

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Вологодской области «Школа традиционной народной культуры»

Методическое пособие

«ВОЖЕГОДСКАЯ СВОБОДНО-КИСТЕВАЯ РОСПИСЬ»

Вологда, 2023

Составители:

Л.Ю. Жабаровская

Фотографии – Л.Ю.Талицына

Прописи – Л.Ю. Жабаровская, Л.Ю. Талицына

В методическом пособии представлены материалы по свободно– кистевой росписи Вожегодского района.

Пособие предназначено для педагогов образовательных учреждений области, реализующих образовательные программы по направлению «росписи Русского Севера».

БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры»

Содержание

1. Историческая справка.....	4
2. Этнографические материалы с росписью Вожегодского района.....	6
3. Основные композиции росписи.....	15
4 Цветовая палитра росписи	17
3. Элементы Вожегодской свободно–кистевой росписи.....	18
4. Использованная литература.....	28

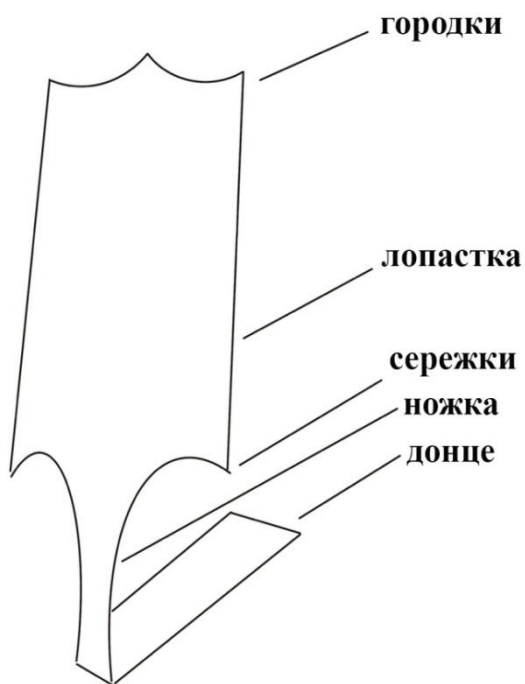
Историческая справка

Данное методическое пособие составлено на основе этнографических материалов, собранных в экспедициях Школы традиционной народной культуры в Вожегодский муниципальный район (ныне – округ) в 2001 году (рис.1).

Рисунок 1. Административное деление Вологодской области.

Свободно-кистевая роспись – это сложившаяся разновидность северной росписи, получившая свое наибольшее распространение и расцвет в конце 19 – начале 20 века. Современное обращение к этой росписи объясняется тем, что она отличается поэтичностью изобразительных мотивов, живописными качествами и удобством исполнения.

В нескольких районах Вологодской области встречаются разновидности свободно-кистевой росписи, имеющие свои отличительные особенности. Различия можно объяснить уникальной манерой письма художника, бытовавшего в той или иной местности.

Этнографические материалы, собранные в экспедициях показывают нам, что роспись встречается в основном на прялках.

Рисунок 2. Схема прялки и ее составные части

Прялки Вожегодского района относятся к лопатообразным прялкам (2 тип по И.М. Денисовой) и завершаются сверху лопасти обычно двумя пологими выемками, образующими не ярко выраженную «трехрогость», и перекликающимися с двумя подобными выемками снизу лопасти. Эту как бы сглаживающуюся «трехрогость» можно сопоставить в какой-то мере с более выраженным трехчастным завершением лопастей прялок соседнего более южного Харовского района (рис. 2).

Иногда здесь встречаются прялки и с прямым завершением лопасти сверху, дополненным мелкими трапецевидными городками – широко распространенный элемент декора среди архангельских и вологодских прялок. Прялки с большой прямоугольной лопастью, расширяющейся книзу, на высокой тонкой ножке, так же расширяющейся.

Прялки украшают богатые и пышные букеты с декоративным корнем, букеты в вазоне.

Букет символизирует «древо жизни», пожелание счастья, добра и плодородия. Древо цветет и плодоносит. Вазон питает древо, в него налита священная жидкость жизни.

Форма прялок одинаковая. Цвет фона: красно-коричневый, кирпично - красный и темно- зеленый.

Основные цвета росписи: красный, синий, зеленый, охра, черный, белый.

Отличительные особенности росписи – это сложные многолепестковые цветы, иногда украшенные охристыми каплями (фото 1, фото 2).

