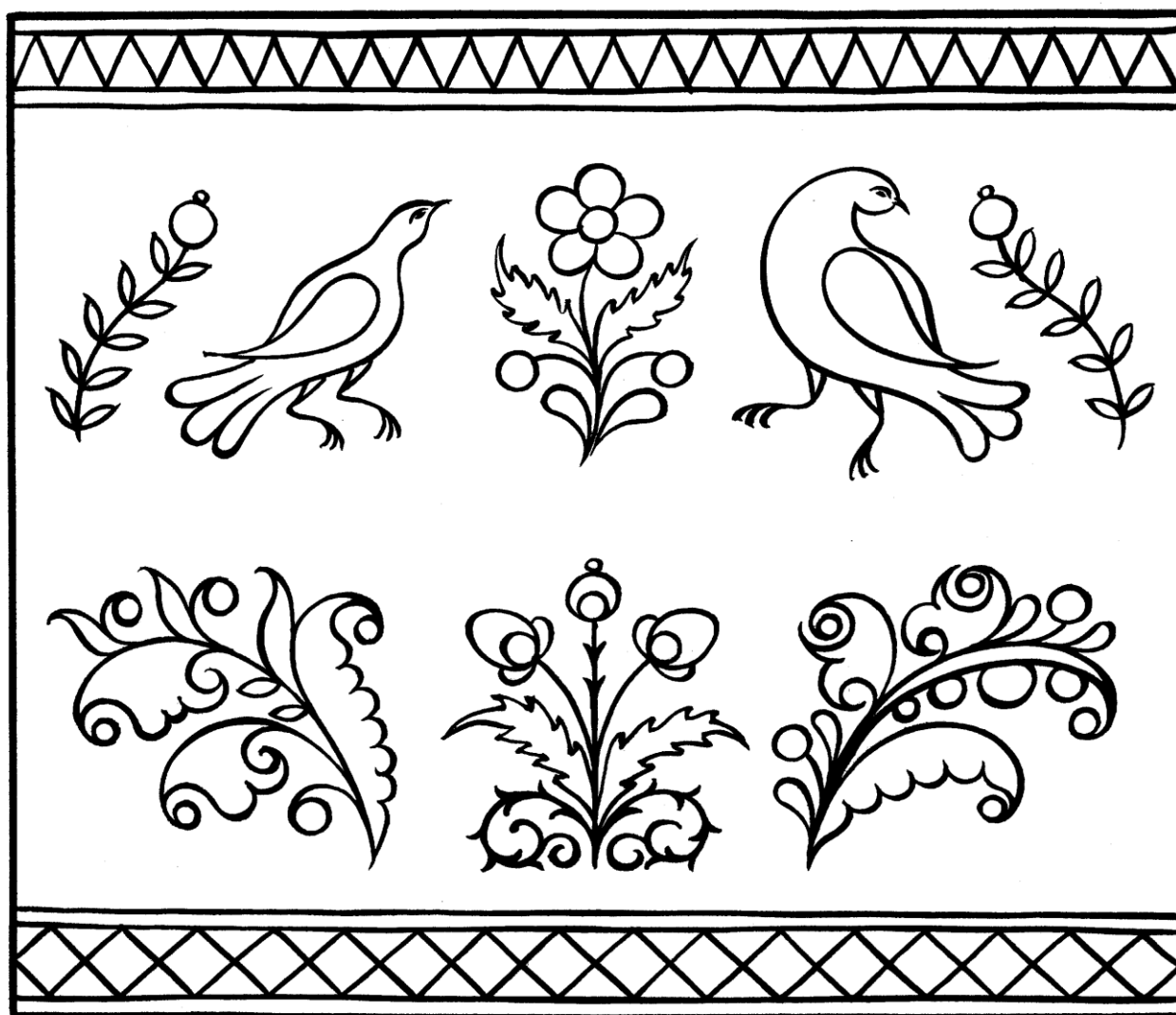
квадратов-ромбов.

Так как в росписи преобладающим является красный цвет, необходимо особенно тщательно выбирать краску. Если используется плакатная гуашь, то следует добавить в неё сахарного песка, чтобы краска не «поплыла» под лаком. Легко расписывать художественной гуашью и восковой, потому что, высохнув, эти краски не осыпаются и удобны при лакировании. Хороши и акриловые краски.

Последовательность рисования пучугского цветка

Элементы пучугской росписи

Композиция в цвете «Синичкина трапеза»

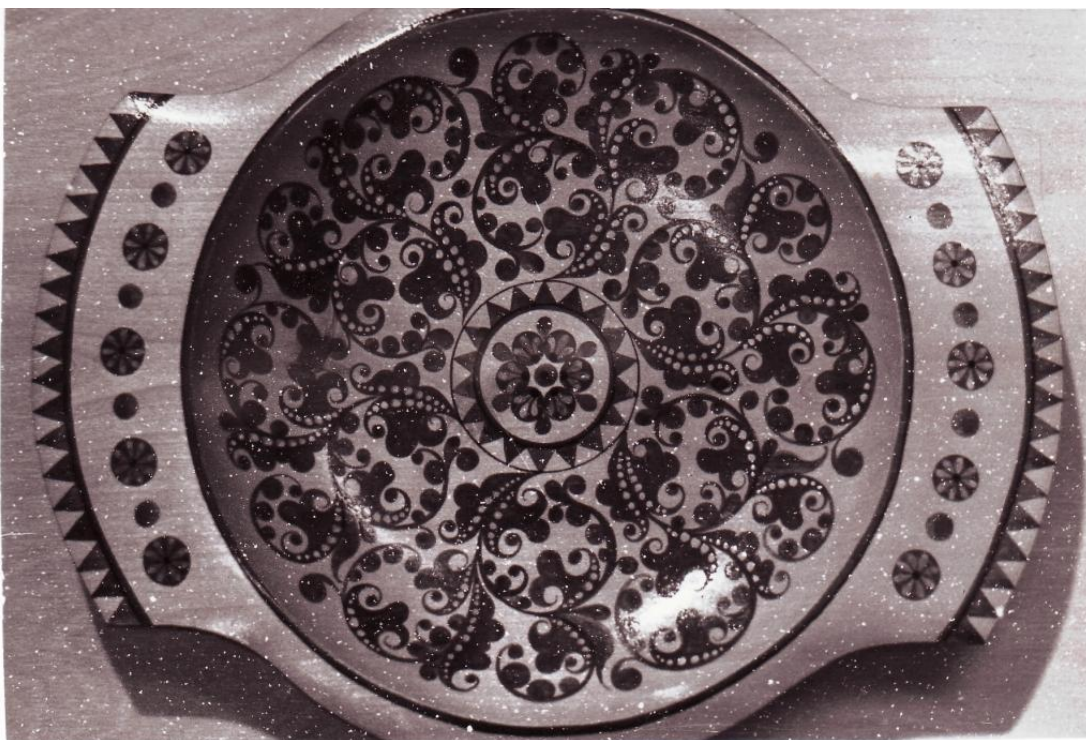
Комплект досочек «Ленок»

