

РОСПИСИ МЕЖДУРЕЧЬЯ

Шуйское

РОСПИСИ МЕЖДУРЕЧЬЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

К 1367740

с. Шуйское

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека

85.12
Р75

+ кр + ктм
85.12 0.81 + 85.12 5.5
Роспись - Глинико
2. Роспись по дереву
- Роспись об.

Росписи Междуречья.

Методическое пособие. 2004 год.

Авторский коллектив:

Гладышева О. К.

Методическое пособие. Копии прялок. Творческие композиции.

Глебова А. А. Кутекина Н. А.

Историческая справка. Характеристика и стилистические особенности росписи Междуречья.

Авторский коллектив выражает большую благодарность за помощь в создании методического пособия по росписям Междуречья:

Вересовой Жанне Александровне – мастеру-художнику росписи по дереву, инициатору изучения росписи Междуречья.

Леонтьевой Елене Гурьевне – заведующей отделом культуры администрации Междуреченского района.

Матер Зинаиде Петровне – сотруднику районного краеведческого музея.

Трошкину Леониду Леонидовичу – члену союза журналистов России.

Участникам экспедиции 2003 г. учащимся Шуйской средней общеобразовательной школы **Поповой Марии, Мухлиновой Людмиле, Шараповой Виктории, Дунаеву Максиму, Артюховой Елизавете**

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Название “Междуреченский район” появилось в 1931 году (переименовали Шуйский район, образованный в 1929 году и входивший в состав Вологодского округа Северного края). С 1937 года район вошел в состав Вологодской области. Он занимает площадь в 362,4 тыс. га и расположен в центральной южной части области, в бассейнах рек Сухоны и Шуи.

В состав Междуреченского района вошли земли бывшего Грязовецкого уезда: Авнежская и Ново-Николаевская волости и Шуйская волость Тотемского уезда. Край лесной, болотистый, богатый своими природными ресурсами был населен с древнейших времен. Одно из самых древних поселений вологодского края, погост Векшеньга, находится на территории современного Туровецкого сельсовета. Древним обжитым районом является также Авнега¹, которая упоминается в летописи под 1453 годом. Здесь издавна существовало Авнежское княжество.

Местность прославили авнежские чудотворцы Григорий и Кассиан, монахи Авнежского монастыря, основанного в 1370 году выходцем из Киево-Печерской лавры преподобным Стефаном Махрищским. Авнежская обитель процветала долгие годы, московские князья не обделяли ее своей заботой, сюда слал «книги и другие пожертвования» Дмитрий Донской, царь Иван Грозный «дал средства из своей казны» для восстановления монастыря, находившегося долгое время в разорении после нашествия вятчан и казанских татар².

Древней частью Междуречья является также Митрополье³. Этим именем издревле называлась вотчина ростовских митрополитов близ села Шуйского⁴.

Деятельность монастыря и митрополии наложили отпечаток на развитие культуры края. Сюда стекались паломники, приезжали именитые люди, купечество везло сюда свои товары, оживленные людные

¹ Сегодня на территории древней Авнеги находятся Ноземский, Старосельский, Ботановский и Хожевский сельсоветы.

² Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1880 г., стр. 89, 100.

³ Нынешние Шейбухтовский и большая часть Враговского сельсоветов.

⁴ Арсениевский И. Вологодские епархиальные ведомости. Вологда, 1866 г.

места привлекали мастеровых людей из других территорий. Веяниями извне обогащалась и традиционная народная культура.

Среди развитых видов народного творчества следует отметить искусство резьбы по дереву, выделку деревянной и глиняной посуды, изготовление и художественную обработку домашних тканей.

До революции на территории района насчитывалось более 30 церквей и часовен. В селе Шуйском находились 2 начальные школы: земская и церковно-приходская. При земской школе был класс по обучению детей ремеслу.

К концу XIX века основную массу населения междуреченского края составляли удельные и государственные крестьяне, среди которых сильны были обычаи и традиции общинного хозяйства; лишь небольшая часть земли принадлежала помещикам и церкви. Население занималось земледелием и скотоводством, широкое развитие получило товарное льноводство. Большим спросом пользовалось искусство плотников, кузнецов, каталей, сапожников, гончаров, столяров и других местных умельцев. С развитием отхожих промыслов во второй половине XIX века многие ремесленники уходили на заработки в соседние губернии, а сюда, в Междуречье, приходили мастера из других земель, особенно много было мастеров из Костромской губернии, которая славилась своими «красильщиками», то есть мастерами росписи по дереву. Костромские росписи встречаются на территории почти всего вологодского края. Мастера брали подряды на украшение домов, внутренних помещений в крестьянских избах, расписывали предметы быта.

Московский журналист и писатель Юрий Арбат, который путешествовал по Тотемскому краю в поисках «красоты» и собирал украшенные предметы крестьянского быта, отмечает, что такого обилия домашней росписи ему еще не доводилось встречать. В своих путевых заметках он отметил, что, по свидетельству информаторов, мастера приходили из Молвитина, широко известного костромского центра росписи по дереву⁵. Однако во время поездки журналист получил и другую информацию, что и свои местные мастера владели искусством росписи и тоже ходили по деревням «малярили»⁶. Естественно предположить, что мно-

⁵ Арбат Ю. А. Путешествие за красотой. М. 1966 г. с. 108.

гие ремесленники учились у костромичей, но под влиянием местных традиций создавали свой строй росписи, вырабатывали свои технические приемы. Появились различные варианты живописной росписи, отвечающие местным вкусам и запросам заказчиков.

СВОБОДНО-КИСТЕВЫЕ РОСПИСИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

Роспись является одним из видов народного искусства. Она получила широкое развитие особенно на Русском Севере, северянам полюбилися «живой и веселый характер» росписи. Здесь, среди белых снегов и долгих зим, она была подобием «райского сада» и создавала праздничную атмосферу, придавала особую красочность и нарядность дому и всем бытовым предметам.

Народные декоративные росписи по своим техническим приемам делятся на два вида: графические и живописные или свободно-кистевые. Графические росписи наиболее древние, время их возникновения относят к XVI - XVII вв., истоки их восходят к богатой культуре украшения рукописных книг, миниатюр, иконному письму. Свободно-кистевые росписи появились в XVIII веке и связаны с развитием «травного» письма в иконописи и стенописях соборов, но самое главное они явились порождением нового времени и реформ начала XVIII века, повлекших за собой изменение всего уклада жизни в обществе.

Техника письма этого вида декоративной живописи позволяла расписывать без труда большие плоскости, поэтому росписью украшали дома и внутренний интерьер избы: заборки, двери, полатные брусья, воронцы, встроенные шкафы, припечные доски, голбцы и даже потолки. Росписью орнаментировали орудия труда и предметы быта. Крепко жила в народе уверенность, что мир должен быть устроен гармонично. Вот почему старались каждой бытовой вещи придать не только удобную форму, но и красивый вид, украсить ее узором. Роспись, как никакой другой вид творчества, служила этой идее, и для ее создания не требовалось много времени. Для хорошего мастера написать на прялке,

⁶ Арбат Ю. А. Путешествие за красотой. М. 1966 г. с. 111.

поставце, двери, да и подпечке или голбце цветущее дерево, букет – вазон, льва, птицу или создать целую сюжетную композицию как, например, «гулянье в садах», «охота на зверя и птицу», сцену «с чаепитием» не составляло большой сложности. Основными элементами живописных композиций были определенные изображения: розы, тюльпаны, лепестковые цветы (шиповник, ромашки), виноград и просто ягоды, собранные в пышные букеты или представляющие цветущие деревья.

Орнаменты росписей донесли до нас знаки «аграрно-магической символики». В них прослеживается связь с силами природы, которые человек обожествлял, поклонялся им и заклинал их. Древние верования, их поэтическое переосмысление звучат сегодня в сказках, легендах, преданиях; в изобразительном виде они дошли до нас в орнаментах вышивок, ткачества, резьбы, росписи и т.д.

Свободно-кистевые росписи были распространены на огромных пространствах России. По технике письма они называются иногда «маховыми», так как за одно движение кисти создается сочный живописный мазок элемента росписи. Орнамент наносится на предмет без предварительного рисунка, размечаются только крупные цветовые пятна, делаются акценты, вокруг которых строится композиция узора.

Цветовая палитра росписи хотя и очень красочна, но она состоит, как правило, из ограниченного количества красок, мастер умел достичь гармонии подбором нескольких цветов.

ИСТОРИОГРАФИЯ

Изучению росписей как своеобразного вида народного творчества посвятили свои изыскания многие крупные ученые. Однако нас будут интересовать те работы, которые посвящены свободно-кистевым росписям или где есть упоминание о росписях среднего течения реки Сухоны.

Прежде всего, необходимо отметить, что, по мнению многих ученых, свободно-кистевые росписи хронологически относятся к XVIII – XIX вв., хотя растительные мотивы, характерные для росписей, существовали уже в древности.

Одним из известных ученых, занимающихся изучением и восстановлением традиционных росписей в местах их бытования, была сотрудница московского НИИХП, кандидат искусствоведения В. М. Вишневская. В статье «Свободные кистевые росписи» (стр.18) она отмечает, что мотивы росписей связаны с миром природы, различные центры имеют общие художественные традиции. На развитие орнамента росписи оказали влияние рисунки дорогих привозных тканей, искусство фресковой живописи и живописные орнаменты в оформлении древнерусских книг. В заключение она пишет, что в истории русского живописного орнамента существовала единая линия, начало которой восходит к искусству древнего Киева и Новгорода.

В своей статье «Крестьянские росписи Севера» В. А. Шелег отмечает, что это молодой вид народного искусства и развивался особенно интенсивно там, где была ранее распространена резьба по дереву. По сути своей росписи вытеснили резьбу, как более трудоемкий способ украшения предмета. В отличие от графических свободно-кистевые росписи в основе своей бессюжетные, главными мотивами их являются варианты разнообразных стилизованных цветов. Свободно-кистевые росписи явились отражением новой русской культуры, навеянной новыми изменениями в социально-культурной жизни городов.