Фото 1. Цветок Вожегодской росписи

Фото 2. Цветы Вожегодской росписи

**Этнографические материалы с росписью
Вожегодского муниципального округа
(материалы этнографических экспедиций
БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры»)
Прялки XIX-XX вв. Вологодской области Вожегодского района
Явенгского с/с (Фото 3,4,5,6)**

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Прялки XIX-XX вв.
Вологодской области Вожегодского района
Явенгского с/с (Фото 7,8,9,10)

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Прялки XIX-XX вв.
Вологодской области Вожегодского района
Явенгского сельского поселения (Фото 11,12,13,14)

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

\

Прялки XIX-XX вв.
Вологодской области Вожегодского района
Явенгского с/с (Фото 15,16,17,18)

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Прялки XIX-XX вв.
Вологодской области Вожегодского района
Явенгского с/с (Фото 19,20,21,22)

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Филенки двери XIX-XX вв. Вологодской области Вожегодского района
Явенгского с/с (Фото 23,24)

Фото 23.

Фото 24.

Филенки двери XIX-XX вв. Вологодской области
Вожегодского района Явенгского с/с. (Фото 25, 26, 27)

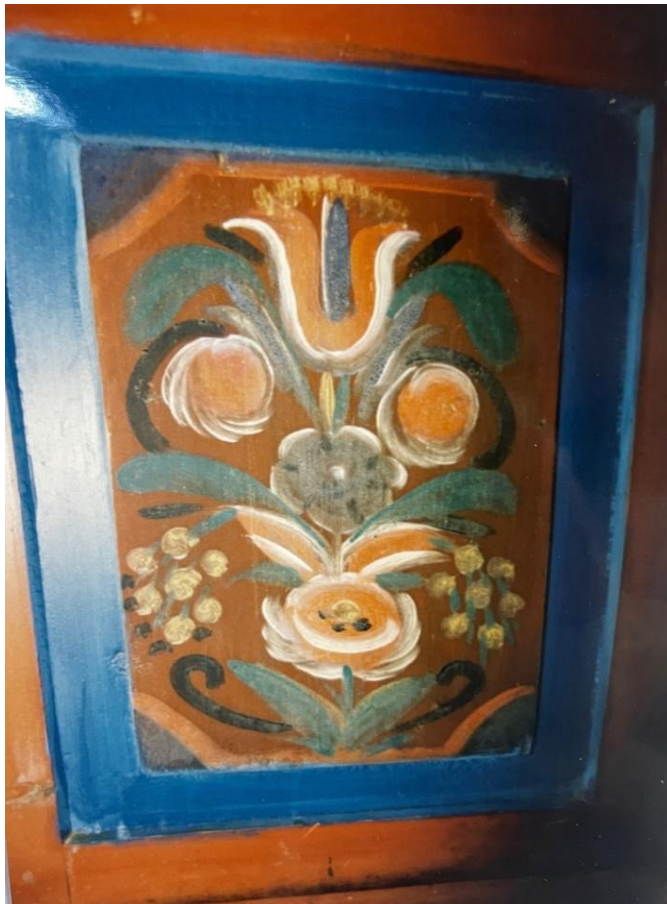

Фото 25.