Расчёска

Досочка «Праздничная»

Блюдо «Северное»

Льняные салфетки

Доска разделочная «Со львом»

Матрёшка «Ангелы»

Короб «Звезда Инглии»

Панно для отрывного календаря

Солоночка и шкатулка токарные

Короб «Солнечный»

Панно-куколка «Хранительница Земли»

Расчёски и веретёна

Тарелочка

Сахарница

Чайница

Чаша «Сердечки»

Футляр настенных часов

Корзинка

Куколка-снегурочка

Короб овальный

Панно-куколка «Северяночка»

Набор «Свадебный»

Берестяной короб

Прялка

Расчёски

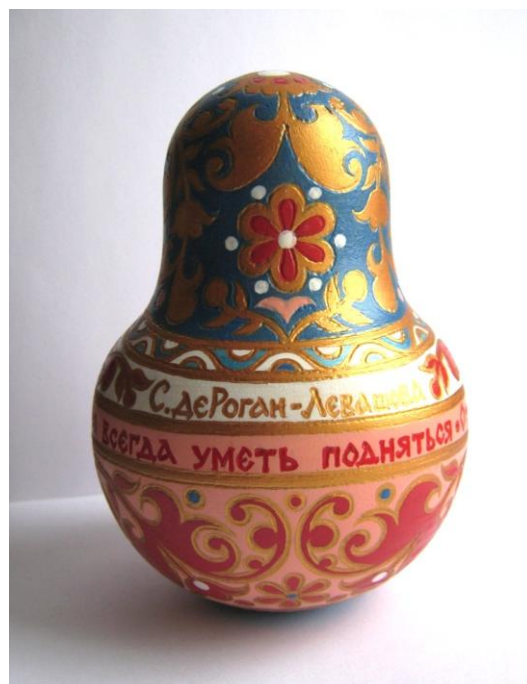
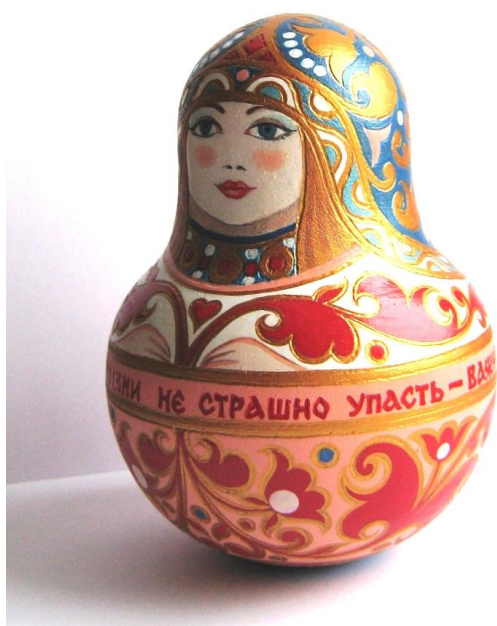
Торец овального короба

Вилка

Набор для специй

Неваляшка

Мельничка

Расчёска массажная

Шкатулка-яблочко

Шкатулочка для колечка

Детская массажная расчёска

Комплект кухонный «Весна»