Крупным специалистом народного искусства была сотрудник Загорского музея-заповедника О. В. Круглова. В книге «Русская народная резьба и роспись по дереву» (стр.11) она отмечает, что особое распространение роспись имела «в областях Русского Севера». Она описывает различные центры росписи, технику, традиционные схемы построения орнамента, уделяет внимание тотемским прялкам и утверждает, что форма тотемских прялок легла в основу прялок многих центров, расположенных вокруг Тотьмы. О прялках Междуреченского района (стр.12) пишет: «Прялки Междуреченского района венчает ряд куполообразных городков». На стр. 9 названной работы помещены изображения двух междуреченских прялок. Одна из них, с маленькой квадратной лопастью, украшена резьбой, по которой нанесена роспись, а другая с лопастью-гребешком, увенчанной рядом городков. О прялках Междуречья имеются сведения в статье В. А. Притчиной «Прялки из собрания Тотемского краеведческого музея». В фондах Тотемского музея имеются всего три

прялки из Междуречья, они украшены резьбой, поверх которой нанесен цветочный орнамент (Изображение такой прялки она приводит на стр. 115).

Полезным источником для начинающего изучать роспись будет книга Н. К. Величко «Роспись. Техники. Приемы. Изделия». В доступной форме автор объясняет символику орнаментов росписи: шестилучевые розетки обозначают громовой знак, так называемые солярные знаки – всевозможные круговые и крестообразные розетки – символизируют солнце, птица сирин – вестник судьбы, лев – символ добра и силы, грифон – охранитель богатства, единорог – мифический зверь, обладающей недюжинной силой, русалки – берегини. Отдельная глава посвящена традиции иконописи в народных росписях. Но самое главное – автор подробно описывает свойства красок, их названия, технику письма.

В статье В. Т. Шмаковой приводятся данные, подтверждающие, что молвитенские костромские мастера ходили по всему Русскому Северу небольшими артелями по деревням в поисках заработка. Об этом же пишет в своем исследовании «Народные монументальные росписи Костромской области» сотрудник Костромского музея-заповедника С. С. Каткова. Характеризуя «малярный» промысел, в котором было занято 7,5 % всех хозяйств в губернии, автор сообщает, что исторически так повелось: в северо-восточные губернии – Вятскую, Вологодскую, Пермскую, Архангельскую – уходили отходники из Буйского уезда, которому принадлежало и село Молвитино (сейчас Сусанино).

РОСПИСИ МЕЖДУРЕЧЬЯ В СОБРАНИЯХ МУЗЕЕВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная работа основана на изучении коллекций с росписями междуреченского края в собраниях Вологодского государственного музея-заповедника, Тотемского музейного объединения и Междуреченского районного краеведческого музея. Необходимо отметить, что, в основном, в музейных коллекциях представлены шкафы, филенки дверей, фрагменты расписных заборов, но более всего собрано прилок.

На территории Междуречья существовало несколько видов прялок, но все они отличаются небольшими прямоугольными лопастками, стройной тонкой резной фигурной или точеной ножкой и узким донцем. Лопастки прялок венчаются фигурными городками, напоминающими ампиры вазы, или двухъярусными ромбическими. Низ лопасток был украшен серьгами или по-местному «кудрями»⁷.

Распространены были также составные прялки с точеной ножкой, полностью окрашенные черной краской и покрытые блестящим лаком.

Наиболее ранней датированной прялкой следует считать корневую прялку 1875 года из Междуреченского краеведческого музея (Рис. 1, 2). Вся плоскость лопасти ее украшена мелкой трехгранно-выемчатой резьбой с золотой раскраской. Резьба выполнена в 1814 году, эта дата вырезана в верхней части лопасти. Росписью прялку украсили в 1875 году. На обороте изображение занавеса с кистями и две розы, а на синем фоне написано: «сия пряха Анны Алексеевны Балябиной. 1875 года». Этот экспонат может служить свидетельством того, что, действительно, резьба по дереву существовала здесь задолго до появления росписи. Резьба отличалась легкими орнаментами, представляющими древние магические узоры. О чистоте, тонкости и древней символике резных орнаментов можно судить по рисунку на рубели из фондов краеведческого музея Шуйского (Рис. 3).

Еще одна ранняя прялка, хранящаяся в музее, датирована 1877 годом. Она поступила из деревни Петрищево (Рис. 4, 5). На лопасти изображен цветок на гибком стебле с удлинёнными листьями. Желтый цветок похож на одуванчик, утыканный зелеными и черными тычинками. На обороте лопасти тюльпановидный цветок, черной краской написан год создания росписи. Роспись очень простая и кажется примитивной, но она написана очень живо, буквально «на одном дыхании», у мастера есть чувство цвета и чувство ритма.

В собрании Вологодского государственного музея-заповедника имеется прялка 1891 года (Рис. 6, 7). Она поступила из деревни Олехово Старосельского сельсовета. Куст сочных ягод на интенсивном зеленом фоне, красный «розан» на обороте лопасти - и ягоды, и бутоны,

⁷ Бруцкус В.Д. Документы историко-бытовой экспедиции в Междуреченский район. 1977 г.

идушие по ножке, написаны в традициях костромских росписей. Небольшая коллекция предметов крестьянского быта с росписями была привезена в ВГМЗ из экспедиции в Междуреченский район, проводимой под руководством заведующей отделом истории досоветского периода В. Д. Бруцкус в 1977 году.

Музейные собрания хотя и небольшие, но они наглядно иллюстрируют развитие росписи в междуреченском крае. Роспись на этой территории явилась более поздней по отношению к искусству резьбы по дереву. Она возникла под влиянием городской и посадской культуры и вобрала в себя различные явления бытового уклада. Мощный толчок развитию росписи дали костромские мастера-отходники во второй половине XIX века.

ХАРАКТЕРИСТИКА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСПИСЕЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ

Росписи междуреченского края относятся к свободно-кистевым росписям. Они неоднородны по своим стилистическим особенностям и представляют определенную трудность для классификации. Можно выделить несколько разновидностей, одной из которых является тип росписи, сформировавшейся под влиянием «костромских». Этот тип росписи получил наибольшее распространение и развитие в Междуречье, поэтому он предлагается для углубленного изучения и освоения современными мастерами. В росписях прослеживается единство с грязовецкими декоративными росписями, например, цветок мака с открытой серединой на зеленом фоне или мелкие миниатюрные цветы, выполненные тычками. К тотемским росписям близка компоновка многих букетов, цветовой строй и приемы написания роз и тюльпанов.

Художественные особенности росписи в значительной мере обусловлены приемом выполнения орнамента кистью от руки без предварительного рисунка и, конечно, без трафарета. Этот, на первый взгляд, чисто технический момент во многом и определил стилевой характер росписи.

Росписи имеют активный цветовой строй, они нарядны, красочны и состоят из разнообразных цветов, собранных в своеобразные букеты, вазоны или цветущие ветви. Мастера разрабатывали различные варианты роз, тюльпанов, маков, цветов шиповника и лепестковых цветочных розеток или «ромашек», создавали из них живописные декоративные композиции. Бутоны и ягоды, напоминающие клюкву и чернику, распределялись на свободном пространстве фона между листьями и цветами. Иногда они формировались в гроздья и входили в основную канву построения букета. Цветы группировались по три – четыре цветка, располагаясь ромбом или треугольником в общей схеме росписи, иногда букет строился из чередования роз с тюльпанами и лепестковыми цветами или цветы разбрасывались равномерно по всей поверхности предмета. Мотивы цветов получали в росписи условную лепку объема цветом, отбликованным белильным оживком. Мастера писали «скописью», по непросохшему подмалевку наводили цветы, прописывали лепестки. Краска ложилась сначала на нижние лепестки, они получались плотными, а верхние лепестки с белильным «разживом» получались светлые, полупрозрачные. Слои краски просвечивали одна через другую, придавая всей росписи легкость и объемность. При написании бутона и ягоды краску набирали на кисть один раз, а затем «оживляли» их белильным мазком. Мазки разной плотности создавали переходы цвета от более густого насыщенного к более светлому тону. Мастера берегли краску и старались досуха использовать ее. Цветы, например, тюльпаны, чаще писали одним движением кисти, набирая на нее сразу два цвета – синий и белый или красный и белый. Готовую цветочную композицию мастера «разживляли» мелкими черными листочками, травками, которые объединяли мотивы и разбивали замкнутость отдельных форм, увеличивали узорность и орнаментальность росписи.

Фон кистевых росписей Междуречья зеленый, красно-охристый и красно-коричневый, очень редко встречается белый. Красоту росписям придавали также цветные полосы, идущие по краям на лопастках прялок и ножек, или разноцветные профили на филенках дверей и на заборках. Они, как в раму, заключали цветочные букеты, придавая всей композиции завершенность. Использовались также разнообразные бордюрики, полукружья и «занавесы». Большая вариативность цветочных

мотивов и листьев встречается в украшении резных фигурных ножек прялок.

Росписи других направлений в данной работе не рассматриваются, это тема для последующих исследований. Однако следует отметить, что во многих центрах местной росписи сказалось влияние городской культуры. Промышленное развитие таких близких к Междуречью городов как Тотьма, Грязовец и Вологда ускорило проникновение городских черт в быт местного населения. Кроме того, и местные мастера-отходники, возвращаясь с заработков из крупных городов (Ярославля, Архангельска и даже Санкт-Петербурга), привносили изменения в установившиеся традиции и каноны народного искусства. Так появились в народной росписи элементы, напоминающие знаки в игральных картах - «трефы», «бубы» и «черви», появились маленькие сердечки, пронзенные стрелой, бабочки, сложно-фигурные вазы. В цветочные композиции вписывались орнаменты из геометрических фигур, а букеты стали напоминать мелкоузорную гладьевую вышивку.