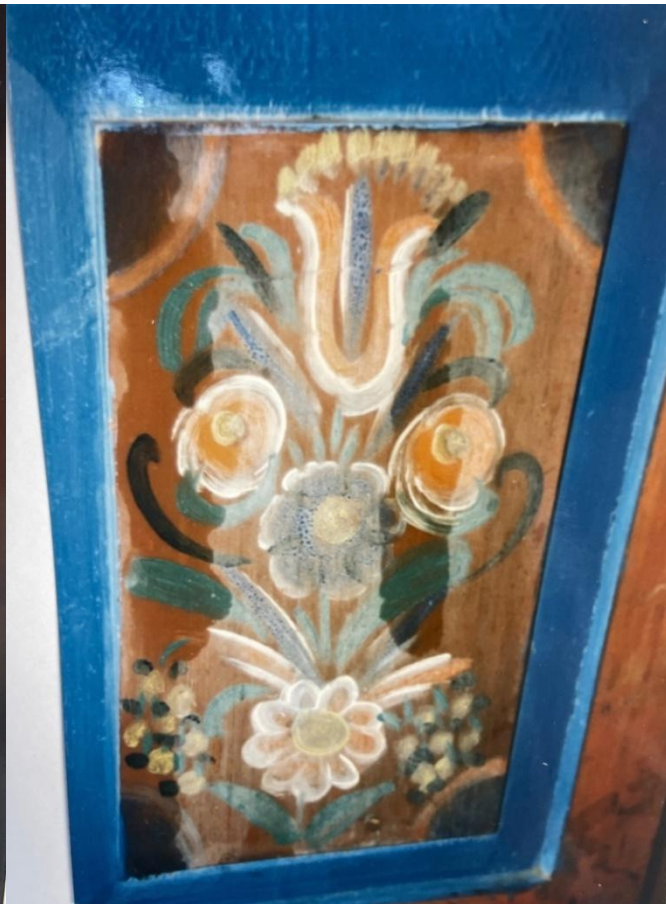

Фото 26.

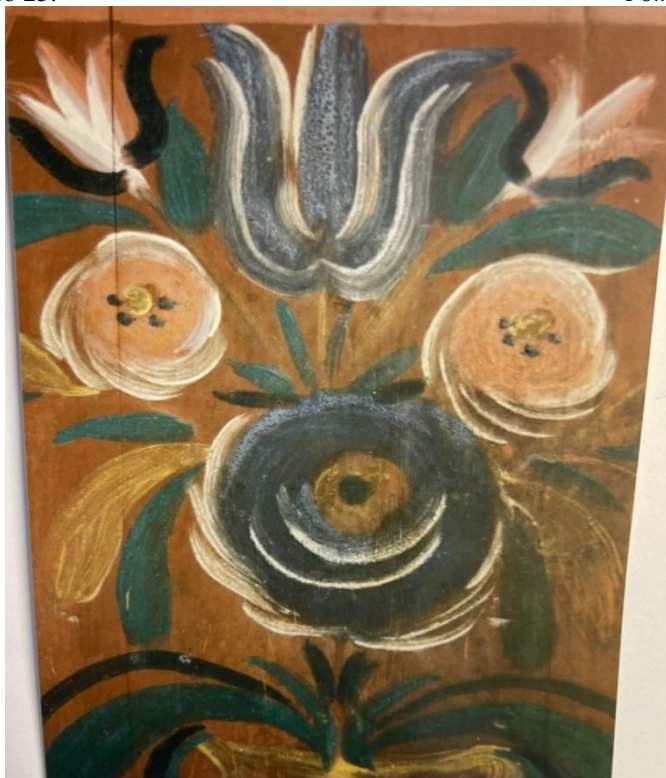

Фото 27.

Дверь XIX-XX вв. Вологодской области
Вожегодского района Явенгского с/с (Фото 28)

Фото 28.

Филенки двери XIX-XX вв. Вологодской области
Вожегодского района Явенгского с/с (Фото 29,30)

Фото 29.

Фото 30.

Основные композиции росписи

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

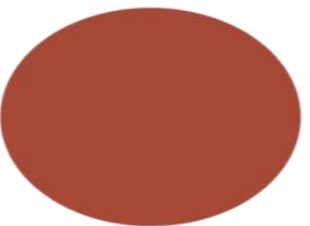
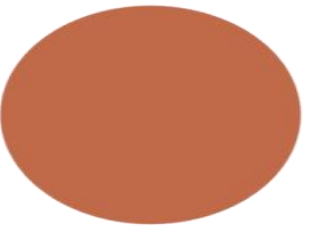
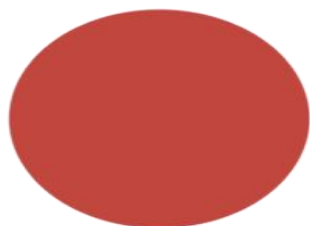
Рисунок 6.

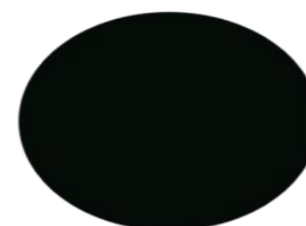
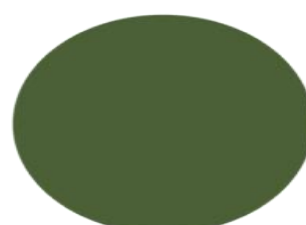
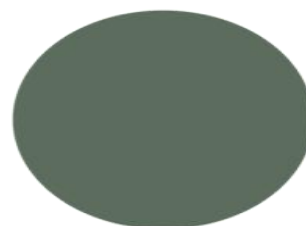
Рисунок 7.

