

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

Институт искусств и дизайна

Кафедра истории культуры и искусств

Н.В. Постникова

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2011

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Е.И. Ковычева

Автор-составитель: **Постникова Н.В.**

П 61 Постникова Н.В.

Мезенская роспись: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» / Постникова Н.В. – Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», - 2011. - 34 с.

Учебно-методическое пособие разработано для студентов-бакалавров очной, очно-заочной и заочной форм обучения Института искусств и дизайна, в котором даются мифологические и символично-графические основы элементов орнамента, указания по технологии выполнения, практические рекомендации по кистевым приемам мезенской росписи.

- © Постникова Н.В., 2011
- © Горбушина Ю.Б., оформление, 2011
- © Семакина И., обработка графического материала, 2011
- © ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011, РИО-336, кор.4, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие адресовано студентам-бакалаврам направлений подготовки 05010 «Педагогическое образование» и 071512 «Народная художественная культура» с профилем «Теория и история народной художественной культуры» очной и заочной форм обучения. Также данное пособие будет полезно учителям художественных и общеобразовательных школ, работающих в области народного и декоративно-прикладного искусства.

Учебно-методической литературы по Мезенской росписи недостаточно. Та, что есть, имеет либо презентабельно-подарочный вид, либо несет ознакомительный характер и содержит неполную информацию. Это учебное пособие – попытка восполнить данный пробел. Оно снабжено таблицами, иллюстрациями, так как большое значение в усвоении нового материала имеет применение наглядности.

Подготовка студентов должна быть всесторонней и глубокой. Опираясь на материал данного учебно-методического пособия, каждому студенту представится возможность для реализации своего творческого потенциала и самовыражения. Пособие также может быть использовано при подготовке к семинарским занятиям, наполнению курсовых и выпускных квалификационных работ по тематике истории, традиций и семантике северных росписей и народного декоративно-прикладного искусства в целом.

Педагог, в свою очередь, должен учесть ряд следующих положений для соблюдения комплексного подхода к разработке программ учебных дисциплин и методике их преподавания:

- историко-культурологический подход, позволяющий рассмотреть различные явления и тенденции в народном искусстве в их целостности и историческом развитии.

- художественно-эстетический подход для соблюдения особой специфики художественно-образной системы народного искусства в сравнении с другими типами художественного творчества.

Выбор данной последовательности текстового и иллюстративного материала учебно-методического пособия послужит более полному приобретению профессиональной компетентности, стимулируя творческий процесс, самостоятельность художественного мышления, воображение. Формирование этих качеств, навыков и способностей сможет позволить студентам-бакалаврам направлений подготовки 05010 «Педагогическое образование» и 071512 «Народная художественная культура» увереннее адаптироваться в современном педагогическом пространстве, осознавать значимость выбранной профессии, получить мотивацию к осуществлению своей профессиональной деятельности.

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

«Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев, и все, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с землей, корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто тысяч лет назад. Это наша история. Это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами, в степных каменных бабах, резных наличниках, в деревянных игрушках и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело...»

Человеку важно знать свои корни – отдельному человеку, семье, народу – тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни.

Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по достоинству настоящего, дерево нашей Родины – одно целое: земная крона и корни, глубоко уходящие в землю».

В.М. Песков. Дороги и тропы

Прекрасный и безграничный круг предметов художественного творчества представляют собой народные росписи Северной Двины. Это яркие, нарядные, белофонные росписи, такие как борецкая, пермогорская, пичужская и др. По своему характеру мезенская роспись не имеет ничего общего с этими росписями. Предельная простота изобразительных средств, художественное немногословие рисунка отличает ее от других вышеперечисленных и известных в народном творчестве росписей. Она таинственна и архаична. Мезенская роспись отражает круг очень ранних земледельческих представлений древних людей (финно-угорских племен), живших в этих местах и сохранивших отголоски первобытно-родового уклада жизни. Используя многообразие крестьянских бытовых предметов, эта роспись дает нам представление об особом строе мышления народных мастеров, особенностях восприятия ими окружающей природы, запечатленных в памятниках русской народной культуры, дошедших до наших дней. Лаконичность и цветовая сдержанность мезенской росписи, зрелая композиция говорят о большом художественном вкусе мастеров, определивших графику и манеру исполнения.