В целом, росписи Междуречья являются яркой страницей истории развития края. Они отражают многие явления духовной культуры народа, его быта, входят составной частью в традиционное народное искусство Русского Севера.

Рис. 1, 2.
Корневая прялка 1875 г.
(МРКМ 13-Д-15)

Рис. 3. Рубель
(МРКМ 34-Д-35)

Рис. 4, 5. Прялка 1877 г. (МРКМ 12-Д-14)

Рис. 6, 7. Прялка 1891 г. (ВОКМ 11782)

Рис. 8. Прялка корневая (ВОКМ 20690)

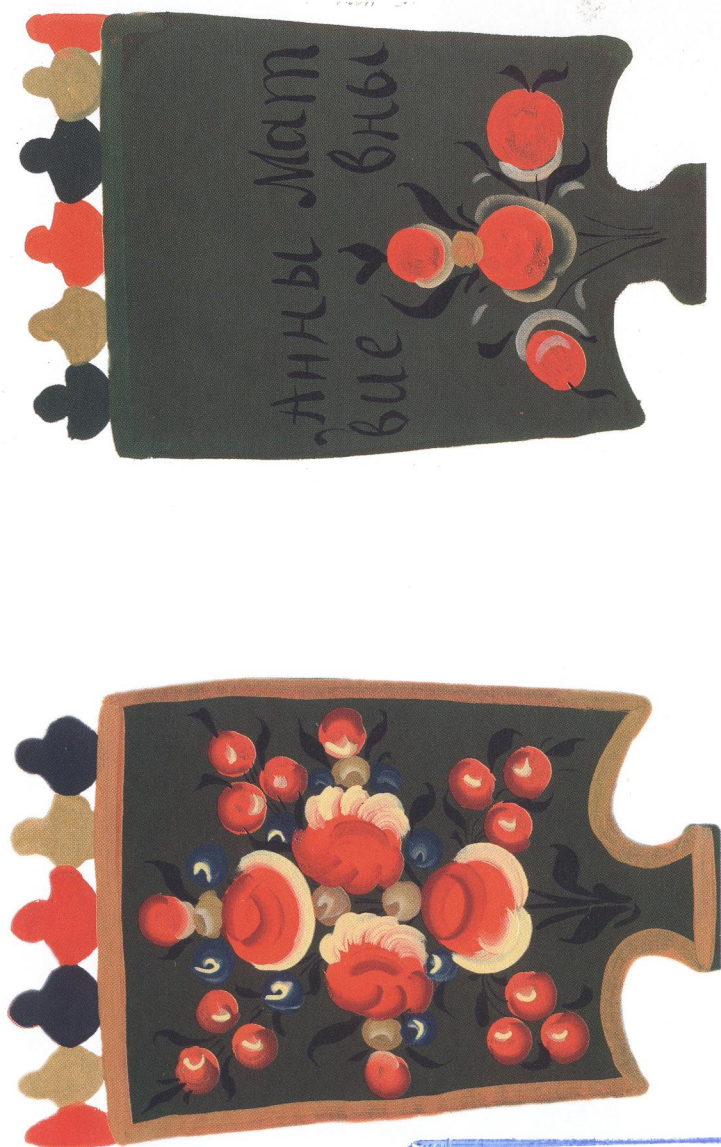

Рис. 9. Прялка корневая. Начало XX в.

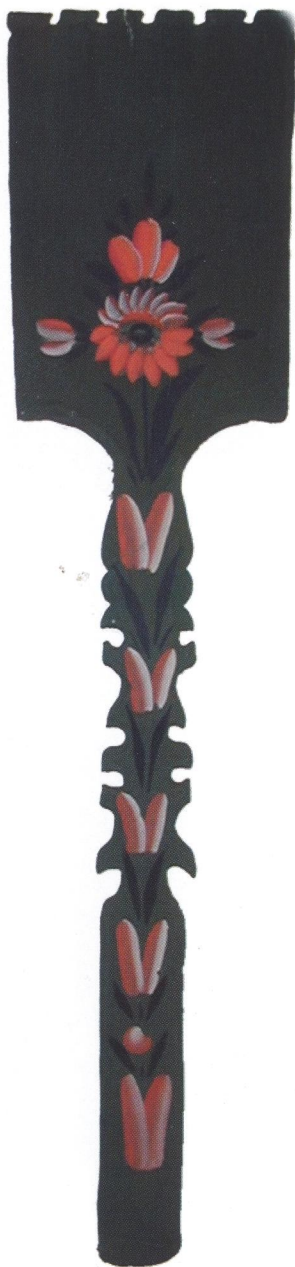
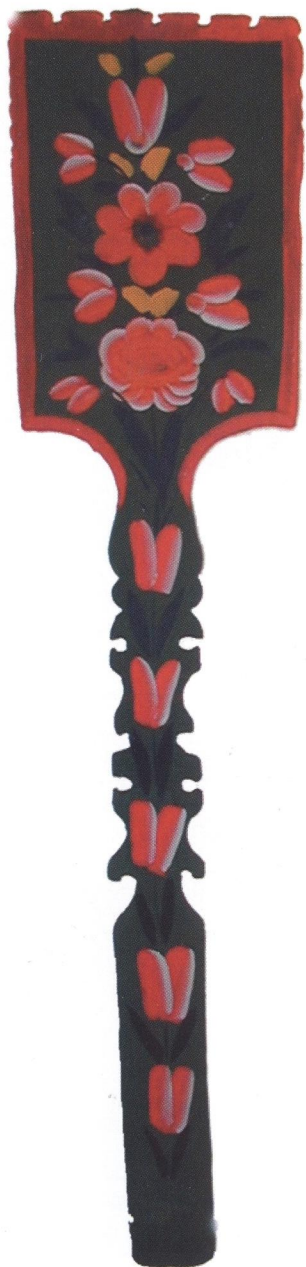

Рис. 10. Прялка. Начало XX в.

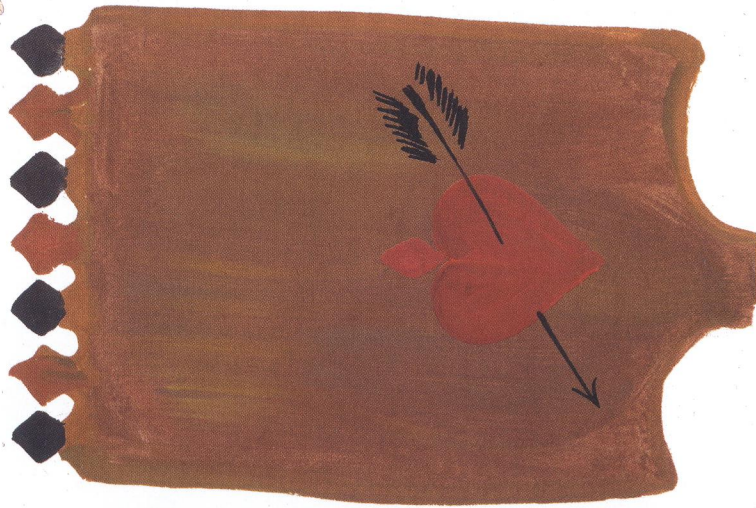

Рис. 11. Прялка с изображением сердца (МКБ-51)

Рис. 13. Прялка с изображением карточного знака “червы”
(МКРМ 20-Д-22)

Рис. 12. Прялка с ромбической
композицией (ВОКМ 20698)

