

Методическое пособие
Традиционные росписи
Вологодского края
Часть I

Вологда
2023

Традиционные росписи Вологодского края. Альбом-раскраска. Ч.1
Практическое пособие педагогам и родителям для знакомства детей с традиционными народными росписями Вологодского края. / Сост. Л.Ю. Талицына. – Вологда: Школа традиционной народной культуры, 2023.

Пособие предназначено для детей, учителей изобразительного искусства и технологии, педагогов дополнительного образования, методистов.

© БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры»

БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры»

Традиционные росписи Вологодского края
Альбом-раскраска
Часть 1

Вологда, 2023

Пособие «Традиционные росписи Вологодского края». Альбом-раскраска (Часть 1) предназначено для занятий с детьми 6-17 лет. Дает ребенку первоначальное знакомство с традиционными росписями, бытовавшими на территории Вологодской губернии в конце XVIII – начале XIX вв. В данном пособии мы рассмотрим некоторые из них: уфтюжскую, борецкую, пучужскую, мезенскую и роспись Великого Устюга.

В пособии дана краткая историческая справка, обозначены центры бытования росписей, показаны примеры этнографических образцов, современные образцы росписи изделий, а также схемы сюжетных композиций в качестве раскраски.

В конце приведен список рекомендуемой литературы для более углубленного ознакомления.

Пособие предназначено для родителей, учителей изобразительного искусства, педагогов дополнительного образования, методистов для занятий с детьми.

Краткая историческая справка

Русский Север - своеобразная сокровищница традиционного народного искусства, среди разнообразных видов которого особое место занимает роспись по дереву.

Росписи Русского Севера явились предметом исследования многих ученых, среди которых Барадулин В.Л., Мильчик В.М., Круглова О.В., Жегалова С.К. и другие.

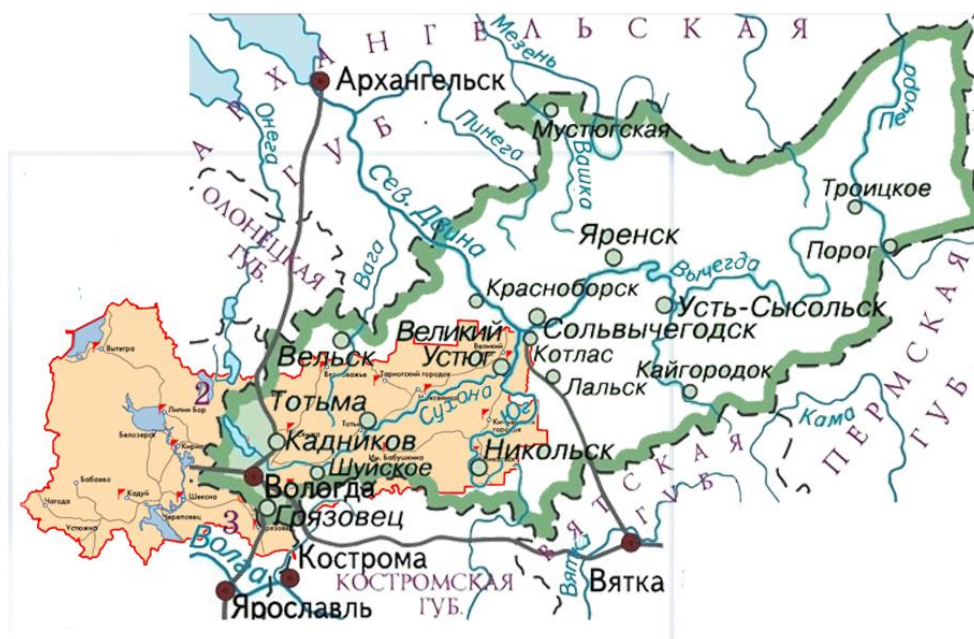
Крестьянские росписи на Русском Севере распространялись с конца XVIII до начала XX века. Они бытовали повсеместно и в разных районах имели свои особенности. Истоки художественных приемов и мотивов письма этих росписей идут из глубины веков, в том числе и из иконописной традиции.

Росписи Русского Севера остаются малоизученной частью народной культуры. Стремительное исчезновение старых построек, уход из жизни последнего поколения, еще помнившего дореволюционный уклад деревни, местных и пришлых мастеров росписи, а также изменение вкусов современного сельского населения делают задачу выявления, фиксации и систематизации памятников декоративной росписи предельно актуальной и в тоже время сложной.

В начале XXI века происходит возрождение интереса к традиционной народной культуре. Сейчас очень важно сохранять уходящие традиции росписи. Для этого необходимо бережно хранить этнографические образцы с народной росписью, внимательно их изучать и развивать, сохраняя самобытность старинной росписи.

Этот альбом познакомит Вас с некоторыми традиционными росписями, бытовавшими в конце XIX – начале XX века на территории Вологодской губернии.

Совмещенная карта Вологодской области и Вологодской губернии
(границы губернии на 1914 год)

Рекомендации

Данное пособие может быть использовано педагогами и родителями для занятий с детьми.

В начале занятия педагог рассказывает детям о традиционных росписях, показывает образцы этих росписей. Обращает внимание, что пишутся они по определенным законам-правилам, а творческие идеи в роспись изделий мастер вносит после полного освоения данной традиции. Таким образом, сохраняется преемственность традиции в народной культуре.

Далее педагог познакомит детей с конкретной, выбранной росписью, рассказывает о месте ее бытования, предметах традиционно украшаемых ею и об особенностях композиции, приемах написания.

Для занятий в группах цветные и не раскрашенные образцы необходимо размножить, распечатав их на листах белого или бежевого цвета, разрезать на полоски, раздать детям для работы. Полоску раскрашивать желательно в соответствии с цветом соответствующего выбранного образца, по возможности подбирая краску. Важно раскрашивать аккуратно, чтобы оставался, виден черный контур элементов. Поэтому в начале работы лучше использовать акварельные краски, так как они наносятся прозрачно, и контур остается виден.

Все представленные росписи, можно писать на светлом фоне. Роспись же верхней Уфтыги традиционно была на бересте более темного оттенка. Поэтому в альбоме представлены два варианта цветных композиций этой росписи на светлом и более темном фоне. Во втором варианте ажурные приписки выполняются белой краской. Распечатать эти заготовки можно на листах охристо-коричневых оттенков и рисовать уже гуашевыми красками.

Готовые работы-полоски можно ламинировать и в дальнейшем использовать как закладки.

Раскраска всех предложенных полосок одной росписи с постепенным усложнением рисунка позволит ребенку практически познакомиться с выбранной росписью, понять особенности ее цветовой гаммы, форму традиционных элементов, особенности композиции.

Систематичная работа с прописями позволит пробудить у детей интерес к традиционной росписи, а в дальнейшем и к народной культуре. При желании юный мастер может продолжить освоение выбранной росписи в студии традиционных росписей или самостоятельно по музейным образцам, например, найденным в интернет-пространстве.

Для работы потребуется: баночка для воды, акварельные или гуашевые краски, кисти из ворса белки № 2 или 3, лоскуток ткани для промокания кисти от лишней воды, палитра для смешивания красок.

Роспись Верхней Уфтюги

Роспись Верхней Уфтюги или уфтюжская роспись получила свое название от села Верхняя Уфтюга (в местном наречии «Ухтюга»), расположенного в 60 километрах от Сольвычегодска и, как говорят старожилы, в «ста десяти километрах санного пути» от Великого Устюга.

Ее традиционная композиция – гибкая ветвь, украшенная тюльпанами, или «котлами», как их называют местные мастера, плодами и листьями. На ветвях сидят изящные и грациозные птицы, подобные райским. Изысканность и сдержанность, тонкость и гармония, пропорциональность элементов, нежные, пастельные тона – вот что характеризует уфтюжскую роспись. Композиции чаще строятся на равновесии элементов, чем на их симметрии. В росписи используются пастельные природные цвета.