Крышка

Расчёска

Шкатулка

Цветные эскизы на бумаге

для кухонной доски

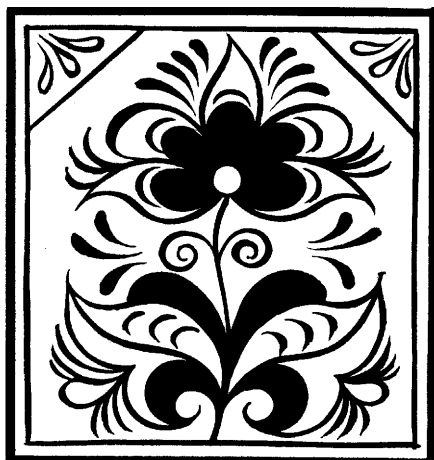

для тарелки и подставки для торта

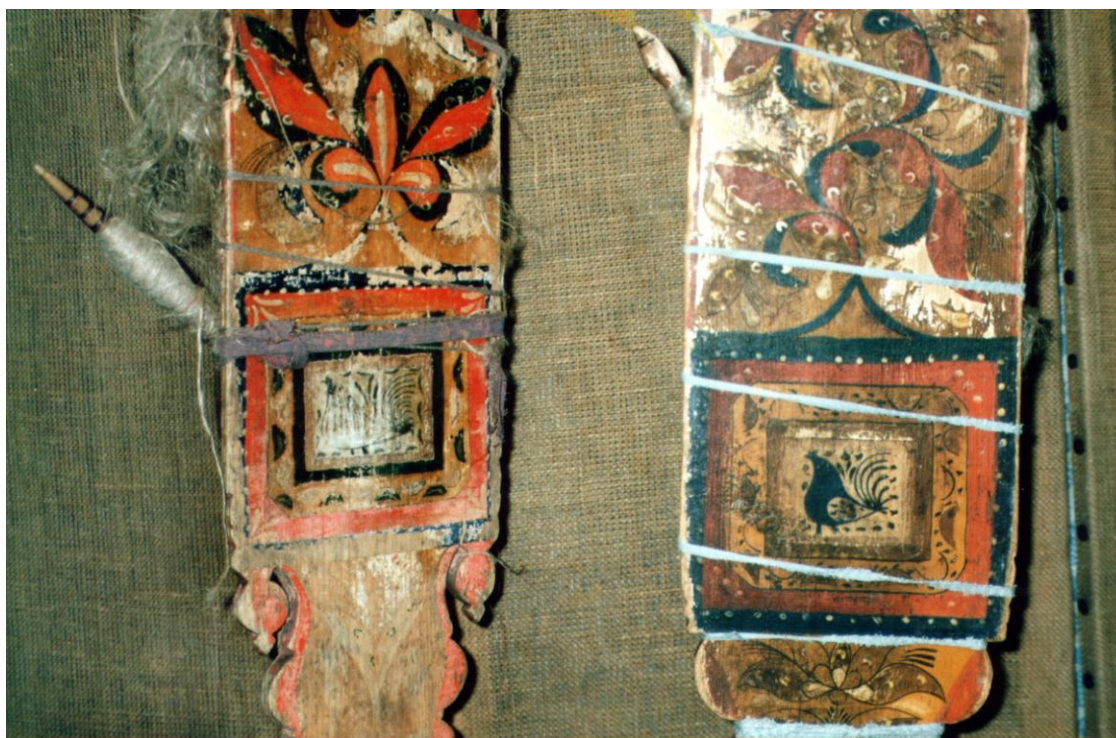
для разделочной досочки

Ракульская роспись

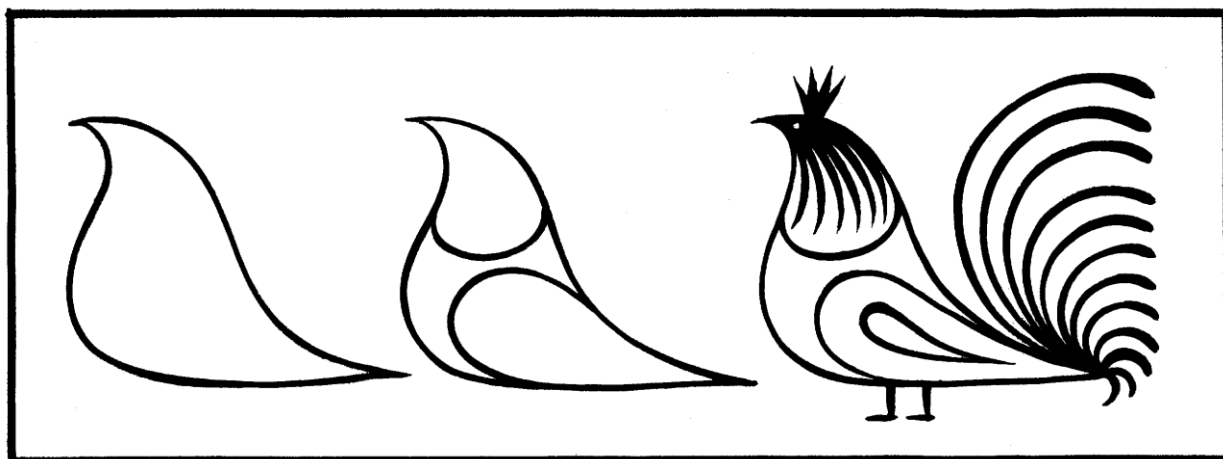

Зародилась эта роспись в селе Ракула. Фон росписи золотисто-жёлтый. Характерные цвета – зелёный, жёлтый, киноварно-красный, чёрный, белый. Роспись свободная кистевая, нуждается в достаточном пространстве для нанесения рисунка. Фантастические цветы с большими листьями и лепестками растут снизу вверх, просто и легко заполняя отведённое им место.

Очень важную роль в росписи играет гармония красок – сочетание их спокойное и радостное. Белые разграничительные линии и скобочки-оживки прекрасно справляются с задачей сглаживания излишней яркости цвета деталей узора.

На этих старинных ракульских прялках и сейчас прядут нити из льняной кудели ученики Школы-мастерской народных ремёсел Сольвычегодского историко-художественного музея