Некоторые исследователи, изучая мезенскую роспись, обратили внимание на ее геометрический характер, повторяющий узор резьбы по дереву, свойственный этому краю. Возможно, что резчики под влиянием

живописного искусства жителей соседних деревень сменили резец на кисть, сохранив основные элементы геометрического орнамента, такие как круги, ромбы, розетки, квадраты и треугольники. Поэтому туловища мезенских коней и оленей имеют прямоугольные очертания и зигзагообразные, волнистые ноги. Множество как бы небрежных черточек, точек, завитков присутствуют в изображении коня, усиливающих движение воздуха. Кажется, что бег коней взвихрил все вокруг, поднял в воздух, закружил и все летит вместе с ними. Прямыми и волнистыми линиями часто рисовали элементы воды: волны или дождь. Вода, как и Солнце – источник жизни, она соединяет небо с землей, дает земле жизнь. В древних росписях ученые находят уже и змей в спиралевидных орнаментах. Змеи ползают по земле, но более всего они активны в дождливый период, поэтому небо с землей связано знаками воды и воздуха, которые дают в помощь хлеборобу живительную небесную влагу. Точка в квадрате – обозначает хлебное зерно. Главным для земледельца был процесс созревания урожая, поэтому он так внимательно изучал природу, от настроений которой зависела жизнь деревни. Простые и лаконичные силуэты деревьев часто изображаются с элементами ландшафта (холмик, взгорочек, кочка), а также птицами, сидящими на верхушке дерева, и плодами деревьев (шишки).

Мезенский геометрический орнамент линейного типа на первый взгляд до крайности прост. Он укладывается в четыре разновидности: орнамент в треугольнике и косой клетке, орнамент в квадрате, орнамент в ромбе. Но когда начинаешь вникать в содержание изображений, понимаешь, что за видимостью простоты скрывается целый образный мир, которым жили наши предки.

Геометрические ряды, разделяющие мезенскую прялку на три яруса, рисовались мастерами на одинаковом уровне на лицевой и тыльной сторонах, это говорит о том, что прялка воспринималась как нечто объемное, уподобляемое «древу жизни». Геометрические знаки несут большую смысловую нагрузку, они связаны с ранними земледельческими представлениями крестьян. Здесь можно увидеть изображения плодов, семян, шишек, заключенных в ромбические фигуры, как символ плодородия. Крестообразные и круговые фигуры – это символы огня, солнечного божества, языческие очистительные и охранительные знаки, сохранившиеся в мезенской росписи.

Среди множества разнообразных предметов быта – лукошек, коробов, сундучков – выделяются прялки. Они отличаются от других своей графичностью и многоярусностью композиции. Рисунок всегда имеет строгий порядок. В верхнем ярусе выделяются птицы, в нижнем и среднем – главными фигурами являются кони и олени, иногда птицы. Ярусы на прялках олицетворяют три мира: подземный, наземный и небесный.

Мезенские прялки, небольшие по размеру, тонкие и стройные, делались из одного дерева. Выбирали елку или березу с загибом, чтобы можно было сразу вырезать донце или лопаску. Называли их «корневухи» или «кокорницы». Небольшая, срезанная по нижним углам лопасть украшена наверху главками на тонких шейках, напоминающие своим контуром главы церкви Севера. Здесь, как правило, изображались уточки или курочки. Затем «бёрдо» - решетка, ряд клеток, названных так по сходству с принадлежностью к ткацкому станку. Далее – уточки, окружающие еще одну решетку. Под ними – полоса геометрического орнамента, ряд оленей, опять орнамент и ряд коней. Затем снова геометрический орнамент. В самом низу лопасти прялки вновь появляется конь. И везде, словно снежные вихри, поднимающиеся от быстрой езды, разбросаны черточки, крестики, спиральки, кружочки, звездочки.

(рис. 1, 2)

Подробно изучив особенности мезенской росписи, художественная ценность которой в наше время приобрела историческое значение, забыт магический смысл орнамента и утилитарные функции предметов быта, прялок. Тем не менее возросший интерес к национальному художественному наследию дает нам понять, что народное искусство – это живая культура, способная развиваться в нашей современной действительности, сохраняя самобытность и традиции народного декоративного искусства.