Роспись Верхней Уфтюги украшала туеса, коробки, прялки, колыбельки, уподобляя убранство горницы райскому саду. Фон – цвет темной бересты: желто-коричнево-красно-охристые оттенки, на которых выигрышно и ярко смотрятся белые ажурные приписки.

Карта местности

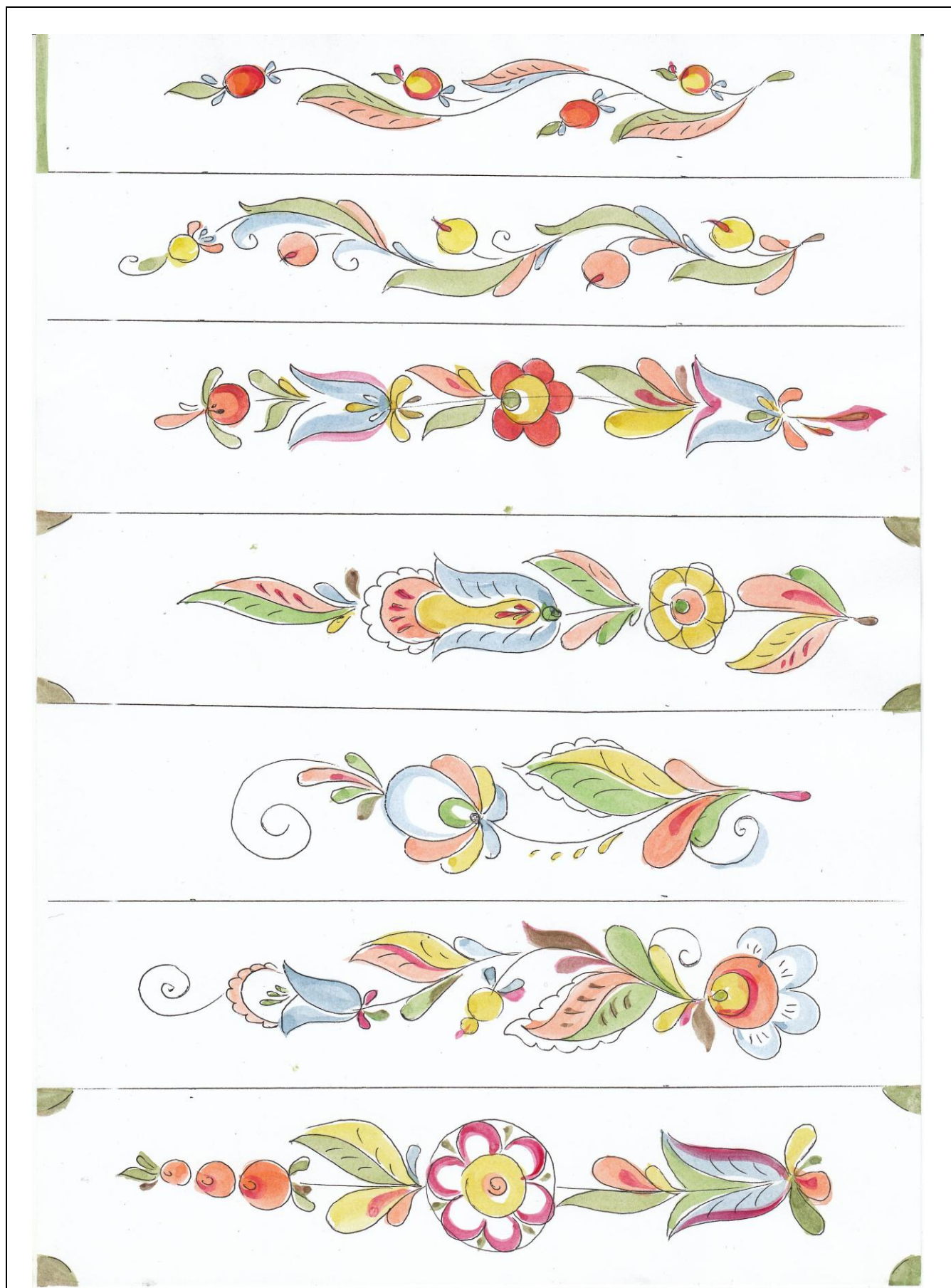
*Этнографические образцы
росписи Верхней Уфтыюги на предметах*

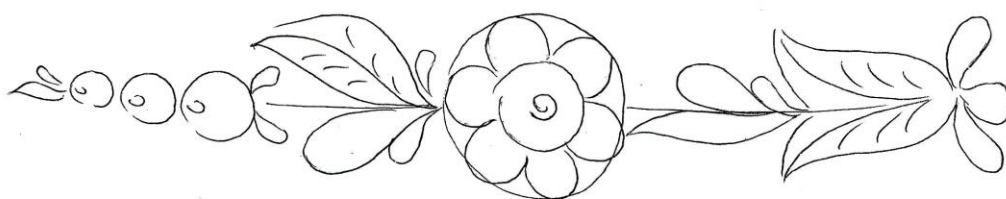
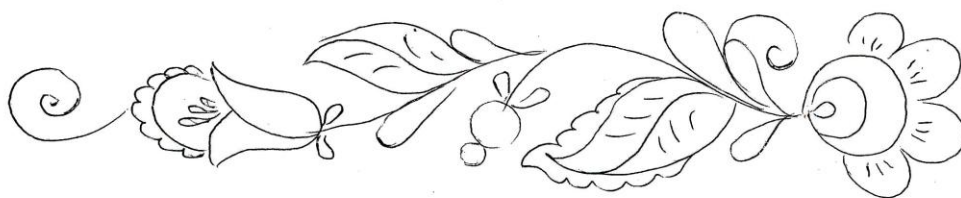
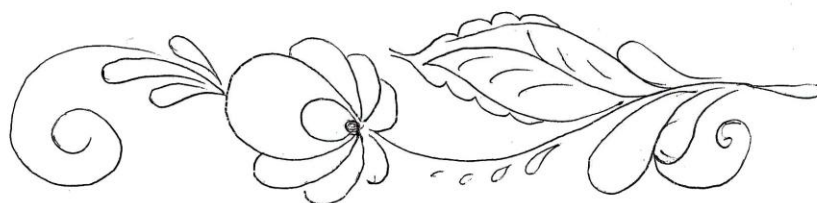
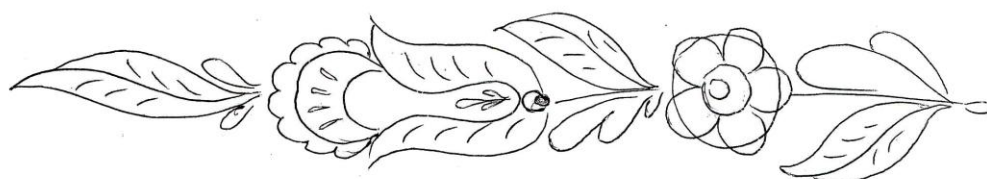
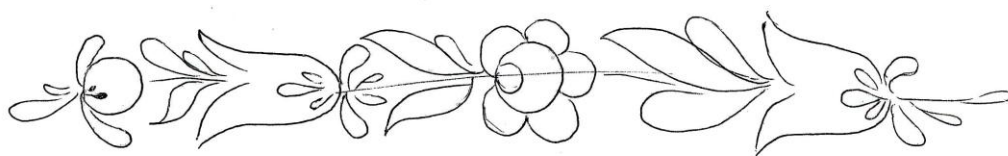
*Современные образцы
росписи Верхней Уфтыюги на предметах*

*Сюжетные композиции
росписи Верхней Уфтыюги в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
росписи Верхней Уфтыюги в полосе*

*Сюжетные композиции
росписи Верхней Уфтыуги на фоне в полосе*

Роспись Великого Устюга

Город расположен на северо-востоке Вологодской губернии на берегах рек Юг и Сухона. Художники из Великого Устюга в основном были потомственными живописцами, иконописцами. В росписи конца XVIII – начала XIX вв. они часто изображали героев Древней Руси, легендарных богатырей, сказочных зверей.