Последовательность рисования птицы

Разновидности ракульских птиц

Композиция с ракульской росписью

Короб ракульский

Колокольчик

Цветные эскизы на бумаге

для короба

для кухонной досочки

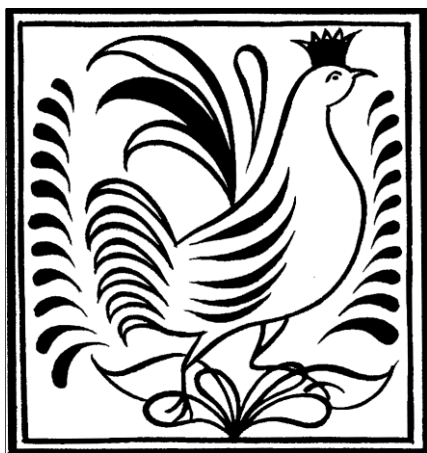
для досочки-матрёшки

для набирухи

Уфтыжская роспись

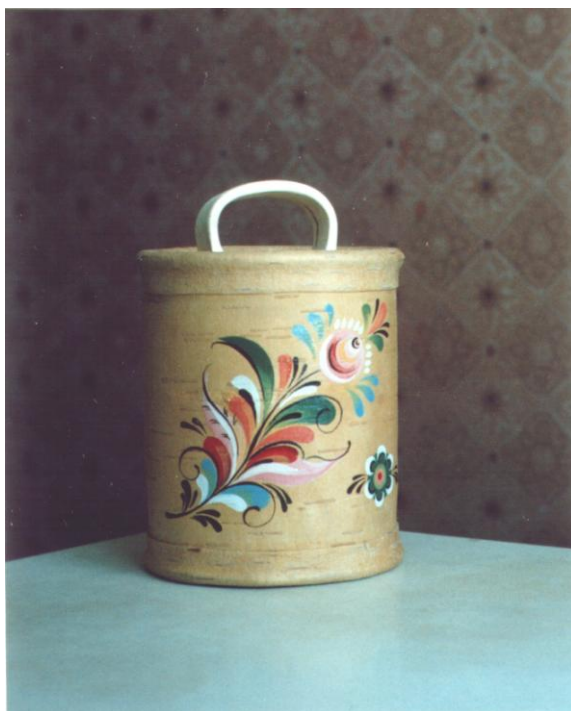

Уфтыжская роспись относится к свободным кистевым видам росписи. Она так же размашиста, как и ракульская, только линии рисунка более лёгкие и изящные; орнамент растительный, букеты цветов с крупными листьями, птицы с красивым оперением пышных хвостов.

Эта роспись очень живописна, включает несколько цветов: синий, зелёный, белый, чёрный, жёлтый, приглушённый красный.

Роспись гармонично смотрится на берестяных туесах, выполняется без подготовки сразу кистью. Изящная веточка с цветком, птица – простая, на первый взгляд, композиция, но она придаёт туесу лёгкость, пластичность, подчёркивая округлость формы.

Обводка чёрным цветом даёт лишь направление рисуемой веточки и деликатно выявляет нюансы деталей. Краски, используемые в уфтыжской росписи, очень разные – яркие и приглушённые, с плавным переходом цвета и однородные, – но всегда смелые и жизнеутверждающие.

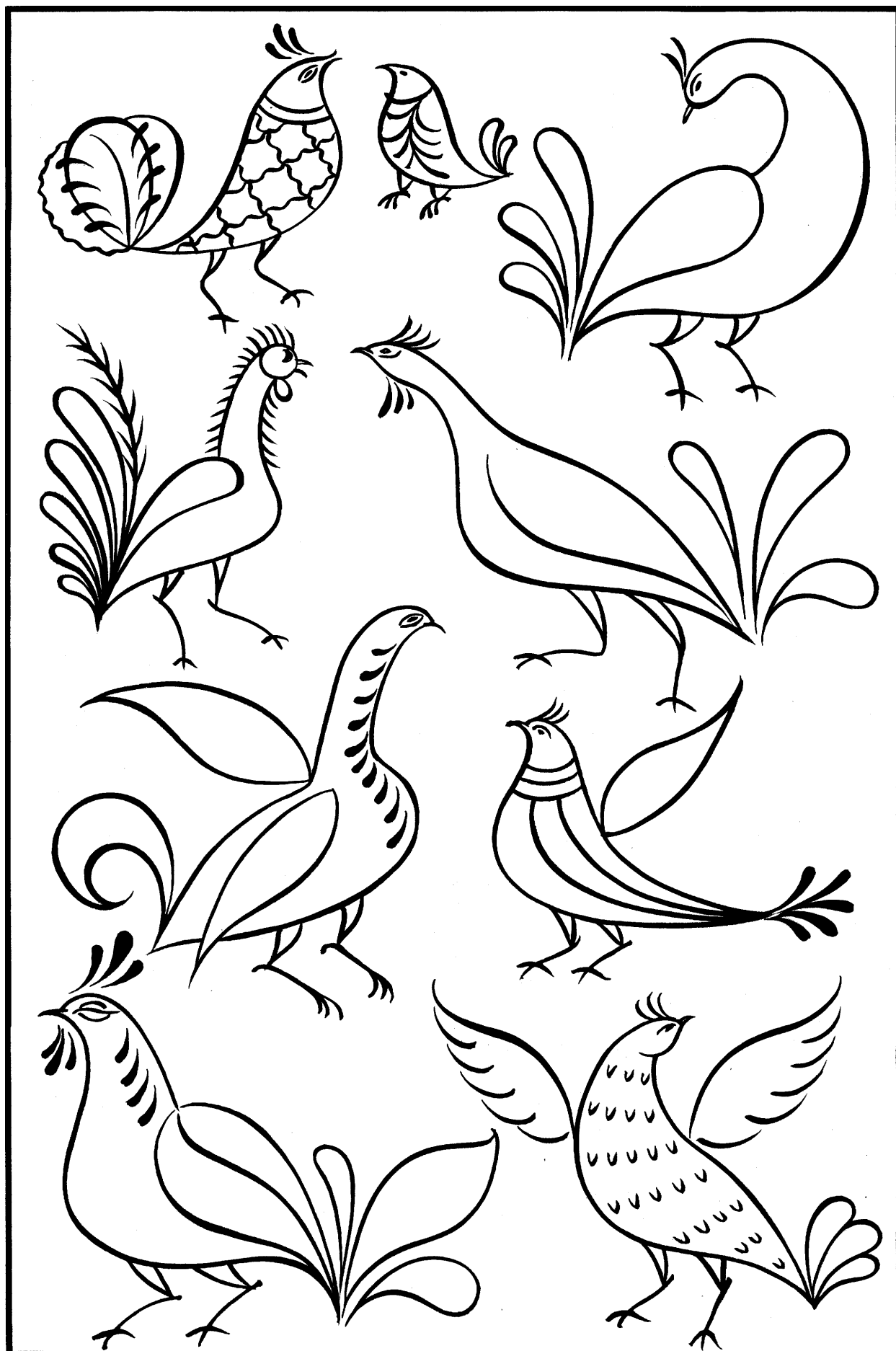

Цветовая композиция «Весна»