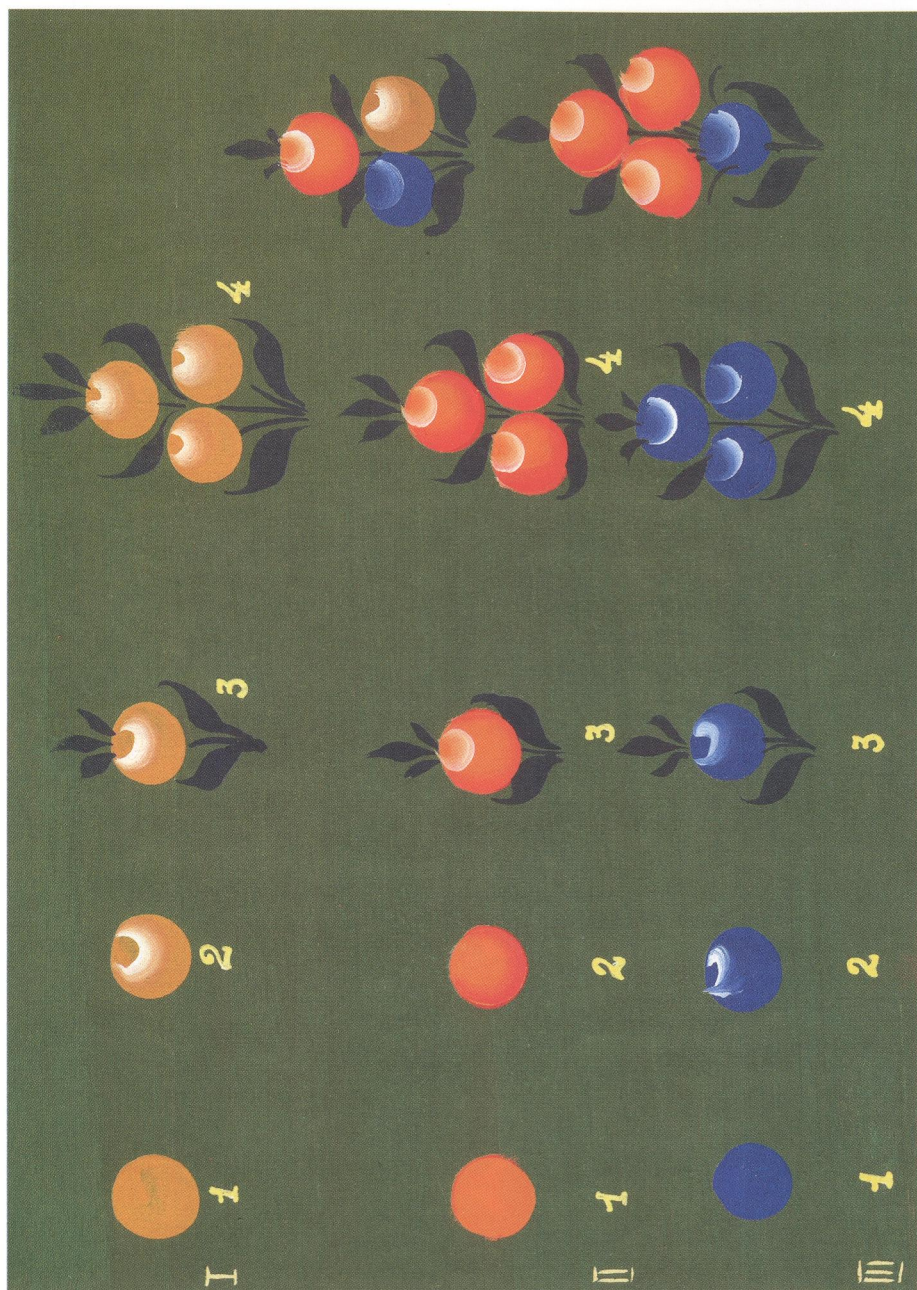

Таблица № 1 (Элемент "Ягода")

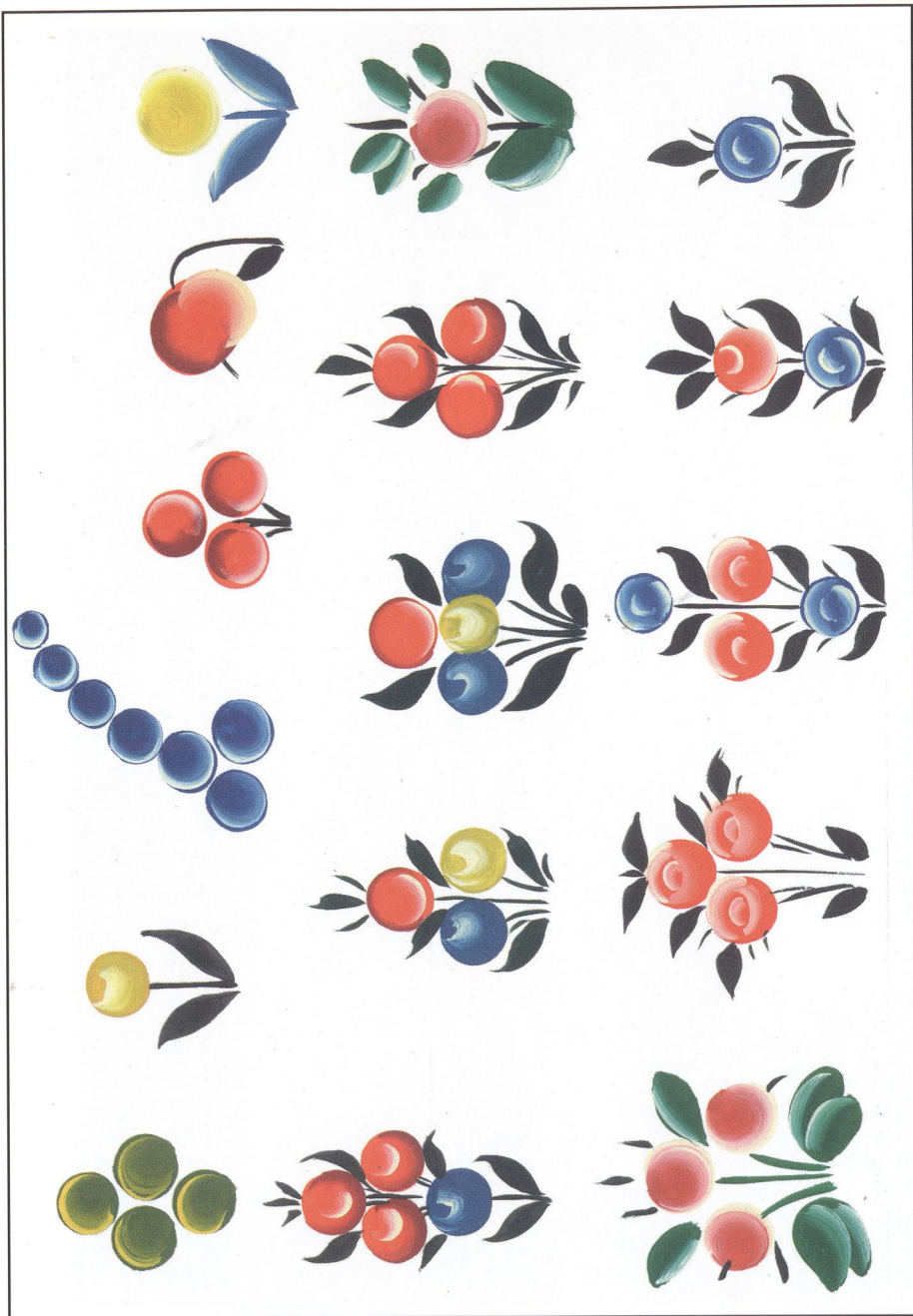

Таблица № 1-а (варианты композиций с элементом “Ягода”)

Таблица № 2 (элемент "Мак")

Таблица № 3 (элементы II - "Ромашка", III - "Шиповник")

Таблица № 3-а (элемент "Шиповник")

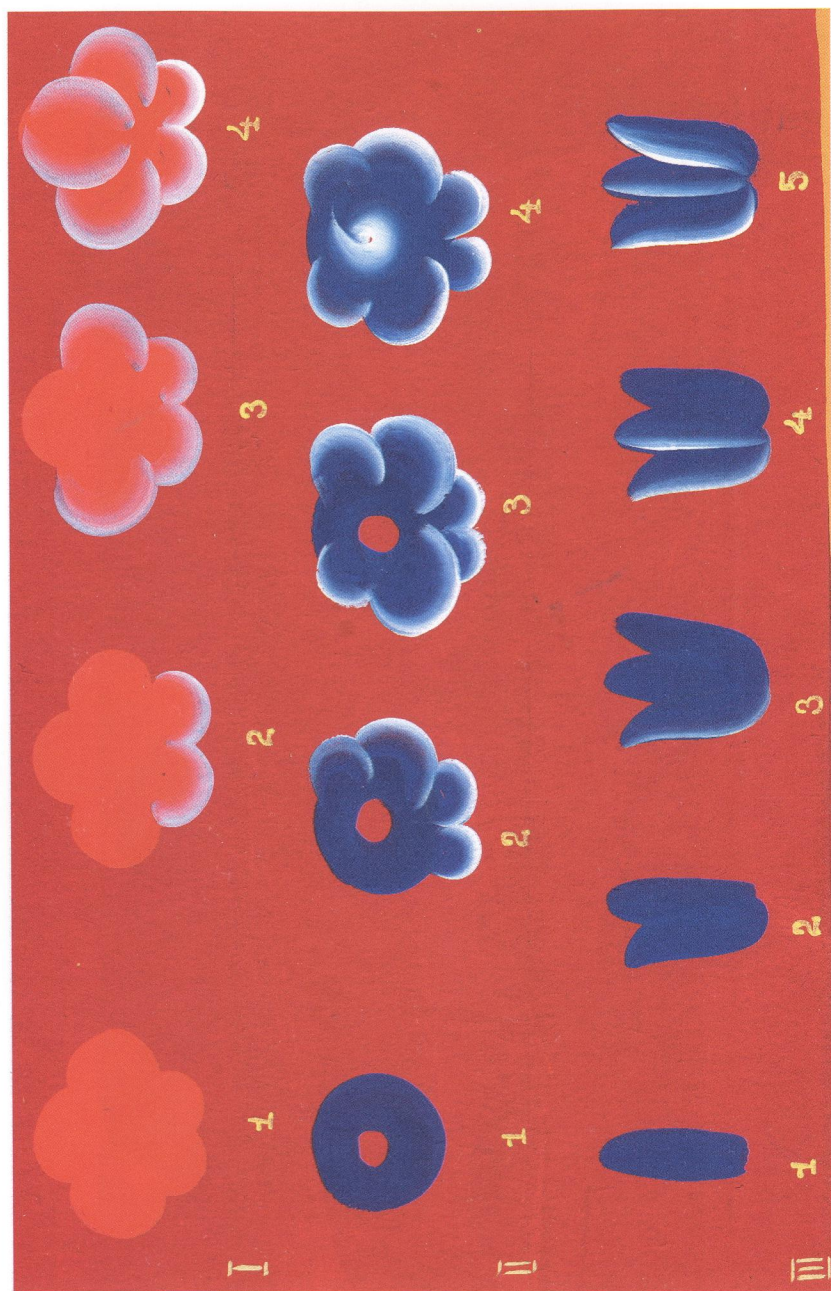

Таблица № 4 (элементы I - "Роза", II - "Розан", III - "Тюльпан")