В росписи используется геометрический и растительный орнамент из стилизованных листьев цветов, плодов, веток. Данной росписью в основном украшали сундуки, берестяные туеса, короба.

Карта местности

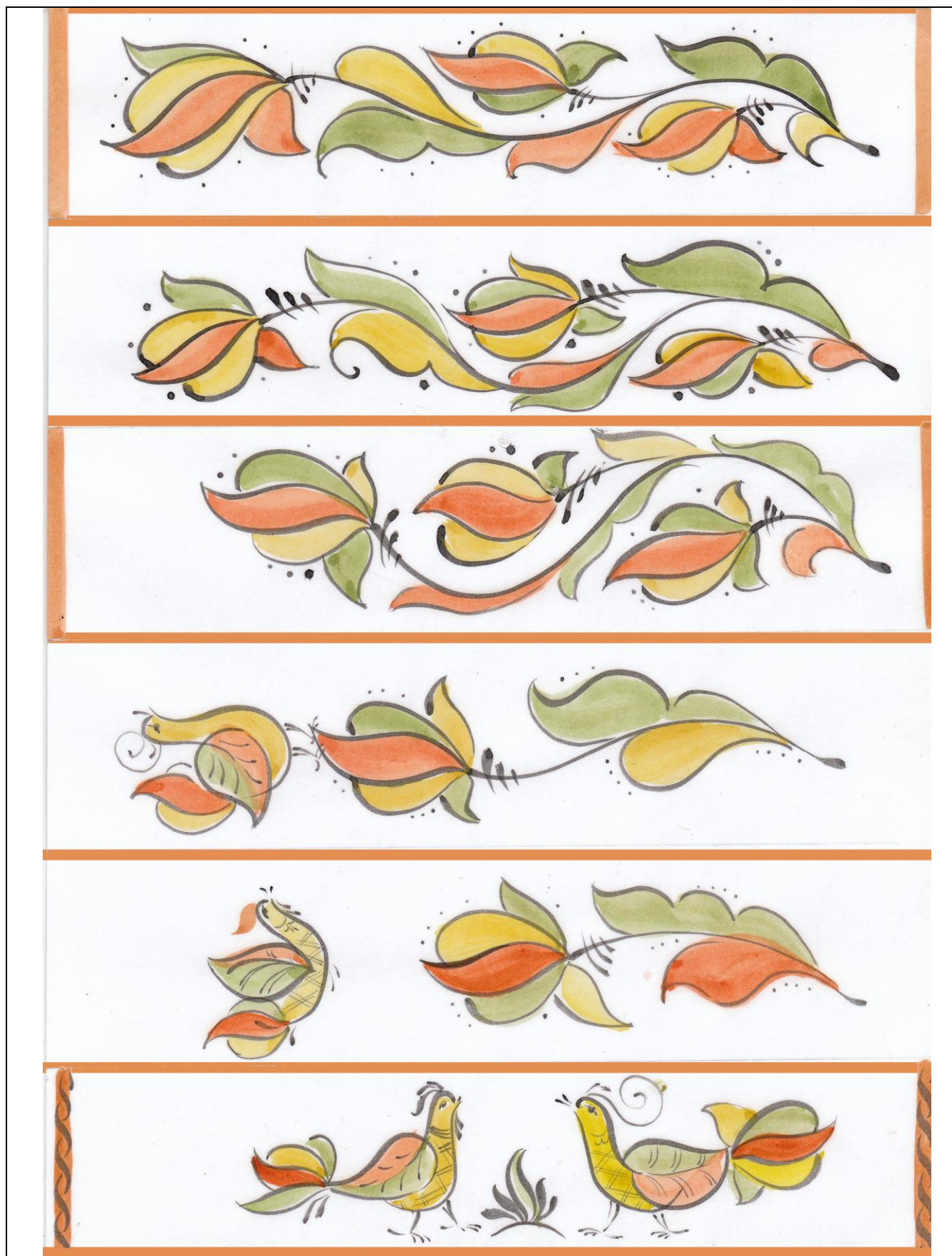
*Этнографические образцы
росписи Великого Устюга на предметах*

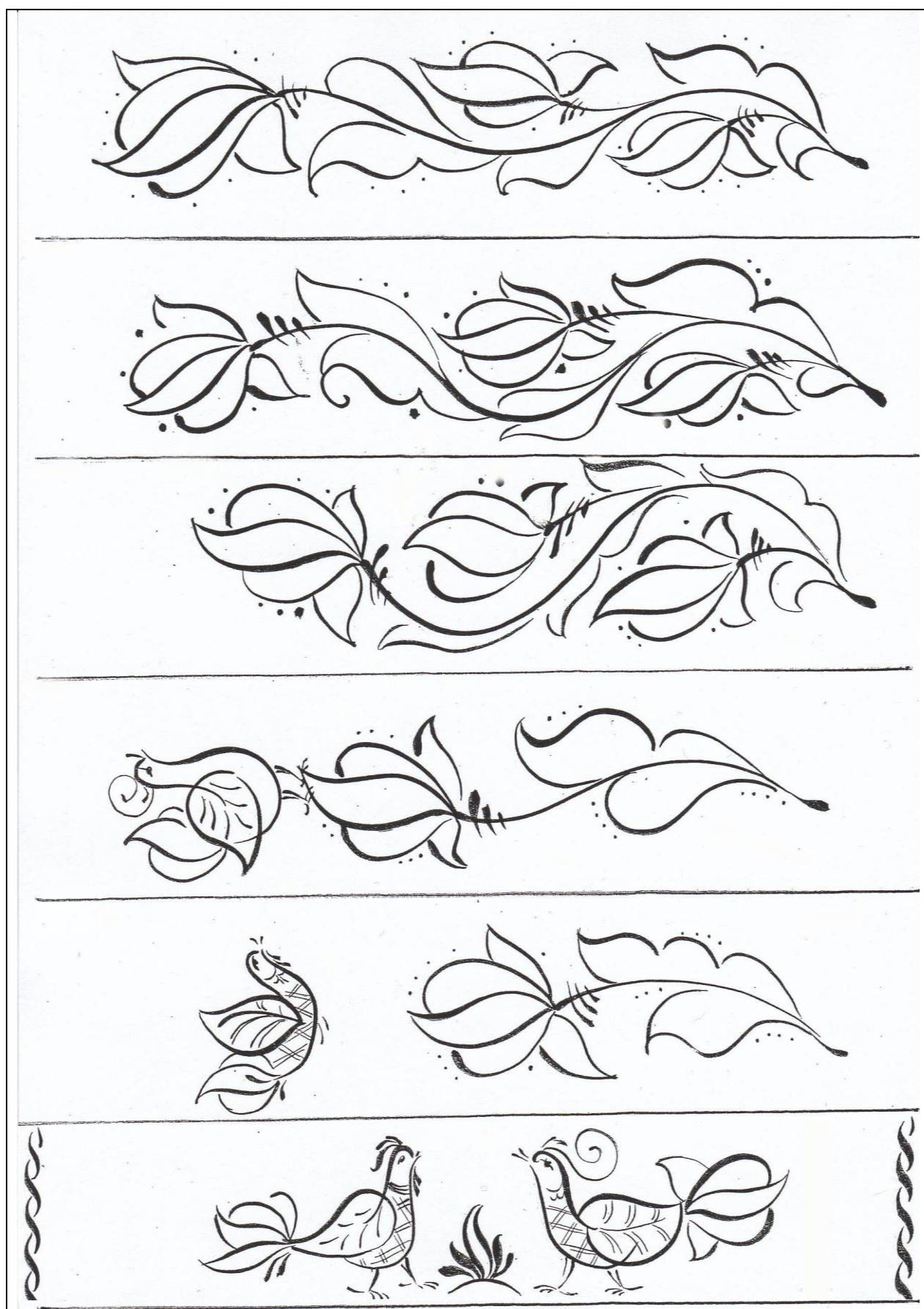
*Современные образцы
росписи Великого Устюга на предметах*