Растения в уфтыужской росписи

Варианты уфтяжских птиц

Овальный и круглый тuesa с уфтыужской росписью

Берестяные тuesочки

Ёлочные шары

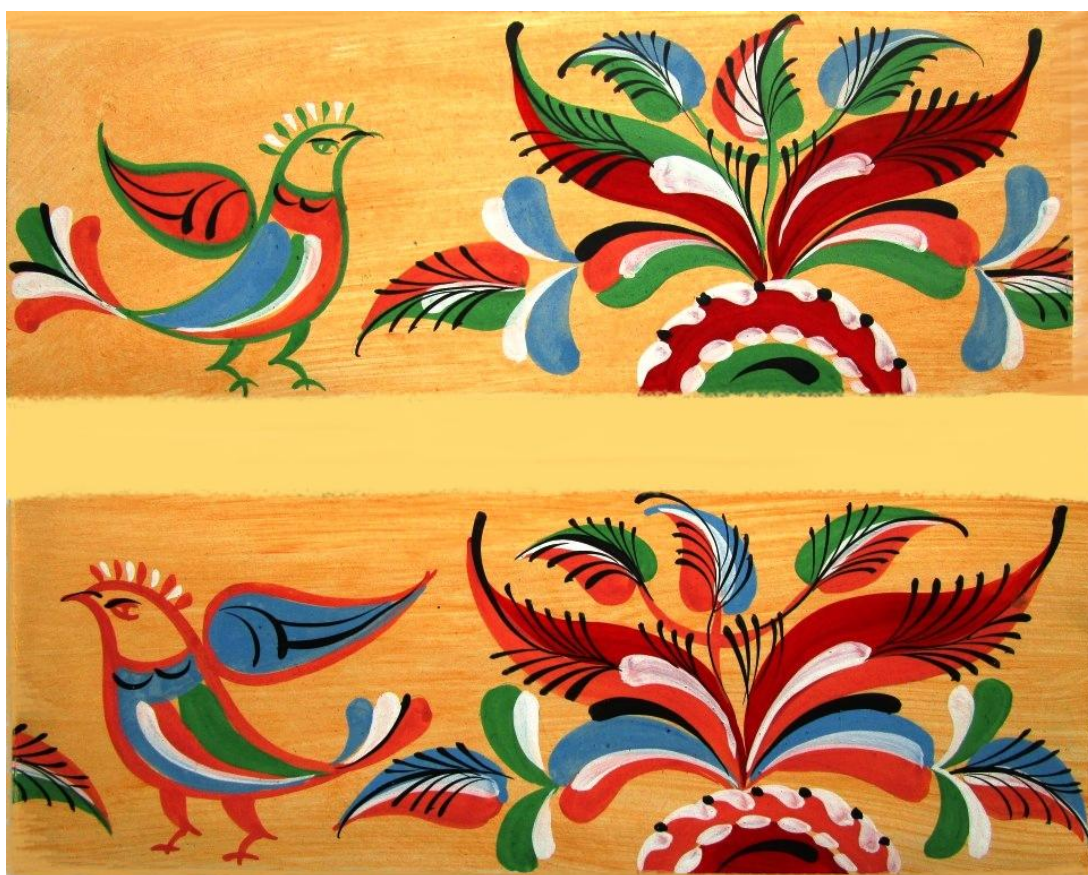

Набор туесков

Колокольчик

Эскизы на бумаге

для берестяных туесочков

образец росписи для обучения

эскиз для туеса

Шенкурская роспись

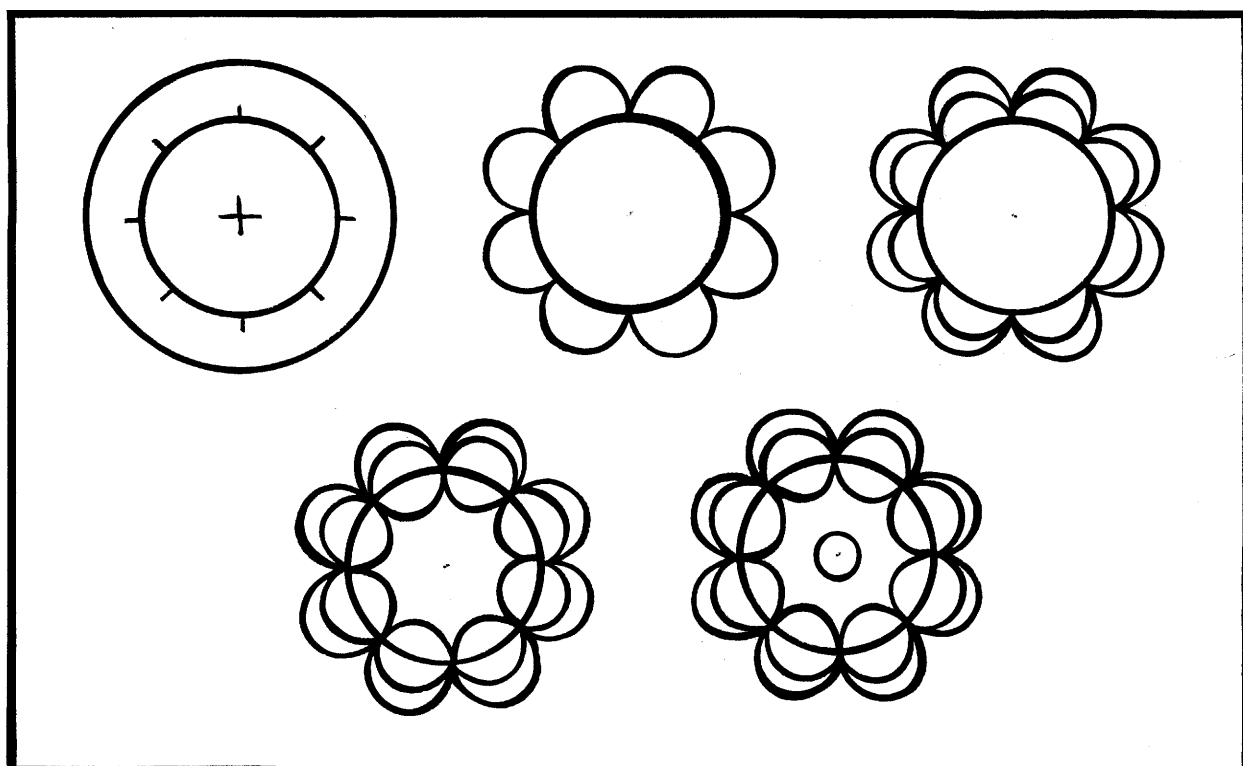

Эта роспись произошла от традиционной северной резьбы, об этом говорит характер цветов.