Цветовая палитра Вожегодской свободно-кистевой росписи

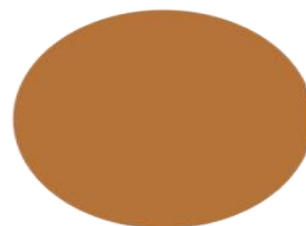
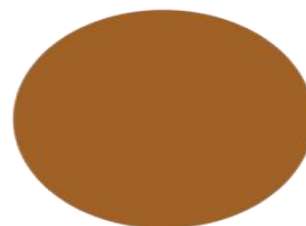
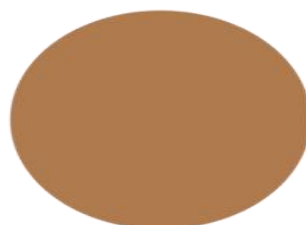
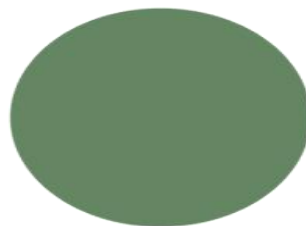
Цветы, ягоды

Листья

Фон

Элементы Вожегодской свободно–кистевой росписи

Техника выполнения

Роспись пишется на тонированных деревянных поверхностях без предварительного рисунка, выполненного карандашом. На кисть набирают краску двух, реже трех цветов одновременно. Основной прием росписи – это письмо «на мазок» с оживкой в одно касание кистью. Традиционные сюжеты росписи: букет, букет в вазоне.

При подготовке изделия к росписи необходимо его отшлифовать крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. Подготовленную поверхность грунтуют слабым водным раствором клея ПВА (1:10) и покрывают фоном вдоль волокон древесины.

Рисунок 8

В 19-20 веках роспись писали масляными красками, современная роспись чаще выполняется гуашевыми или темперными красками. Краски перед работой следует развести водой до однородной массы (консистенции сметаны). В качестве палитры можно использовать обычную керамическую тарелку или блюдце. Кисти должны быть мягкие беличьи. Можно использовать круглые и плоские кисти № 3,4,5 и другие (рис.8). Для лакирования готовых изделий используют масляный лак, либо быстросохнущие лаки. Лак наносится полоской поролона вдоль волокон древесины.

Для успешной работы необходимо научиться правильно набирать краску на кисть. Следить, чтобы на кисти было достаточное количество воды и краски.

К простейшим элементам росписи относятся: капля, лист, круг. Эти элементы пишутся одним мазком в правом и левом направлении, при этом кисть должна двигаться свободно. Элемент пишется сначала одной краской – это называется «помалевок», либо с «оживкой» – использование сразу нескольких цветов на кисти. В основном «оживка» выполняется белым цветом.

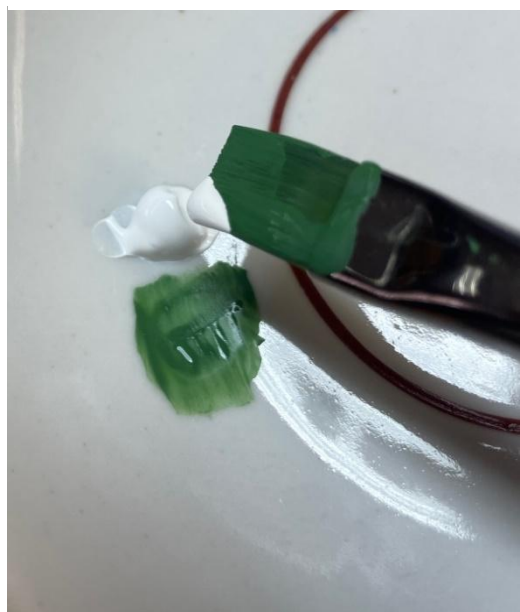

Рисунок 9.

Основным отличием свободно – кистевой росписи является «оживка». Сначала пишется подмалевок. Затем на кисть набирается основной цвет и далее, как лопаткой, на одну из сторон кисти набираются белила, либо

другой цвет краски. Перед началом работы необходимо отдельной кистью положить белила на блюде (рис. 9).