*Сюжетные композиции
росписи Великого Устюга в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
росписи Великого Устюга в полосе*

Борецкая роспись

Борецкая роспись – одна из разновидностей северорусской графической росписи. Получила свое название от села Борок, расположенного на северо-востоке Вологодской губернии XVIII века. Борецкие мастера, в прошлом иконописцы, отражали в росписи окружающую их жизнь, изображали жанровые сценки, необыкновенные цветы, большие сказочные цветы-деревья, веселых птиц и др. А с помощью геометрических узоров мастера организовывали пространство росписи.

Колорит росписи: сочетание красного и зеленого цветов на золотом фоне или левкасе.

Борецкой росписью украшались прялки, сундуки, ковши-скобкاري и другая многочисленная утварь.

Карта местности

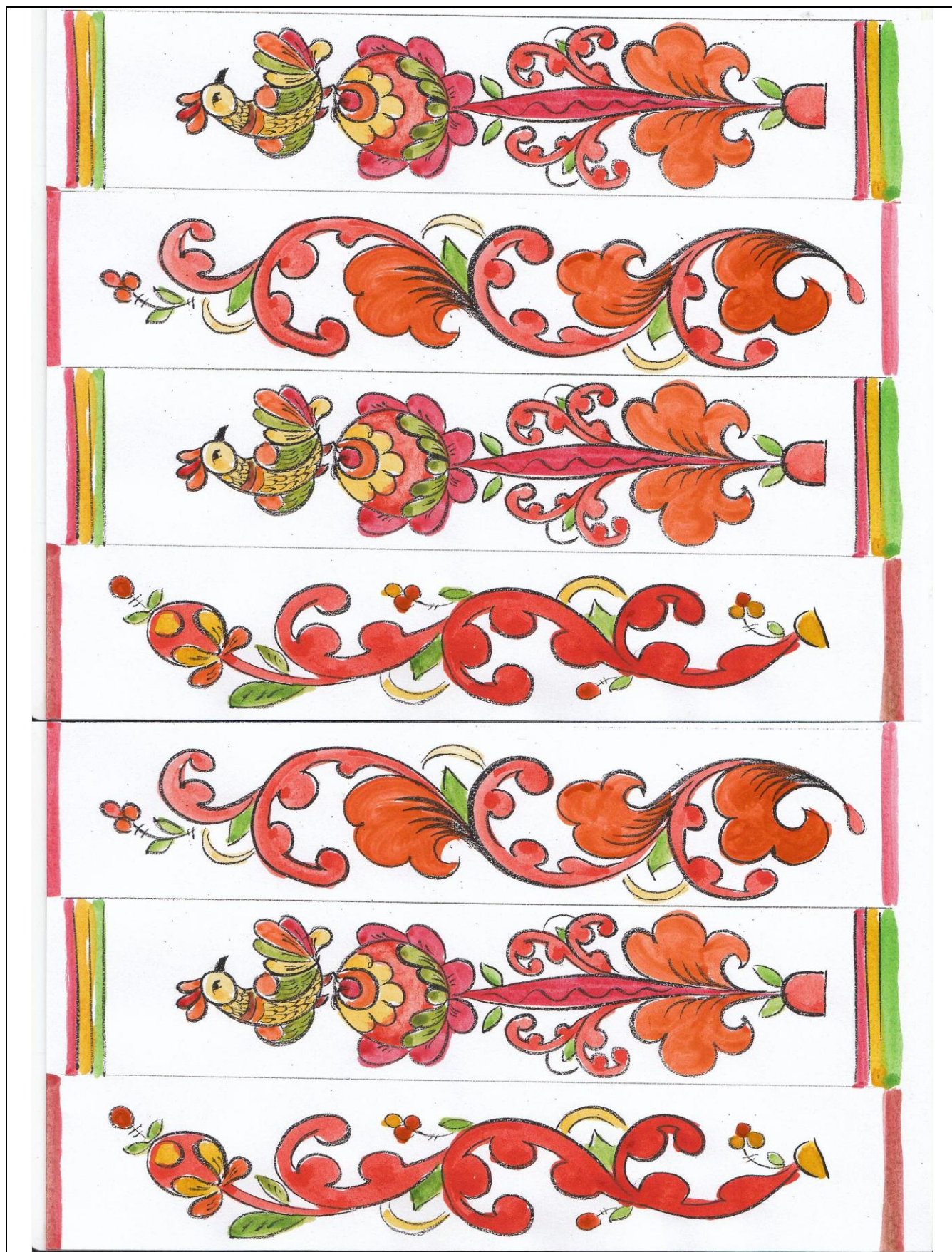
*Этнографические образцы
борецкой росписи на предметах*

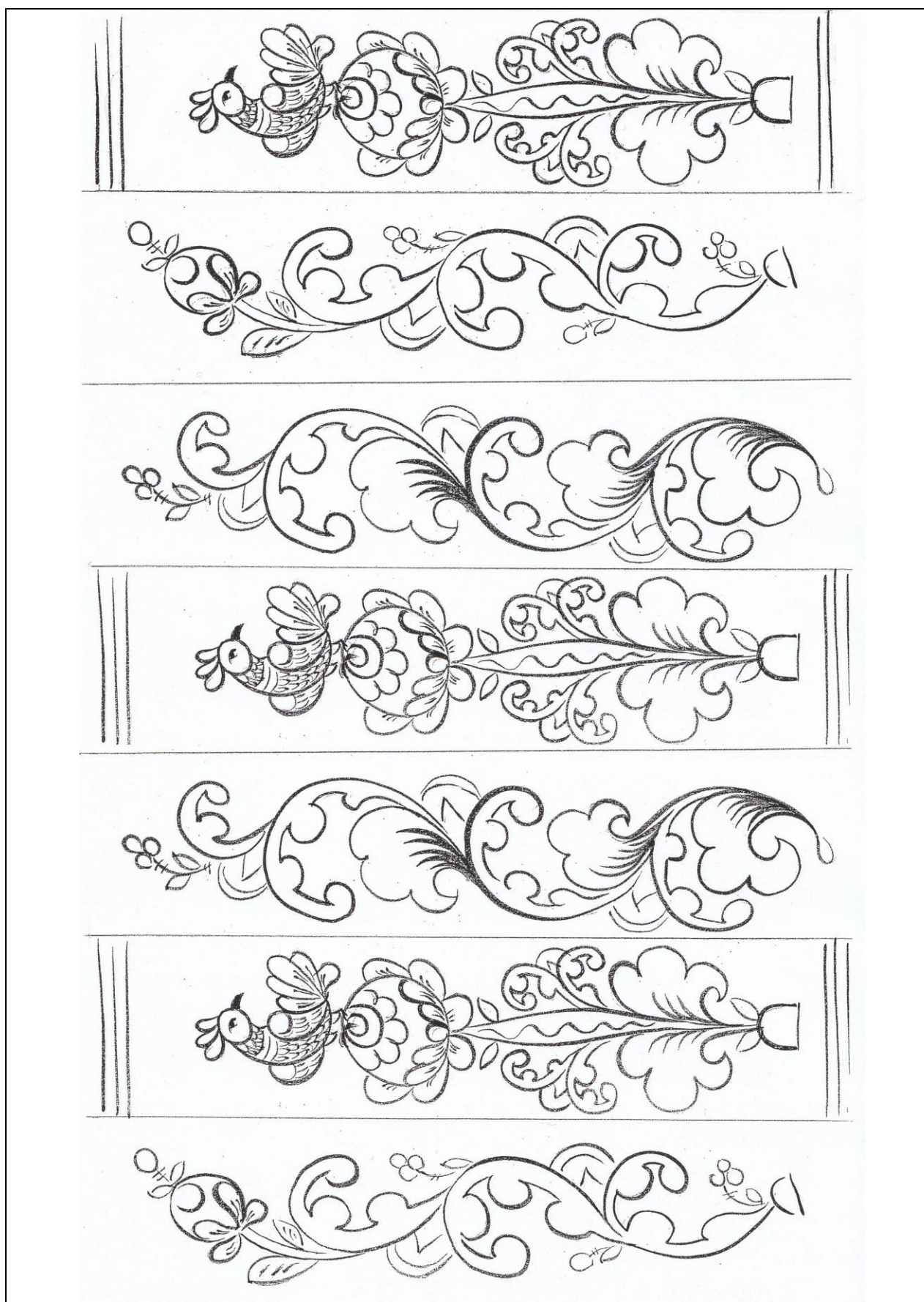
*Современные образцы
борецкой росписи на предметах*