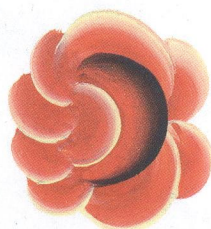
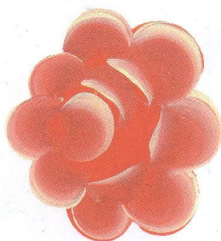
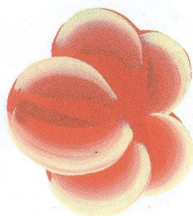
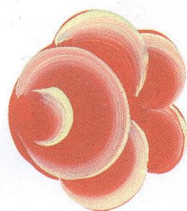
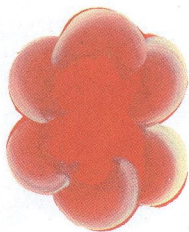
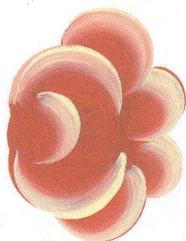
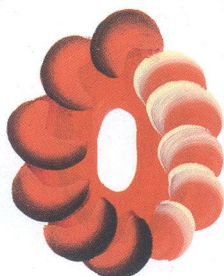
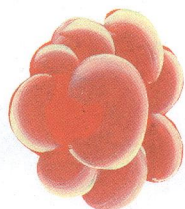
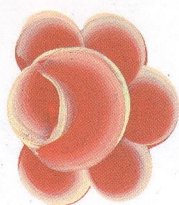
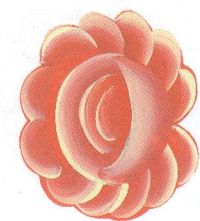

Таблица № 5 (варианты элемента "Роза")

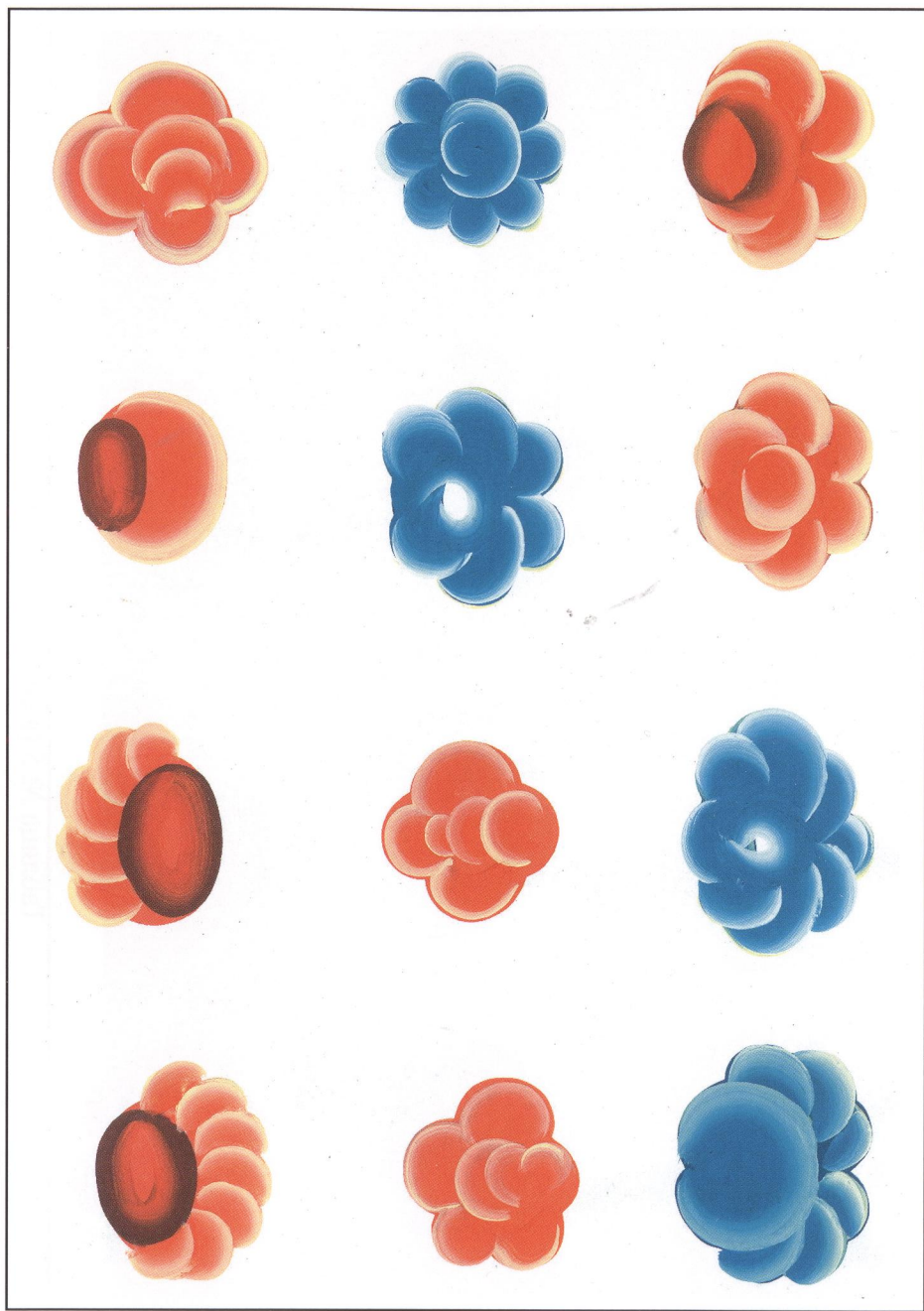

Таблица № 6 (варианты элементов “Роза”, “Розан”)

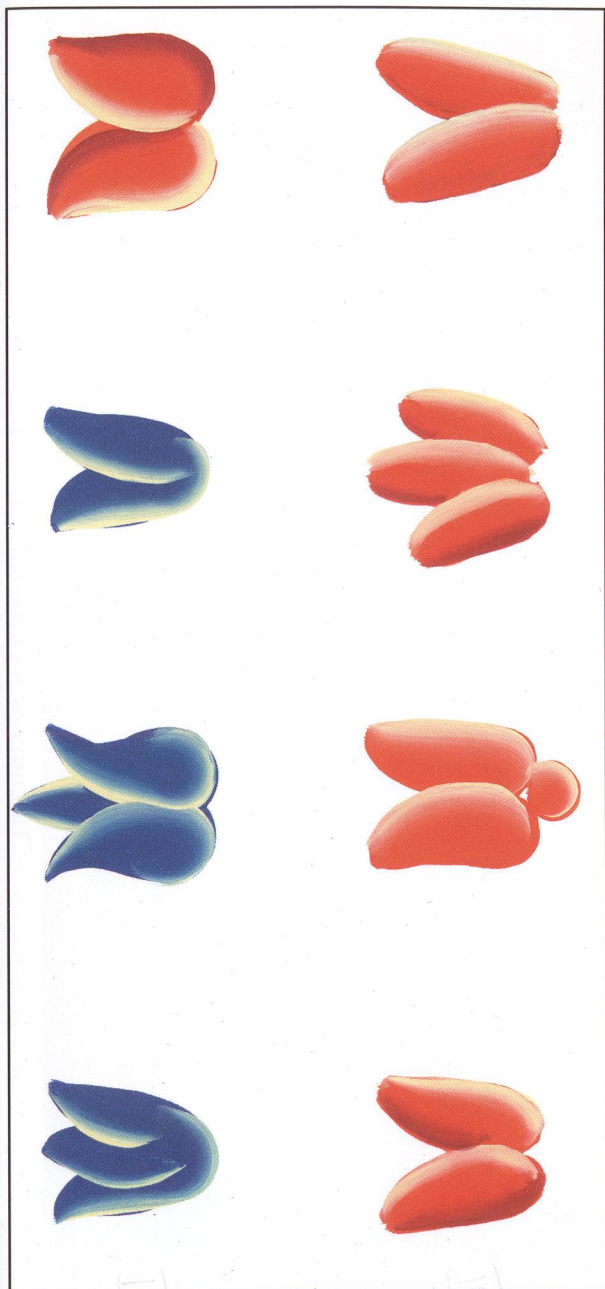

Таблица № 7, 8 (варианты элемента "Тюльпан")

Таблица № 9 (элемент "Лист")

Таблица № 10 (варианты элемента "Лист")

Таблица № 11 (Составление композиций из элементов)

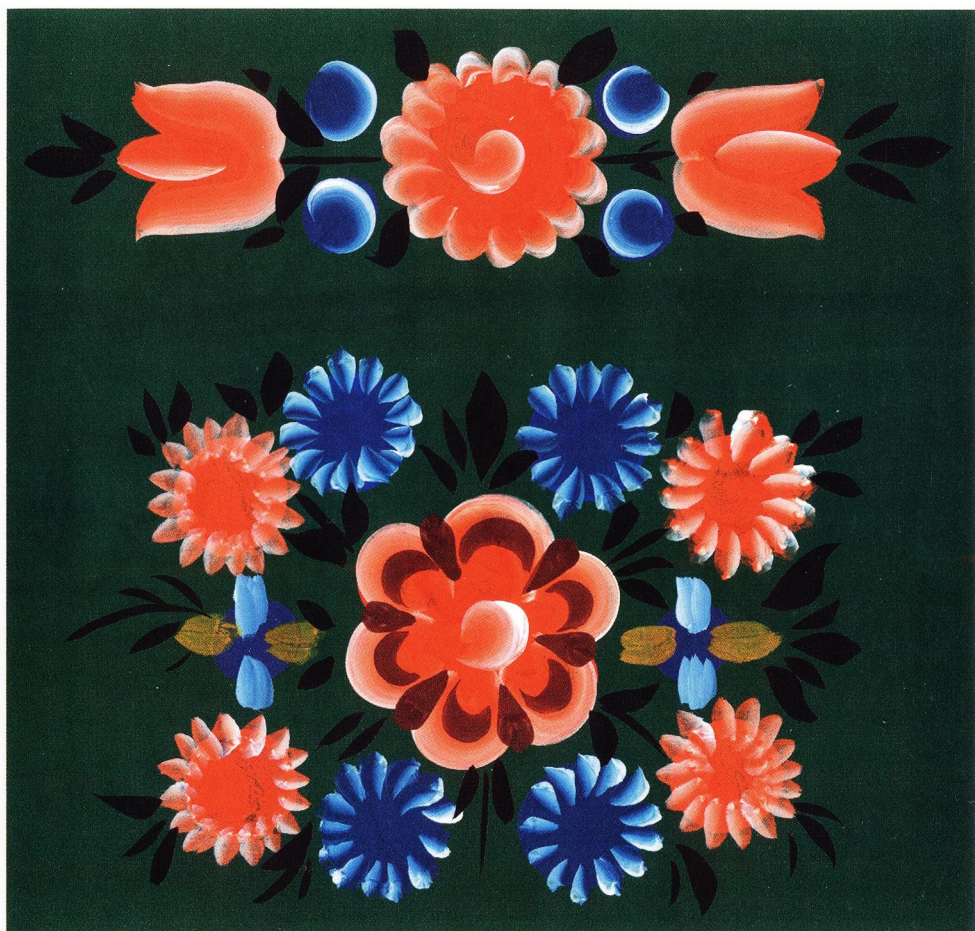

Таблица № 12 (Составление композиций из элементов)