После тренировки можно приступать к составлению композиции. Примеры композиций можно посмотреть в разделе «Композиции». Предварительно лучше выполнить эскиз на отдельном листе бумаги. Сначала пишутся крупные цветы – как основные элементы, далее – тюльпаны. Последними пишут ягоды и листья. Стебли играют связующую роль в композиции, обычно они выполняются тем же цветом, что и листья.

Изображение обычно оформляется рамкой, для написания которой используются цвета с основной композиции.

Элемент «листья» в в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 10

Элемент «ягодка» в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

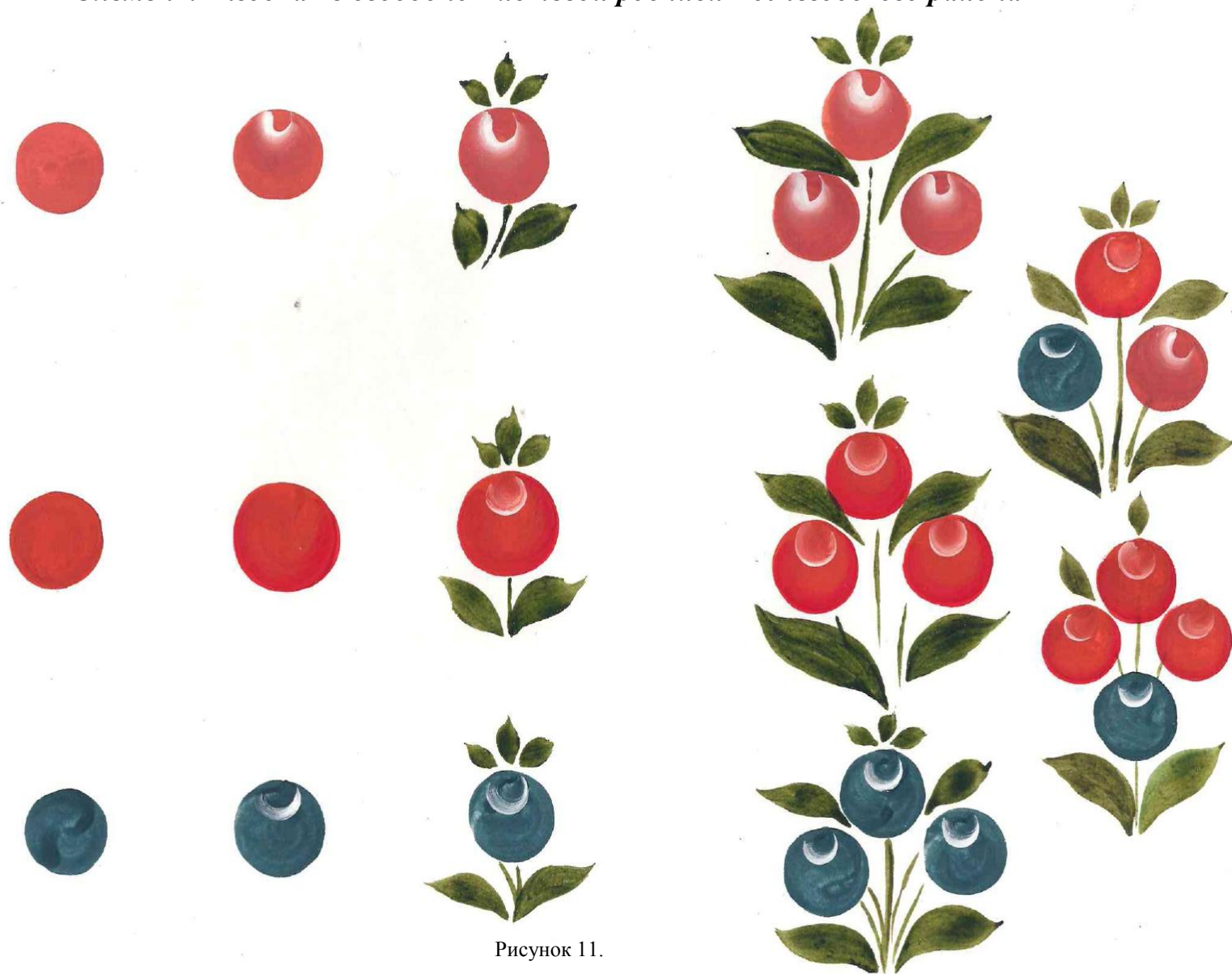

Рисунок 11.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

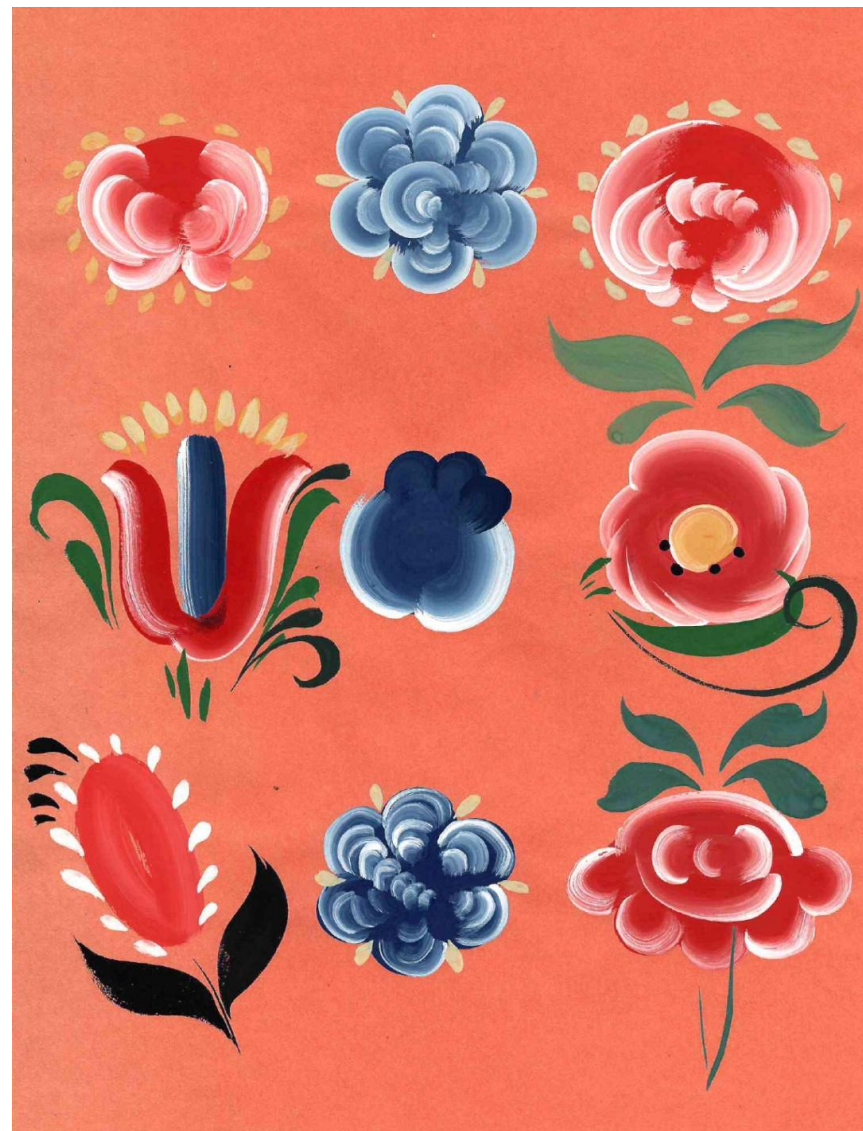

Рисунок 12.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 13.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 14.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 15.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 16.

Разновидности цветов в свободно-кистевой росписи Вожегодского района

Рисунок 17.

Литература

1. Власова И.В. Русский Север. Этническая история и народная культура 12-20 века. Москва: «Наука», 2001.
2. Народная роспись по дереву [Текст]: [Альбом] / [авт.-сост. В. А. Барадулин]. - [Пермь]: Пермское кн. изд., 1987. - 179 с.: ил.
3. Русское народное искусство Севера [Текст]: Сборник статей / [Науч. ред. И.Я. Богуславской и В.А. Суслова]. - [Ленинград]: [Сов. художник], [1968]. - 191 с., 3 л. ил.: ил.
4. Жегалова С.К. Русская народная живопись: Кн. для учащихся ст. классов / С.К. Жегалова. - Москва: Просвещение, 1984. - 176 с.: ил.
5. Иванова Ю.Б. Кистевые росписи по дереву Вологодской губернии второй половины XIX - начала XX века: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.05.- Москва, 1993.- 30 с.: ил.
6. Русские прялки / Гос. Рус. музей; [авт. текста Н. Тарановская]. - СПб.: PALACE EDITIONS, [200-?]. - 48, [8] с.: цв. ил., портр.