*Сюжетные композиции
борецкой росписи в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
борецкой росписи в полосе*

Пучужская роспись

Пучужская роспись – одна из многих видов росписей, встречающихся на берегах реки Северная Двина. Центром пучужской росписи считается село Пучуга, расположенное в 25 км от Борка Верхнетоемского района (ныне – Архангельская область). Роспись Пучуги конца XIX века очень похожа на борецкую, сохранилась в основном на прялках.

Пучужская роспись выполняется на белом фоне красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и белыми точками – капельками. В некоторых изделиях встречается синий цвет. Растительный узор росписи окаймляет бытовые сценки: обычно лошадь, запряженная в саночки с кибиткой, которой правит возница.

Карта местности

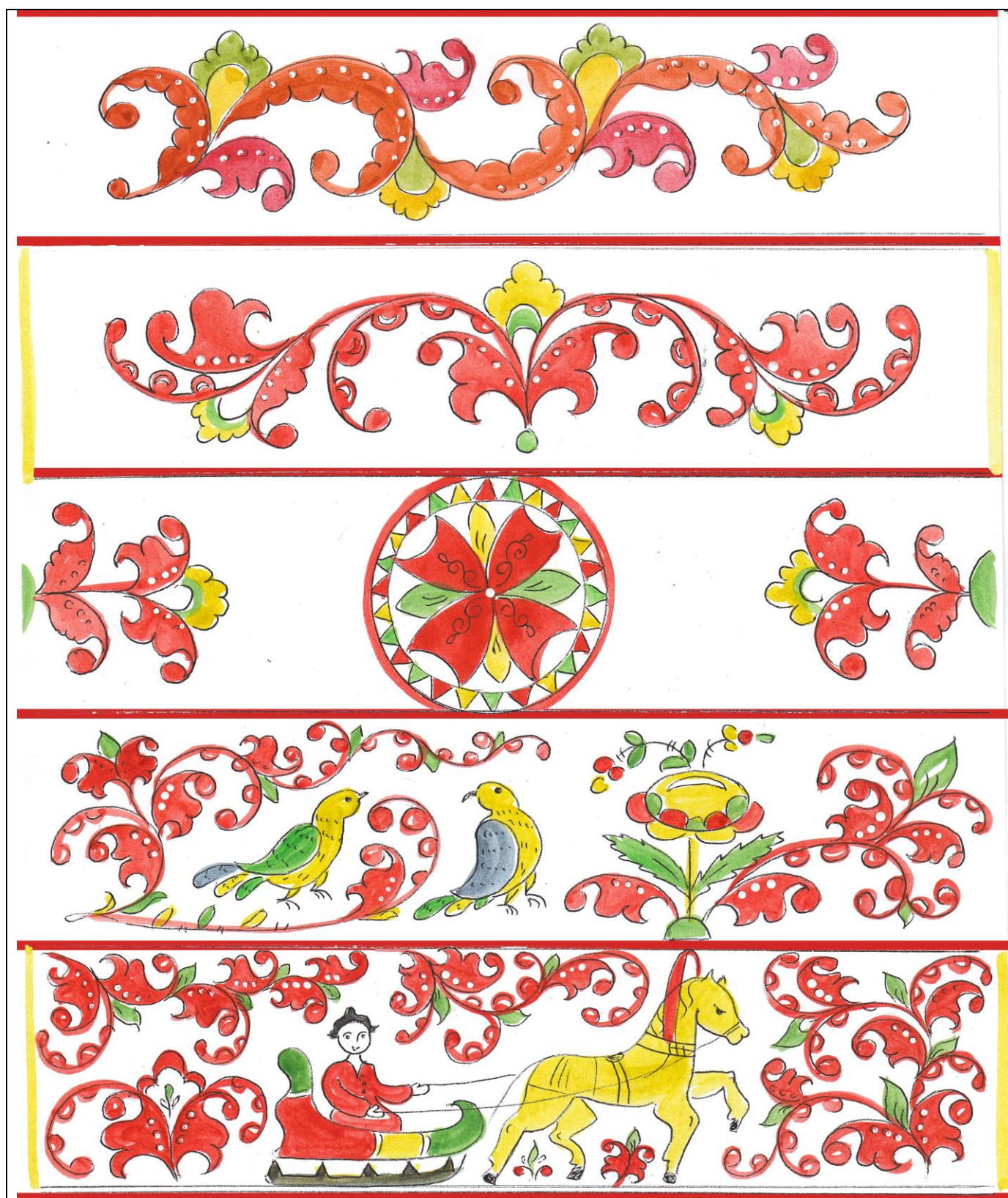
*Этнографические образцы
пучужской росписи на предметах*