Таблица № 13 (Составление вертикальных композиций)

Таблица № 14 (Составление бордюров)

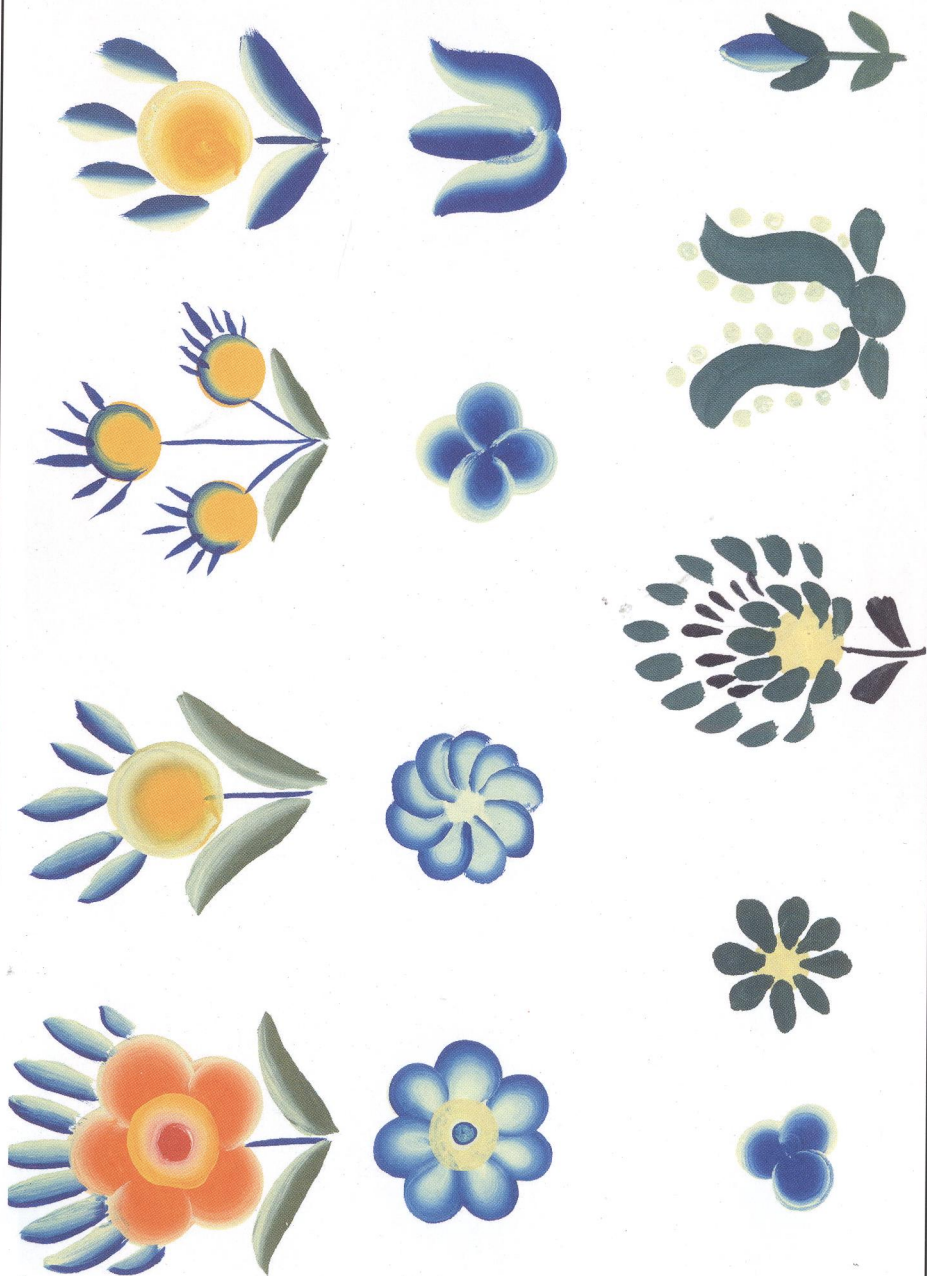

Таблица № 15 (Элементы, встречающиеся в росписи)

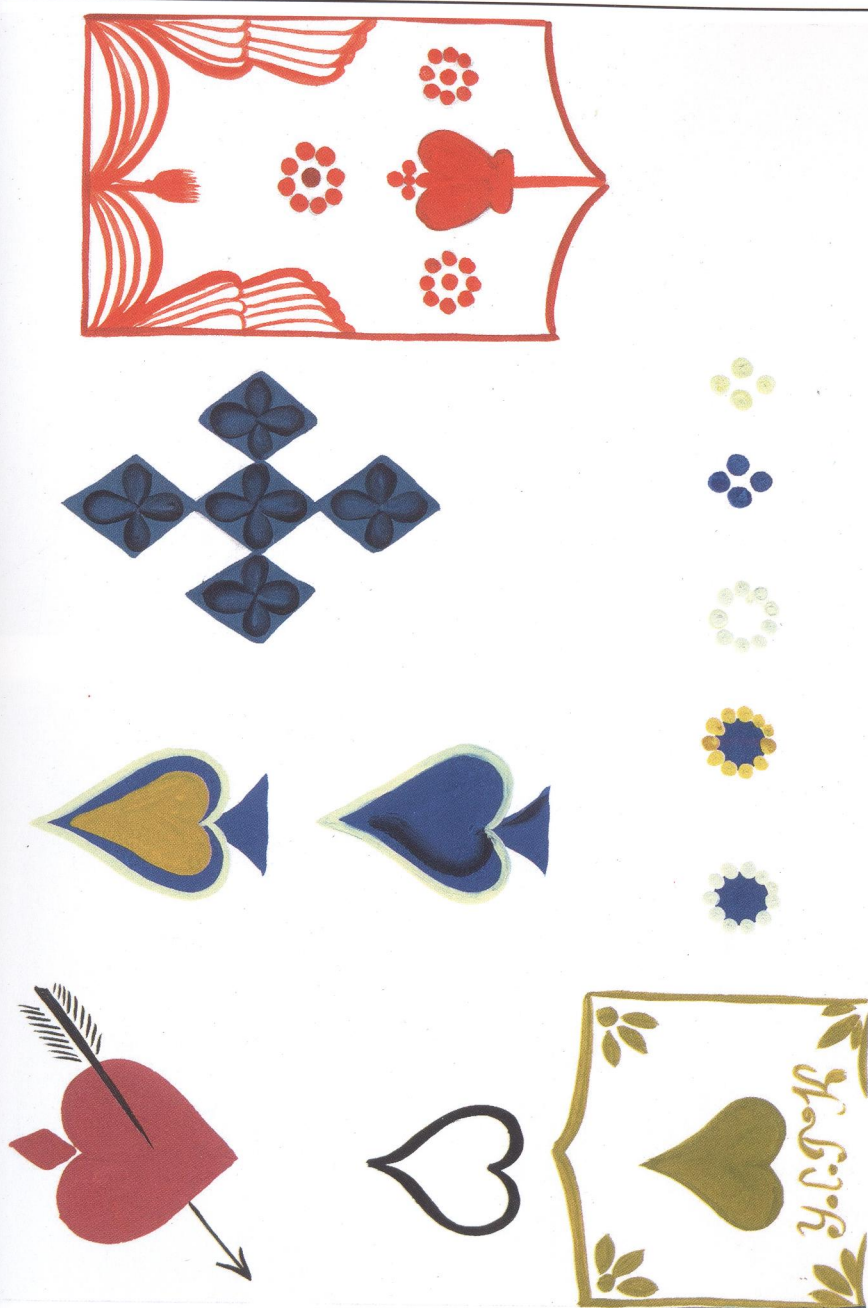
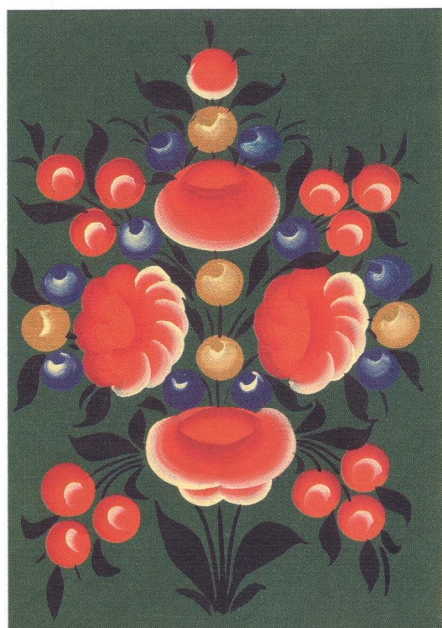

Таблица № 16 (Элементы, встречающиеся в росписи)