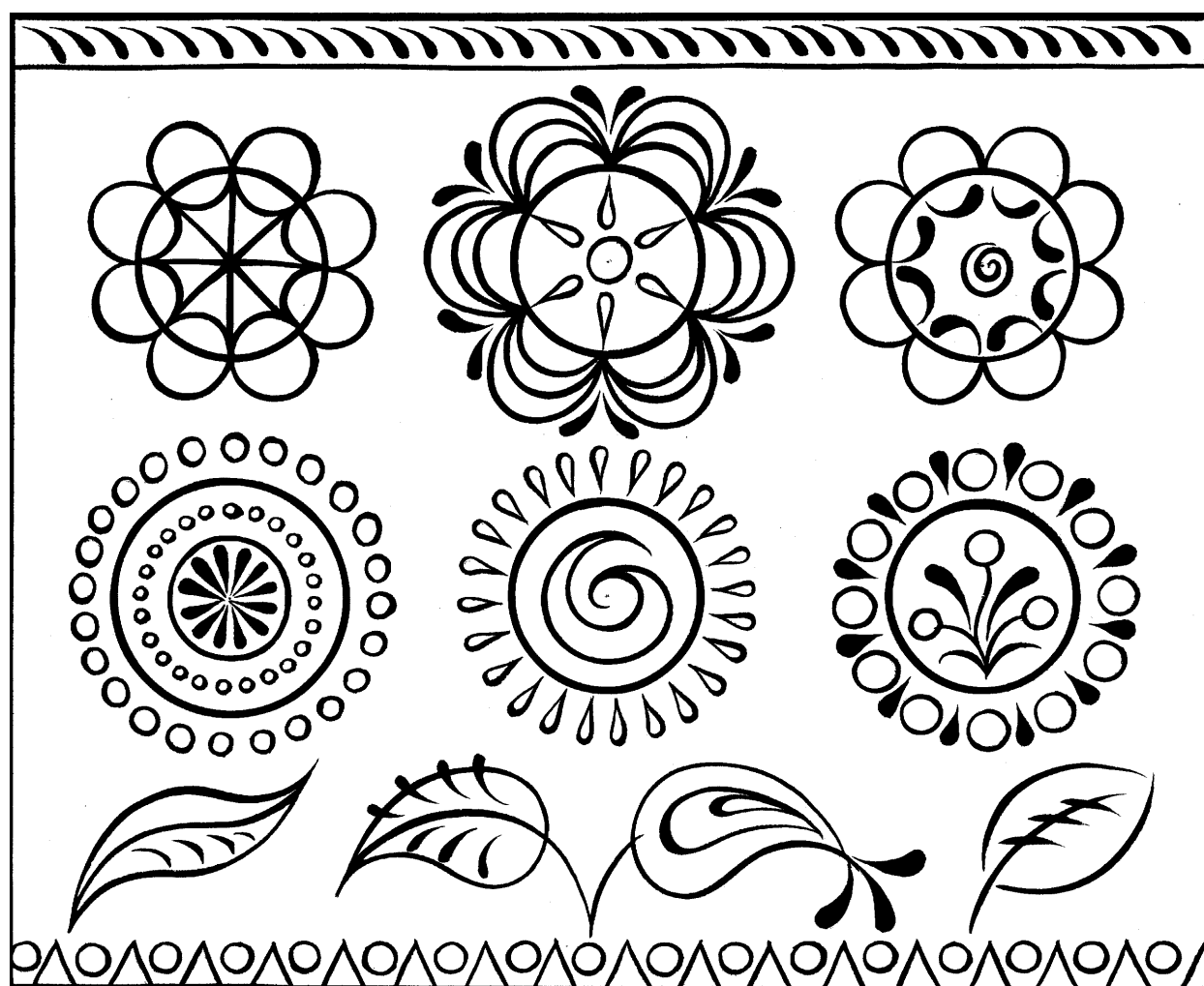
Шенкурская роспись делается на фоне преимущественно красно-оранжевых оттенков или золотисто-жёлтом. Умело подобранные по цвету композиции хорошо смотрятся и на чистом дереве без фона. На прялках или досочках характерно расположение трёх роз по вертикали соответственно форме украшаемого предмета.

В росписи преобладают цветы и листья, орнамент состоит из точек, капелек, листочков. Краски берутся разные, в зависимости от цвета фона. Используется наложение одной краски на другую, обычно светлой на тёмную – белой на синюю, жёлтой на зелёную и так далее. Иногда применялось для украшения сусальное золото. Свободная обводка тёмным цветом делает роспись более чёткой и выразительной.