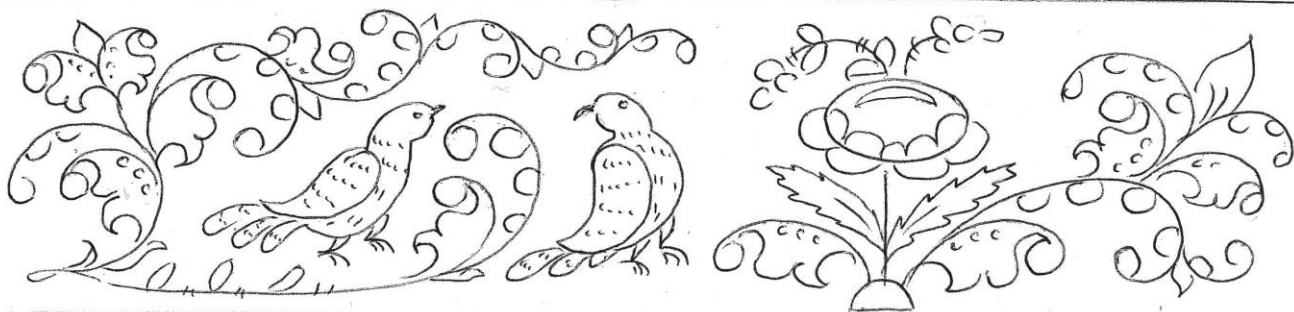
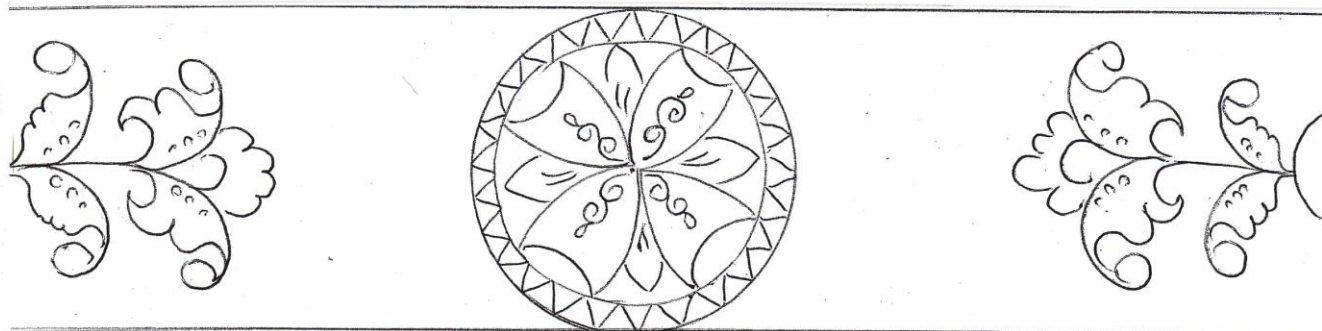
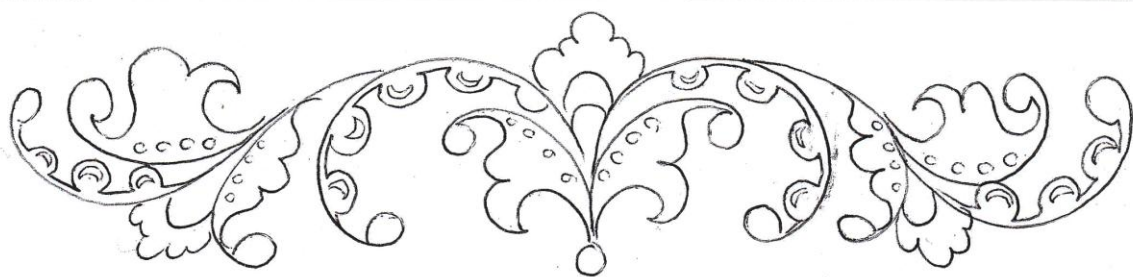
*Современные образцы
пучужской росписи на предметах*

*Сюжетные композиции
пучужской росписи в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
пучужеской росписи в полосе*

Пермогорская роспись

Этот вид росписи зафиксирован в Красноборском районе (ныне – Архангельская область) близ пристани Пермогорье на Северной Двине. Ее основу составляют сюжетные композиции на народные темы, окруженные мелким растительным орнаментом. Гибкие побеги с трехлопастными листьями, тюльпанами, нарядными птицами, сказочной птицей Сири́н. В изделиях данного центра наиболее широко и многогранно отражена жизнь русской деревни XIX века, тема гостеприимства и хлебосольства. В цветовой гамме пермогорской росписи преобладает белый цвет фона и красный – основной цвет узора. Желтый и зеленый цвета являются как бы дополнительными, сопутствующими. Черный тонкий контур ранее наносился гусиным пером. Манера изображения персонажей, их одежд, повествовательность композиций разновременных сцен очень близка приемам древнерусского миниатюрного письма.

В Пермогорье круг бытовых предметов, которые украшались росписью, был особенно широк. Долбленные скобкари, ендовы, ковши, чарки, блюда, берестяные бураки, набирухи, подсвечники, люльки, сундуки, телеги, прялки, ткацкие станы роспись преображала в подлинные произведения искусства.

Карта местности

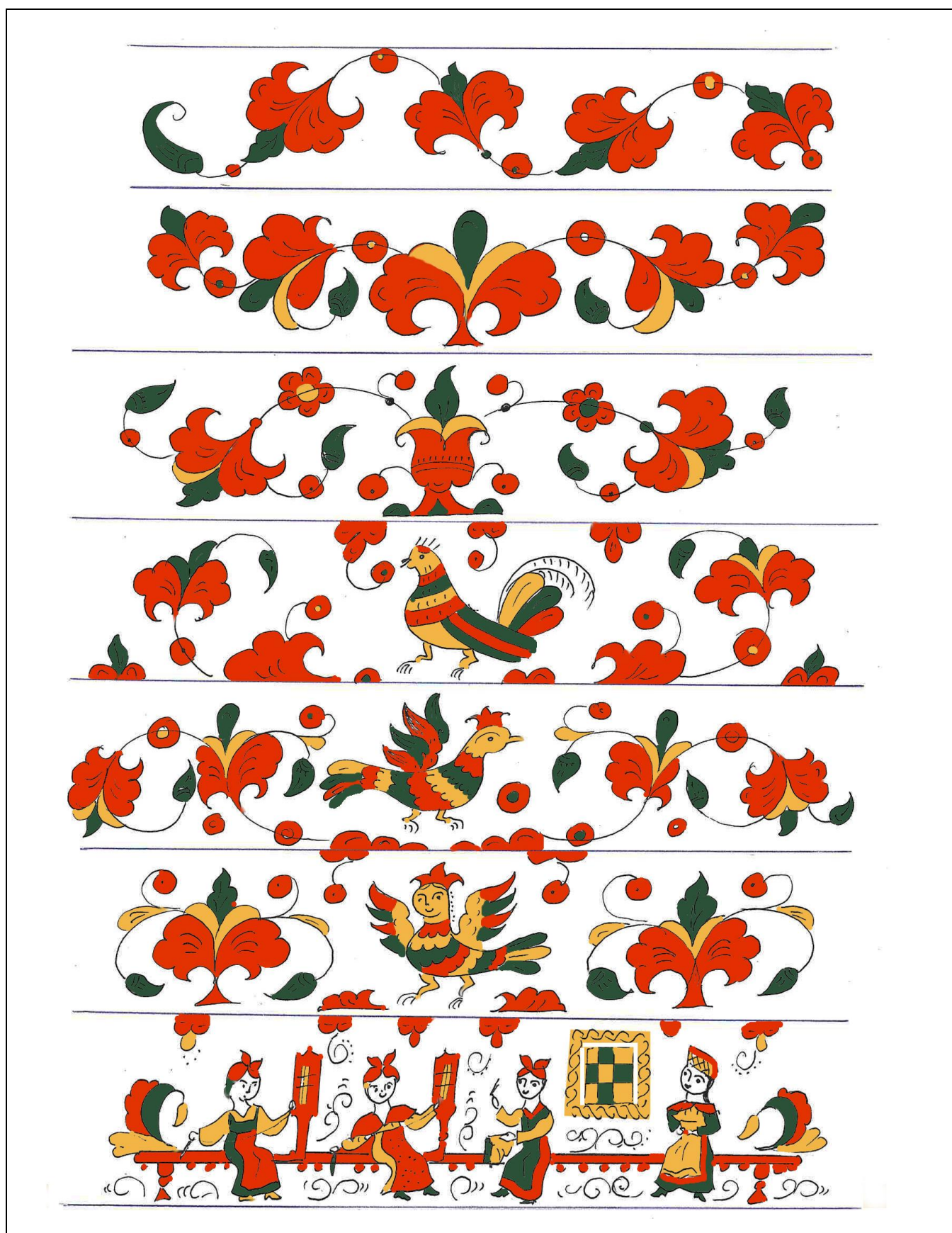
*Этнографические образцы
пермогорской росписи на предметах*