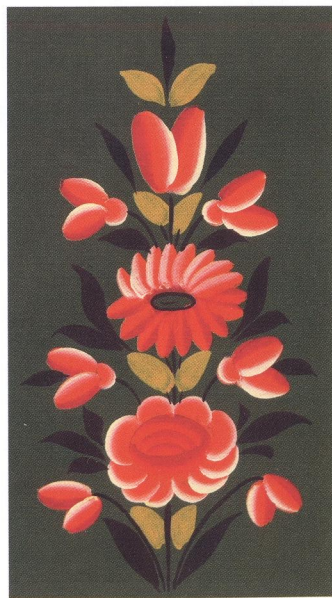
Композиция 1

Композиция 2

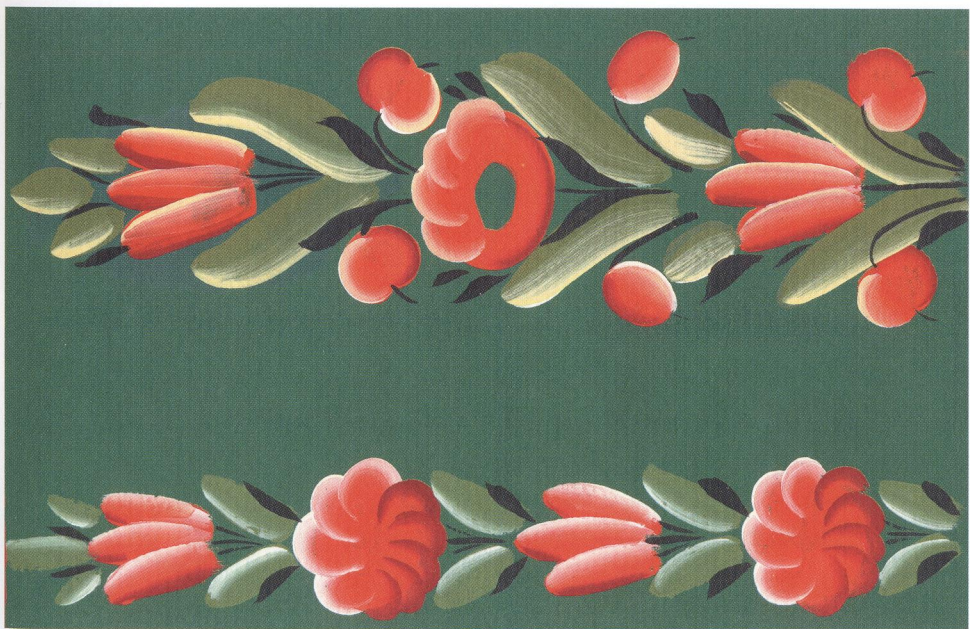
Композиция 3

Композиция 4

Композиция 5, 6

Композиция 7, 8

Композиция 9,10

Композиция 11, 12

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РОСПИСИ МЕЖДУРЕЧЬЯ

Данное пособие посвящено одной из разновидностей росписи междуреченского края.

Необходимые материалы: бумага белая, гуашь художественная 12 или более цветов, кисти беличьи № 1, 3, 4, 5, клей ПВА. Кисти желательно иметь с мягкоупругим ворсом средней длины, они могут быть плоские и круглые.

Клей ПВА разводится с краской в соотношении 1:3 и используется для грунтовки поверхности изделия или для нанесения фона на бумагу под роспись.

Для грунтовки фона и лакирования готового изделия используют кисти из щетины № 8 или № 10. Грунтуют изделие клеем ПВА или клейстером, сваренным из картофельного крахмала. Для лакирования используют лак ПФ-283 (бывший 4-С).

Осваивая роспись, следует помнить, что ее выполняют без предварительного нанесения контуров рисунка, пишут «на глаз», распределяя цветовые пятна. При работе должна быть четкая фиксация локтя и полная свобода движения кисти рук. Кисточка должна свободно вращаться в пальцах так, чтобы за одно движение можно было провести небольшой кружок.

Одной из особенностей написания междуреченской росписи, как и любой свободно-кистевой, является «мазок» («разбел»). В одних источниках он имеет название «оживка», а в других называется «двойной мазок». Мазок пишется следующим образом: на влажную кисть с одной стороны набирается краска основного цвета, а с другой – одна из красок оживки (белая, желтая, коричневая, синяя и т.д.). Пробный мазок делается на палитре, чтобы краска правильно распределилась по всей поверхности кисти и был виден плавный переход от основного цвета к цвету оживки. Белильная оживка может быть сделана прямо на фоне или на цветном подмалевке. Этот прием можно выполнить как плоской, так и круглой кистью.

НАЗВАНИЯ ТЕМПЕРНЫХ КРАСОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ

Белила цинковые или титановые – белый цвет. Используют для разживки, моделируют цветы.

Зелень изумрудная - зеленый цвет. Используют для написания листьев.

Кадмий желтый светлый (лимонный) - светло-желтый цвет.

Кадмий желтый средний - желтый цвет.

Кадмий желтый темный - густой желтый цвет.

Кадмий красный светлый - светло-красный цвет.

Кадмий красный темный - темно-красный цвет.

Кадмий оранжевый - оранжевый цвет.

Краплак - оттенок красного цвета. Используют для написания цветов, их моделировки.

Окись хрома - зеленый цвет.

Охра - желто-коричневый цвет. Используют для покрытия фона, написания ягод, цветов.

Сажа газовая - черный цвет. Выполняют элементы травок, делают приписки.

Ультрамарин - синий цвет. Используют для написания цветов, ягод, наносят разживки.

В росписи используют не чистые цвета, а сложные, состоящие из нескольких оттенков. Добиваются этого путем смешения красок.

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «ЯГОДА».

ТАБЛИЦА № I. ТАБЛИЦА № I-A

1. Наведите краску (охра) и размешайте ее до консистенции сметаны. Наберите охру на кисть № 4. Кисть поставьте перпендикулярно столу и опишите на бумаге круг по часовой стрелке. Получилась «ягода» (рис. I.1). Дайте время краске подсохнуть.

2. Наберите на чистую кисть с двух сторон два цвета: охра с одной стороны и белая – с другой. Сделайтеверху ягодки оживку, как показано на рисунке I.2, причем белый цвет на кисти находится выше охры.

3. Припишите к ягодке листочки (рис. I.3). Для этого наберите на кисть № 2 темно-зеленую краску и проведите тонкую линию – стебелек, затем напишите листочки. Листочки пишутся таким образом: поставьте кисть к стебельку и ведите к верху с нажимом, а затем поднимайте кисть вверх, чтобы кончик листа получился тоненький. Напишите листочки справа и слева. Верхние листики – капельки пишутся так: наберите темно-зеленую краску на кисть № 2 и нанесите легкие удлиненные мазки каплевидной формы.

4. Ягодка с двумя оживками (рис. II.1). Наберите на кисть № 4 оранжевую краску, поставьте кисть перпендикулярно бумаге и опишите круг по часовой стрелке. Получилась ягодка. Подождите, когда подсохнет краска. На кисть № 4 наберите два цвета с двух сторон: с одной – оранжевый, с другой - красный крапlak. По краю ягодки сделайте двухсторонний мазок (рис. II.2). Внизу получился крапlak с плавным переходом в оранжевый цвет. Кисть тщательно вымойте и обсушите с помощью салфетки. На кисть наберите краску: с одной стороны оранжевую, с другой белую. Сделайте полукругверху ягодки (рис. II.3).

5. Гроздь из трех ягод. Напишите ягоды вместе, располагая две ягоды в ряд и одну над ними. Ягоды пишутся по описанию выше. Между ягодами расположите стебельки и листики (рис. I.4, II.4, III.4). На междуреченских прялках ягоды обычно встречаются следующего цвета: охра, оранжевый, красный, коричневый, синий. Они могут быть сформированы в гроздь или располагаться в композиции по одной. Гроздь состоит из трех, четырех и более ягод.

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «МАК». ТАБЛИЦА № 2

Вариант I.

1. Подготовьте цветной фон. Наберите на кисть № 5 красную краску и сделайте овал с непрорисованным центром. (рис. I.1).

2. На чистую влажную кисть № 5 наберите с одной стороны красную, с другой белую краску и напишите верхние лепестки слева направо (рис. I.2).

3. На кисть № 5 наберите с одной стороны красную, а с другой коричневую краску и напишите справа налево ряд нижних лепестков (рис. I.3, I.4).

Вариант II.

1. Подготовьте цветной фон. На кисть № 5 наберите красную краску и напишите круг или овал с пустой серединой (рис. II.1).

2. На чистую влажную кисть № 5 наберите с одной стороны белую, с другой красную краску и напишите левый нижний лепесток (рис. II.2). Затем с правой стороны напишите симметричный лепесток (рис. II.3).

3. Наберите на кисть снова белую и красную краску и движением слева направо напишите 4 маленьких верхних лепестка (рис. II. 4). Сделайте мазок в центре цветка. (рис. II.5).

4. На кисть наберите с одной стороны коричневую, а с другой красную краску и сделайте полукруглый мазок по низу цветка (рис. II.5).

5. Внизу цветка напишите листья с белой оживкой.

Вариант III.

1. Подготовьте цветной фон. На кисть № 5 наберите красную краску и напишите овал без прорисовки центра (рис. III.1)

2. На одну сторону кисти наберите коричневую, на другую красную краску и напишите полукруг по низу овала (рис. III.2).

3. По верхнему краю овала двойным мазком белого и красного цвета напишите слева направо четыре лепестка (рис. III.3).

4. Припишите к цветку удлиненные листья с белой оживкой (рис. III.4).

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «РОМАШКА».**ТАБЛИЦА № 3 (II)**

1. Подготовьте цветной фон. На кисть № 3 наберите красную краску с одной стороны, а с другой – белую. Нанесите каплевидный вытянутый мазок (рис. II.1). Получился один лепесток.
2. К лепестку добавляем еще лепестки (рис. II.2, II.3, II.4) и получаем цветок “ромашку”.
3. Припишите к “ромашке” прямой стебелек и листочки (рис. II.4).