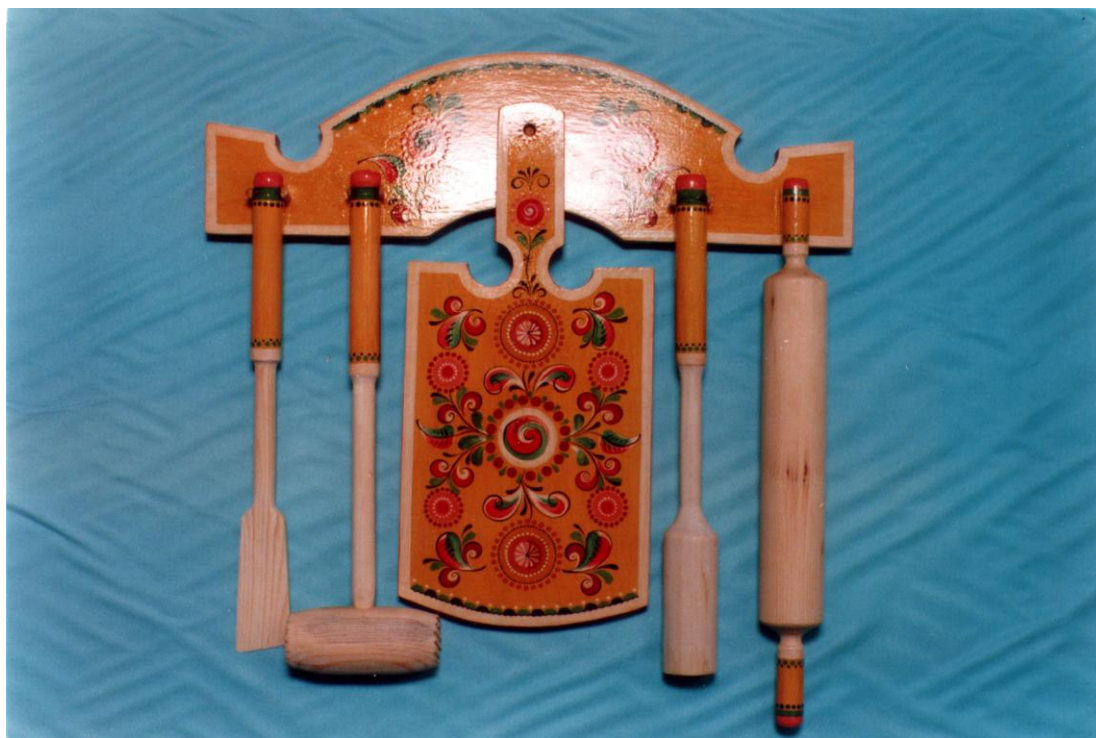
Рисование шенкурского цветочка

Орнаменты, цветы и листья в шенкурской росписи

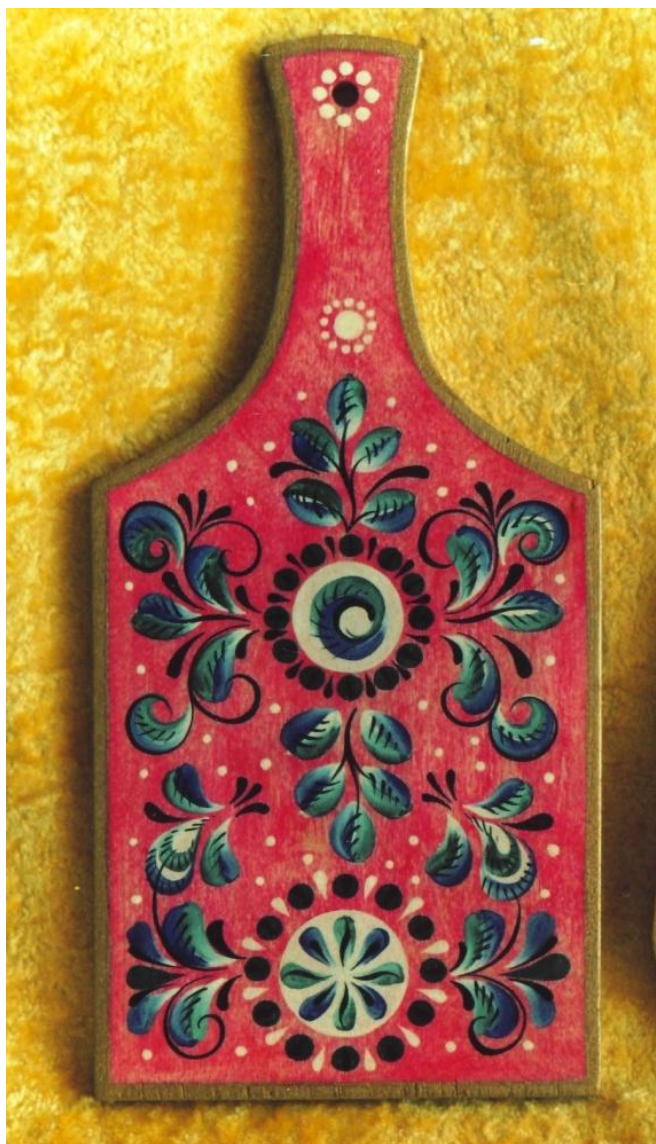
Вертикальная шенкурская композиция

Кухонный комплект с шенкурской росписью

Берестяной туес «Верба»

Досочки кухонные «Верба» и «Розы»

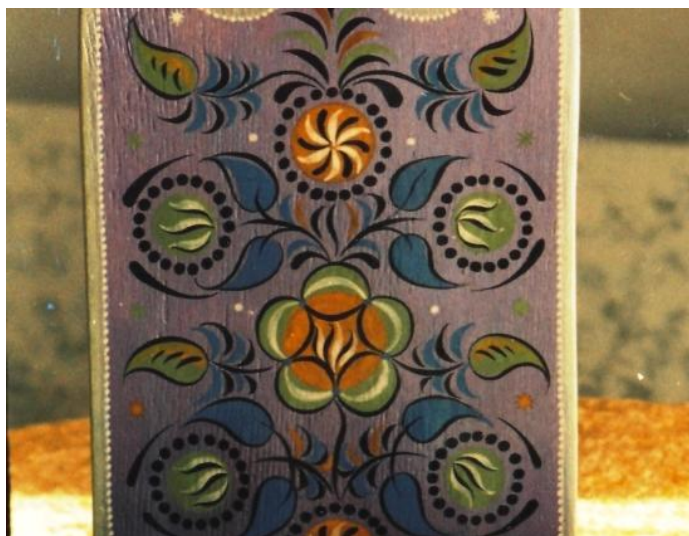
Браслет

Льняные салфетка и мешочек

Доски с резьбой и росписью на фоне и без фона, колокольчик сувенирный

Короб «Весна»