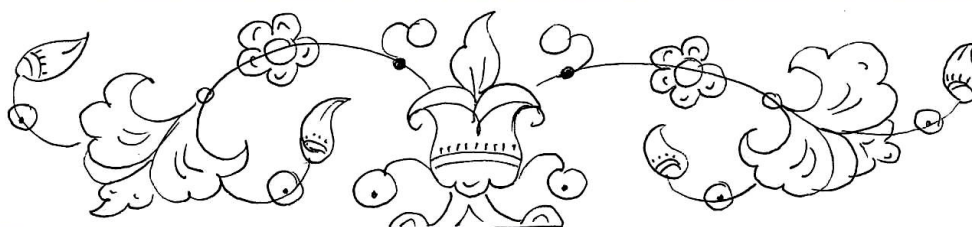
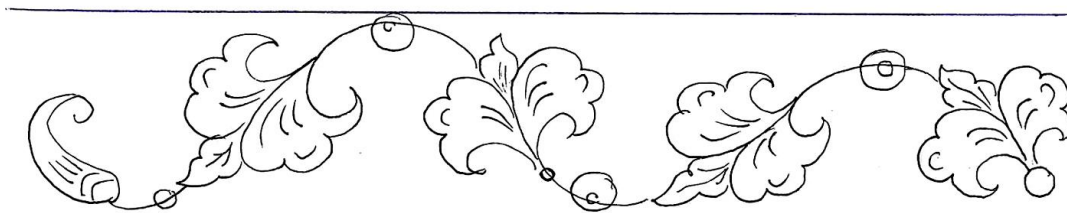
*Современные образцы
пермогорской росписи на предметах*

*Сюжетные композиции
пермогорской росписи в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
пермогорской росписи в полосе*

Мезенская роспись

Роспись зародилась в селе Палащелье Мезенского района, ныне Архангельской области, в конце XIX века. Орнамент росписи состоит из множества рисунков-символов, внутреннее содержание и точное происхождение которых практически утрачены. Тематика мезенских росписей и стилизация рисунка, лаконичность и выразительность, сближает их с древними наскальными рисунками Русского Севера. Сдержанный колорит, где черный контур подчеркивает напряженное звучание коричневатого-красного цвета, невольно напоминает палеолитические пещерные росписи.

Мезень писалась сажей и глиной, которые растворяли в настое смолы лиственницы. Выполнялась роспись размоченной на конце щепкой и пером тетерева, что указывает на очень древние традиции. Роспись украшала в основном прялки.

Карта местности

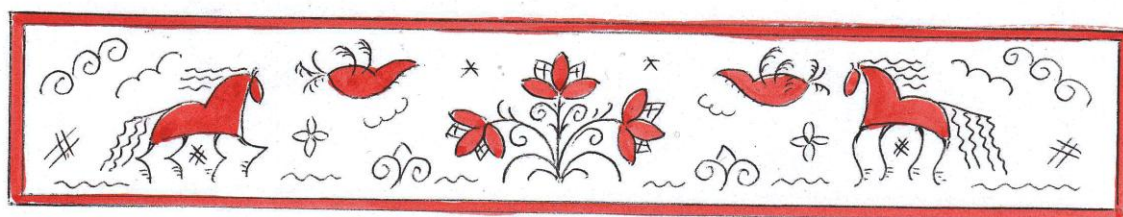
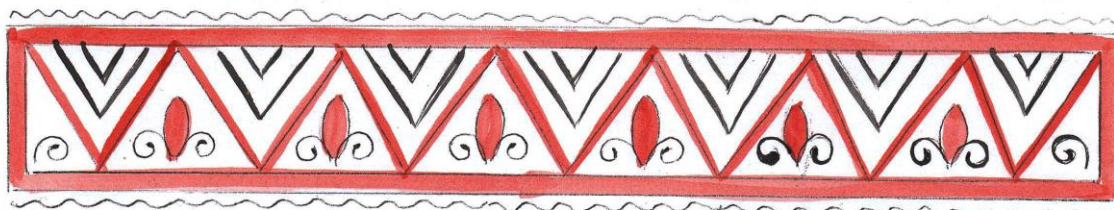
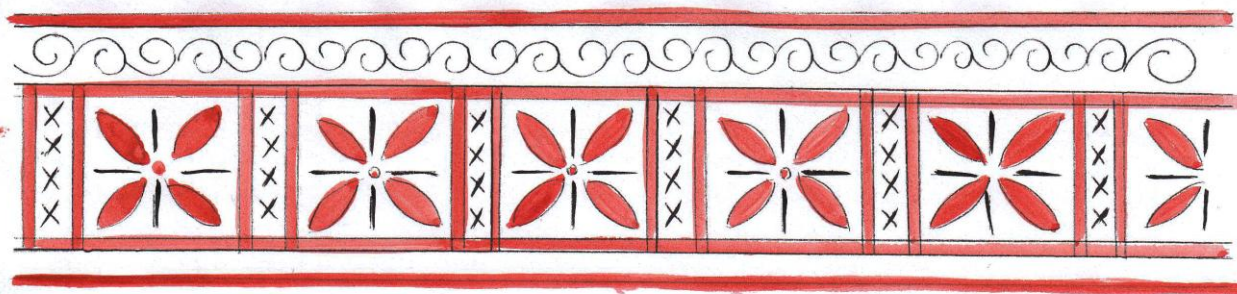
*Этнографические образцы
мезенской росписи на предметах*

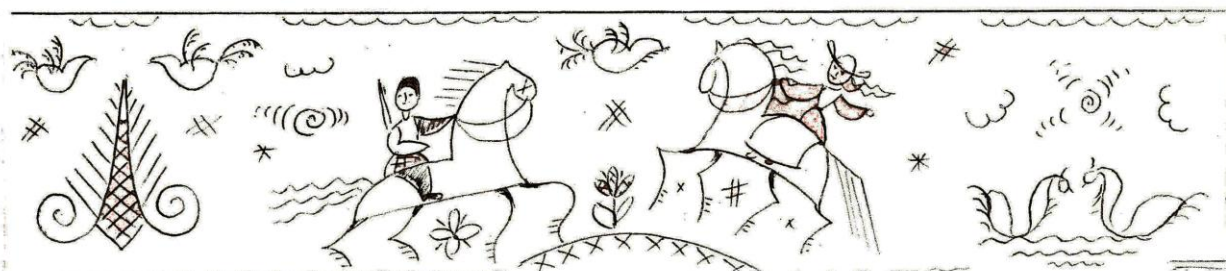
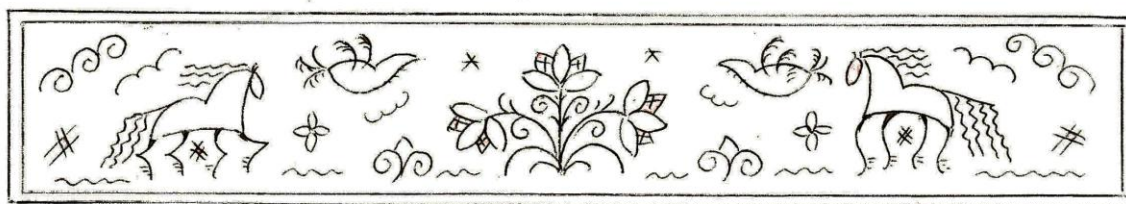
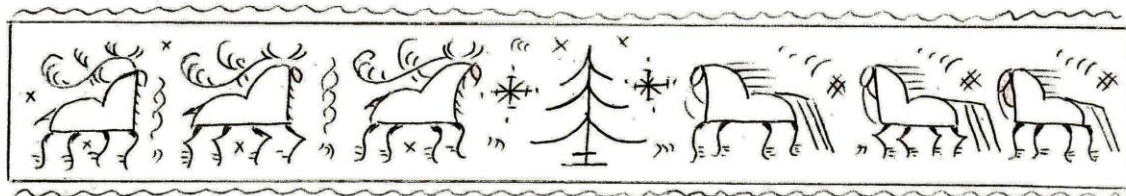
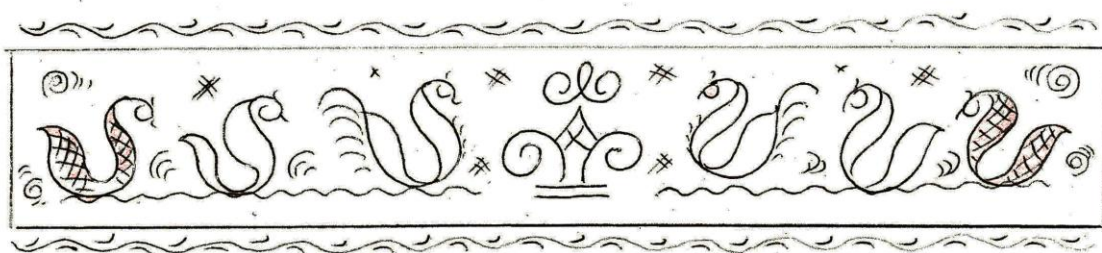
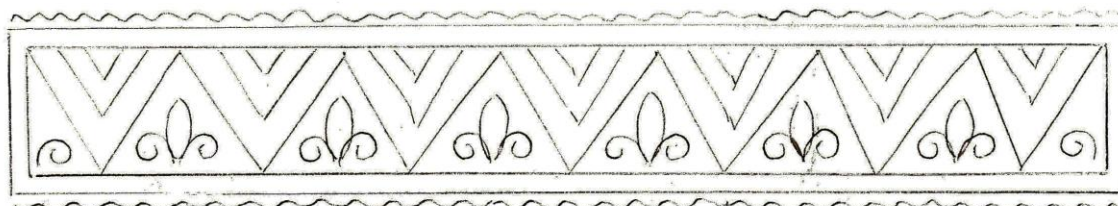
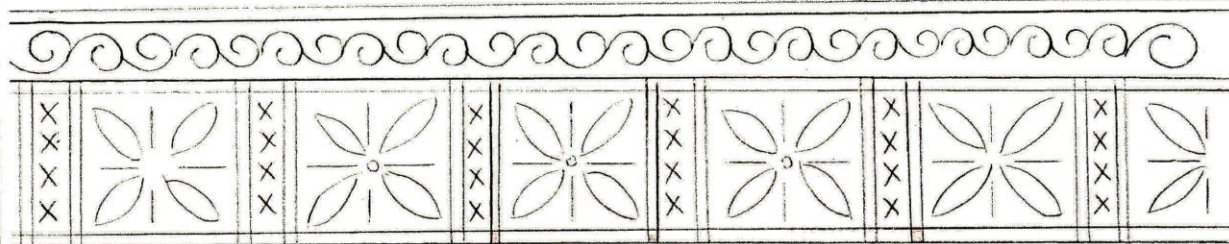
*Современные образцы
мезенской росписи на предметах*