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «ЦВЕТОК ШИПОВНИКА».**ТАБЛИЦА № 3 (III). ТАБЛИЦА № 3-А**

1. На кисть № 5 наберите красную краску. Нарисуйте цветок с четырьмя лепестками (рис. III.1). Дайте подсохнуть краске.
2. Наберите на чистую кисть с разных сторон два цвета: красную и белую с разных сторон. Нанесите оживку на три лепестка (рис. III.2).
3. В верхнем лепестке шиповника добавьте маленький полукруг-лепесток и ниже его нарисуйте еще два полукруга (рис. III.4).
4. К полученному цветку припишите стебелек и листья зеленой краской (рис. III.3, III.4). На следующем “цветке шиповника” показаны мазки лепестков другого размера (от большего – к меньшему).

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «РОЗА» (РОЗАН).**ТАБЛИЦА № 4 (I, II). ТАБЛИЦА № 5, 6****Вариант I. Последовательность написания «красного розана».**

1. На кисть № 5 наберите красную гуашь. Сделайте подмалевок с пятью лепестками (рис. I.1). Подождите пока подсохнет.
2. На чистую влажную кисть наберите с одной стороны краску красного цвета, с другой – белого. Оформите нижние лепестки белой оживкой (рис. I.2). Затем оформите лепесточки слева и справа (рис. I.3) и два лепестка напротив друг друга (рис. I.4).

Вариант II. Последовательность написания «синего розана».

1. На кисть № 5 наберите синюю краску. Сделайте круг без прорисовки центра (рис. II.1).
2. На чистую влажную кисть наберите с одной стороны синюю, с другой – белую краску. Пропишите лепестки снизу вверх, сначала справа, затем слева (рис. II.3).
3. Легким мазком напишите «запятую» в середине розана.

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «ТЮЛЬПАН».

ТАБЛИЦА № 4 (III). ТАБЛИЦА № 7. (I – II). ТАБЛИЦА № 8 (I)

1. На кисть № 5 наберите синюю гуашь. Напишите средний лепесток тюльпана. (III.1).
2. Припишите к нему лепестки справа и слева (рис. III.2).
3. На лепестки тюльпана нанесите оживку белого цвета. Оживка наносится по краю каждого лепестка слева (рис. III.3, III.4, III.5).

ЭЛЕМЕНТ РОСПИСИ «ЛИСТ». ТАБЛИЦЫ № 9, 10

1. На кисть № 5 наберите зеленую краску и напишите широкое каплевидное пятно, прикладывая кисть к бумаге с нажимом в середине (рис. 1). Чуть вытяните листочек и завершите острым кончиком. Дайте краске подсохнуть.
2. На верхнюю сторону листа нанесите оживку белым цветом, придавая ей небольшой объем. (рис. 2). Наберите на чистую влажную кисть с одной стороны зеленую, с другой – белую краску. На палитре попробуйте мазок, чтобы переход цвета на листочке получился плавным. Нанесите оживку так, чтобы по верхнему краю листа был белый цвет (рис. 2).
3. Напишите параллельно этой оживке еще один мазок, не доведя его до конца листа (рис. 3). Нанесите третий мазок ниже предыдущего (рис. 4). В результате получился лист с тремя прожилками.
4. Напишите стебелек кистью № 2. Справа и слева от стебелька приписываем маленькие листочки. Наносим оживки аналогично описанным выше. Веточку дополняем черными приписками.

ТАБЛИЦЫ № 11 - 16

Составление различных композиций и бордюров из элементов.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1.Прялка корневая. Нач. XX в. Поступила из д. Верховье Враговского сельсовета. Привезена из д. Кожевниково, Шуйской волости, ныне Шейбухтовский сельсовет (Рис. 8).

2.Прялка корневая. Нач. XX в. Поступила в районный музей из с. Старое, Междуреченского р-на. На лопастке надпись: «Анны Матвеевны» (Рис. 9).

3.Прялка. Нач. XX в. Поступила в районный музей из д. Малая Сторона, Сухонского сельсовета. (Рис. 10).

ПРЕДМЕТЫ С РАЗНООБРАЗНЫМИ МОТИВАМИ В РОСПИСИ

1. Прялка с изображением сердца, пронзенного стрелой. Кон. XIX в. Поступила из села Святогорье (Рис.11).

2. Прялка с ромбической композицией в росписи. 1879 г. Поступила из д. Верховье Враговского сельсовета. Прялка принадлежала уроженке д. Степановское Шуйской волости. На оборотной стороне лопастки прописными буквами надпись: «сия пряслеца анны васьильевны 1879» (Рис. 12).

3.Прялка с изображением карточного знака «черви». Кон. XIX в. Поступила из д. Старый Дор, Хожаевского сельсовета. Копия прялки выполнена Е. Лабардиной (Рис. 13).

ТВОРЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ПО МОТИВАМ ТРАДИЦИОННЫХ РОСПИСЕЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ

1.Панно с букетом на зеленом фоне. (Композиции 1, 2, 3, 4).

2.Росписи в вертикальной композиции. (Композиция 5, 6).

3.Мотивы цветочных букетов. (Композиция 7, 8).

4.Мотивы с четырьмя розами. (Композиция 9, 10)

5.Букет с лепестковыми цветами. (Композиция 11, 12).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВОКМ – Вологодский областной краеведческий музей.

ВГМЗ – Вологодский государственный музей-заповедник (бывший ВОКМ).

НИИХП – Научно-исследовательский институт художественной промышленности (г. Москва. Существовал до начала 90-х годов прошлого века).

МРКМ – Междуреченский районный краеведческий музей.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Воронец – четырехгранный брус, идущий под потолком от печи к противоположной стене и служащий конструктивной деталью дома. Он визуально отделял куть от жилой избы, хозяйки использовали его как дополнительную полку для посуды.

Голбец – крытое пространство избы, закрывающее вход в погреб и служащее дополнительным спальным местом в крестьянском доме.

Куть – кухня в крестьянском доме.

Припечная доска – массивная резная доска с фигурным завершением, прикрывающая устье печи сбоку. В крестьянском доме она служила границей между кутью и жилой комнатой.

Прялка – орудие труда Г-образной формы для прядения нитей из льняной кудели, шерсти. Состоит из лопастки, ножки и донца.

Рубель – приспособление для глажения белья в виде узкой длинной чуть выгнутой палки с рубчатой плоскостью и ручкой. Белье прокатывалось зубчатой поверхностью рубеля через круглую, подложенную под ткань палку.

ЛИТЕРАТУРА

- Арбат Ю. А. Путешествие за красотой. М. 1966 г.
- Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. М. 1970 г.
- Барадулин В. А. Художественная обработка дерева. М. 1986 г.
- Бруцкус В. Д. Документы историко-бытовой экспедиции в Междуреченский район. 1977 г. Архив Вологодского государственного музея-заповедника. № 954, оп. 1.
- Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII – XX вв. М. 1960 г.
- Величко Н. К. Роспись. Техники. Приемы. Изделия. М. 1999 г.
- Вишневская В. М. Возрождение традиций свободных кистевых росписей на новых предприятиях народных художественных промыслов. //Искусство современной росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. М. 1985 г. С. 24 – 42.
- Вишневская В. М. Свободные кистевые росписи. //Русское народное искусство Севера. Л. 1968 г. С. 7 – 18.
- Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. М. 1972 г. С. 70 – 82.
- Жегалова С. К. Русская народная живопись Книга для учащихся старших классов. М. 1984 г.
- Каткова С. С. Народные монументальные росписи Костромской области. //Искусство современной росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. М. 1985 г. С. 95 – 105.
- Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. (Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника). М. 1983 г.
- Олейник Т. М. Народные росписи по дереву Верховажского и Грязовецкого районов Вологодской области второй половины XIX – начала XX века. С. 55 – 67. //Искусство современной росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири. М. 1985 г.
- Притчина В. А. Прялки из собрания Тотемского краеведческого музея //Тотьма. Вып. 1. Вологда 1995 г. с. 105 – 118.
- Свистунов М. А. Трошкин Л. Л. Междуречье. Очерки и документы местной истории (1157 – 1990 гг.) Вологда 1993 г.
- Тарановская Н. В. Русские прялки. //Добрых рук мастерство. Произведения народного искусства из собрания Государственного русского музея. Составитель Богуславская И. Я. Л. 1976 г. С. 85 – 99.
- Трошкин Л. Л. Междуречье. Исторический очерк. Архив Междуреченского муниципального краеведческого музея. 2004 г. (5 листов).
- Шахова Г. В. Свободно-кистевая роспись. Методические рекомендации для студентов художественно-графического факультета. Череповец. 1996 г.
- Шелег В. А. Крестьянские росписи Севера. //Русский Север. Ареалы и культурные традиции. С-Петербург. 1992 г. С. 127 – 147.
- Шмакова В. Т. Принципы декора крестьянских домов и изб. //Русское народное искусство Севера. Л. 1968 г. С. 60 – 68.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткий исторический очерк	3
Свободно-кистевые росписи на Русском Севере	5
Историография	6
Росписи Междуречья в собраниях музеев Вологодской области	8
Характеристика и стилистические особенности росписей Междуречья	10
Рисунки	13
Таблицы	21
Композиции	38
Методическое пособие по росписи Междуречья	41
Названия темперных красок, используемых в работе	42
Элемент росписи “Ягода”	43
Элемент росписи “Мак”	44
Элемент росписи “Ромашка”	45
Элемент росписи “Цветок шиповника”	45
Элемент росписи “Роза”	45
Элемент росписи “Тюльпан”	46
Элемент росписи “Лист”	46
Принятые сокращения	48
Словарь терминов	48
Литература	49

Росписи Междуречья.

Методическое пособие

Ответственный за выпуск

Мухин Д. В.

Компьютерная верстка и макет

Юдин А. М.