Конская дуга (вид с двух сторон)

Салфетка льняная

Комплект досок «Синий»

Комплект досок «Красный»

Карандашница

Доска разделочная

Короб «Серебристый»

Эскизы на бумаге

для тарелки

для филёнки мебельной дверцы

Рекомендации для обучения росписи по дереву

Самое главное в обучении росписи по дереву – это желание ученика освоить приёмы и методы работы. Как быстро пройдёт обучение – зависит от способности человека и количества времени практики в росписи изделий.

Итак, приступаем к освоению русских северных росписей по дереву. С чего лучше начать?

Если у вас есть возможность посетить музей, где хранятся деревянные предметы с росписью, то обязательно ознакомьтесь с ними, полюбуйте, рассмотрите все детали, узнайте назначение предмета. Если музей недоступен, найдите другие формы знакомства с изделиями народных промыслов через библиотеки, выставки, воспользуйтесь услугами интернета.

Обучение росписи по дереву происходит постепенно.

В **начальной** стадии я рекомендую копирование более лёгких композиций с образцов росписей, выполненных на картоне размером с альбомный лист. Если какой-либо элемент росписи не получается, его надо прорисовывать отдельно так, как в школе дети учатся писать буквы. После освоения росписи на бумаге можно расписывать деревянные изделия простой формы: квадратные подставки под горячее, прямоугольные панно и т. п.

Следующий этап – самостоятельная разработка композиции. Сначала надо выполнить эскиз на бумаге карандашом и красками. Затем нанести рисунок на изделие. Если роспись мелкая, графичная (борецкая, пермогорская, мезенская), то для переноса рисунка с бумаги на дерево можно использовать старую копировальную бумагу. Рисунок должен быть еле заметен на изделии, чтобы после росписи красками следов карандаша не было видно. Необходимо подобрать гамму красок в соответствии с характером росписи и назначением предмета. Чаще всего предметы с росписью используются на кухне (разделочные доски, ступки, ложки, полочки и т. д.) и служат украшением интерьера столовой.

На **третьей** стадии освоения ремесла ученику уже будет под силу копирование художественных работ высокой сложности, т. к. появится более виртуозное владение кистью. Теперь возможна самостоятельная работа по росписи плоских и объёмных изделий из дерева.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Раздел	Наименование
Оборудование	– стол, стулья, освещение, вода
Материалы	– бумага (для рисования, калька, копировальная, писчая, шлифовальная) – краски (художественная гуашь, темперная, акриловая) – изделия из дерева (заготовки) – лак (масляный, акриловый) – растворитель (нитроцеллюлозный, уайт-спирит, растительное масло) – подсобные (стакан для кистей, баночка для воды, обрезки ткани или поролона для обсушивания кистей, щётка для сметания пыли, ветошь)
Инструменты	– кисти (круглые № 1 – 3 беличьи и колонковые, плоские для лака) – карандаши (простые М и ТМ, цветные, восковые) – линейки (деревянные и металлические 15, 20, 30, 40, 50 см) – циркуль
Канцелярские принадлежности	– стиральные резинки, ножницы, угольник, шаблон с геометрическими фигурами, фломастеры, точилка для карандашей, клей ПВА, скотч, кнопки, скрепки, зажимы, папки, файлы
Учебные пособия	– образцы изделий с росписью – эскизы росписей на бумаге – фотографии расписных изделий – книги по народным промыслам

ПРАВИЛА РАБОТЫ

1. Подготовить инструменты и материалы: деревянную заготовку отшлифовать, достать нужные краски и кисти.
2. При нанесении рисунка на деревянную поверхность надо только слегка нажимать на карандаш, чтобы не осталось его следов после чистки изделия.
3. Перед раскраской следует тщательно размешать гуашь, разбавить её по мере необходимости водой с добавлением сахарного песка для прочности краски.
4. После высыхания красок очистить изделие от затёков и карандашных линий, используя стиральную резинку и лезвие бритвы.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Хранить рабочие кисти в подставке вертикально волосом кверху.
2. Кисточку прополаскивать после каждой смены краски, не касаясь дна банки, чтобы не повредить у кисти волоски.
3. В баночку с краской кисточку опускать, погружив волос полностью, а снимать лишнюю краску можно, коснувшись волосом о край баночки.
4. Чтобы кисть дольше служила, мазки надо делать ею в одном направлении.
5. При обводке держать кисточку вертикально.
6. После завершения работы кисть надо тщательно промыть, обсушить тряпочкой и придать волосу острый кончик.
7. Баночку с краской закрывать крышкой сразу после пользования: так краска дольше не высыхает.

Используемая литература

1. В.С.Воронов «О крестьянском искусстве», Москва, 1972 г.
2. С.К.Жегалова «Русская народная живопись», Москва, 1975 г.
3. Н.В.Тарановская «Росписи на Мезени и Печоре» // «Русское народное искусство Севера», Ленинград, 1968 г.
4. О.В.Круглова «Народная роспись Северной Двины», Москва, 1987 г.
5. Л.Ф.Тимофеева «Уфтюжская роспись», Архангельск, 2000 г.
6. Н.В.Левашов «Зеркало моей души», Санкт-Петербург, 2011 г.

Практическое пособие-альбом подготовила Дорофеева Людмила Павловна,
мастер-художник 1 класса.

В выпуске принимали участие:
Рябинина Галина Васильевна,
Трубачёв Максим Александрович.