*Сюжетные композиции
мезенской росписи в полосе*

*Раскраска сюжетных композиций
мезенской росписи в полосе*

Литература

1. Народная роспись по дереву [Текст]: [Альбом] / [авт.-сост. В. А. Барадулин]. - [Пермь]: Пермское кн. изд., 1987. - 179 с.: ил.
2. Великоустюгская роспись. Узоры Севера. /сост. Г.Н. Карандашева; рец. Медведев Д.М., Шахова Г.В.. - Вологда: «Фест», 2007. - 34 с.
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. 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. Мезенская роспись: Метод. рекомендации по прогр. «Худож. роспись по дереву на основе традиций нар. искусства Рус. Севера» / Арханг. обл. ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования; [Изместьева Л. А.]. - Архангельск: АОИППК, 1992. - 12,[1] с., [9] л. ил.
7. Русские прялки [Текст]: каталог: выставка из собрания Загорского музея /Упр. культуры Тульского облисполкома, Упр. культуры Московского облисполкома, Тульский художественный музей, Загорский гос. историко-художественный музей-заповедник; сост. О. В. Кругловой. - [Б. м.]: [б. и.], 1971 (Чехов: Чеховский полиграфкомбинат). - 87 с.: ил.
8. Козлова, Н.С. Пучужская роспись: (Азбука нар. творчества) / Н.С. Козлова; Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Архангельск: Правда Севера, 1993. - 8 с.: 12 л. ил.
9. Народная роспись Северной Двины: [альбом] / авт.-сост. О. В. Круглова. - Москва: Изобразительное искусство, 1987. - 166 с.: цв. ил.
10. Ракульская роспись [Текст] : методические рекомендации по программе «Художественная роспись по дереву на основе традиций народного искусства Русского Севера». Вып. 6 / Л. В. Пандина. - Архангельск : Архангельский областной ИППК, 1995. - 16 с.: рис.
11. Русские прялки / Гос. Рус. музей ; [авт. текста Н. Тарановская]. - СПб.: PALACE EDITIONS, [200-?]. - 48, [8] с.: цв. ил., портр.
12. Тимофеева, Л. Ф. Крестьянская роспись мастеров Борка: борецкая роспись / Л. Ф. Тимофеева. - Архангельск : ИПП «Правда Севера», 2004 (ОПО ИПП Правда Севера). - 48 с., [32] л. цв. ил.: ил., карт., цв. ил.
13. Тимофеева, Л.Ф. Устюжская роспись: Метод. пособие для преподавателей сев. росписи по дереву / Л. Ф. Тимофеева. - Архангельск, 2000. - 32, [1] с., [24] л. цв. ил. : ил., карт.

Содержание

<i>Краткая историческая справка</i>	5
<i>Рекомендации</i>	6
Роспись Верхней Уфтыги.....	7
<i>Этнографические образцы росписи Верхней Уфтыги на предметах.....</i>	8
<i>Современные изделия росписи Верхней Уфтыги</i>	8
<i>Сюжетные композиции росписи Верхней Уфтыги в полосе.....</i>	9
<i>Раскраска сюжетных композиций росписи Верхней Уфтыги в полосе.....</i>	10
<i>Сюжетные композиции росписи Верхней Уфтыги в полосе на фоне.....</i>	11
Роспись Великого Устюга.....	12
<i>Этнографические образцы росписи Великого Устюга на предметах.....</i>	13
<i>Современные образцы росписи Великого Устюга на предметах.....</i>	13
<i>Сюжетные композиции росписи Великого Устюга в полосе.....</i>	14
<i>Раскраска сюжетных композиций росписи Великого Устюга в полосе.....</i>	15
Борецкая роспись.....	16
<i>Этнографические образцы борецкой росписи на предметах.....</i>	17
<i>Современные образцы борецкой росписи на предметах.....</i>	17
<i>Сюжетные композиции борецкой росписи в полосе.....</i>	18
<i>Раскраска сюжетных композиций борецкой росписи в полосе.....</i>	19
Пучужская роспись.....	20
<i>Этнографические образцы пучужской росписи на предметах.....</i>	21
<i>Современные образцы пучужской росписи на предметах.....</i>	21
<i>Сюжетные композиции пучужской росписи в полосе.....</i>	22
<i>Раскраска сюжетных композиций пучужской росписи в полосе.....</i>	23
Пермогорская роспись.....	24

<i>Этнографические образцы пермогорской росписи на предметах.....</i>	25
<i>Современные образцы пермогорской росписи на предметах.....</i>	25
<i>Сюжетные композиции пермогорской росписи в полосе.....</i>	26
<i>Раскраска сюжетных композиций пермогорской росписи в полосе.....</i>	27
Мезенская роспись.....	28
<i>Этнографические образцы мезенской росписи на предметах.....</i>	29
<i>Современные образцы мезенской росписи на предметах.....</i>	29
<i>Сюжетные композиции мезенской росписи в полосе.....</i>	30
<i>Раскраска сюжетных композиций мезенской росписи в полосе.....</i>	31
Литература.....	32
Содержание.....	33