Методика обучения народным росписям опирается на достаточно высокий уровень в области декоративного искусства, живописи, композиции. Мезенской росписью интересуются многие специалисты и почитатели народного искусства. Ее изучают в художественных вузах, колледжах, на уроках изобразительного искусства в школе, в изостудиях; используют при оформлении интерьеров.

Изучая элементы мезенской росписи необходимо рассмотреть и разобраться в каждом знаке отдельно.

ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

Солярные знаки

Мотив солнца присутствует во всех сюжетах росписи и прялки. В верхней части это резные выступы «городки», обозначающие путь солнца по небосводу, в нижней части боковые выступы «серьги» - символы восходящего и заходящего солнца. На ножке прялки располагается изображение ночного, подземного солнца (рис. 3).

Знаки Земли

Геометрические, декоративно-орнаментальные образы проникнуты для крестьянина большим и серьезным смыслом. Графически земля часто изображается квадратом. Знаки земли в мезенской росписи довольно разнообразны: это и земля с запасами влаги, и теплое весеннее поле, прогретое солнышком, и распаханная пашня, и земля с семенами, с корнями, ростками... Для русской природы, очеловеченной крестьянами, очень характерен ритм борозды, проведенной плугом, что и изображается рядами полос в многочисленных мезенских орнаментах (рис. 4).

Знаки влажной земли

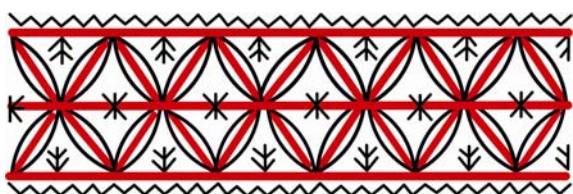
Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями, причем дожди могут быть с ветром, с градом. Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений. Считалось, что чистая вода, родниковая или дождевая имеют целебные свойства и являются формой божественной милости и даром матери-земли. Часто по мезенским орнаментам и просто вокруг основных персонажей как бы разбросаны водяные капельки. Очень силен символизм очищающей власти воды (рис. 5).

Знаки холода, снега, льда

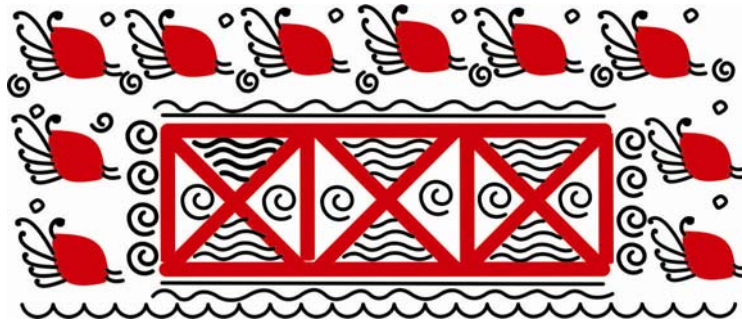
Для северной природы мезенского края характерны долгая зима и короткое холодное лето, поэтому в росписи часто встречаются знаки снега. Сочетая знаки воды и земли мастера получали удивительные по красоте орнаменты (рис. 6).

Земля + Вода + Зерно = Жизнь

В этих орнаментах заключена великая формула жизни. Самым важным для хлебороба был процесс созревания урожая, поэтому он так тщательно следил за изменениями погоды (рис. 7-9).

Бёрдо

В мезенской росписи прямоугольная решетка, состоящая из ряда клеток. Символ поля, пашни. Названа так по сходству с одноименной принадлежностью ткацкого станка (рис. 10).

Дерево

Ель – символ мезенских лесов. Вытянутые силуэты деревьев не случайны, именно такие елки растут в таболге – заболоченной тайге (рис. 11, 12).

«Уточка»

«Уточка» (по местному – курица) знак закатного солнца. С культом солнца связаны и уточка, и конь: утром огнегривый конь возводил солнце на небосвод, а уточка прятала его на ночь в воду. Поэтому в народных росписях коня и уточку рисуют вместе. Одновременно птица – знак воды. Таким знаком может служить просто перышко птицы.

Изображения **птиц** в фольклоре и орнаменте имеет широкий спектр значений. Птица символизирует тепло, свет, сулит урожай, богатство. Наиболее часто изображаемыми были лебедь и утка. Утка особая птица – она уносит Солнце в подземный мир, сохраняя порядок вещей. Существует легенда о сотворении мира. В ней говорится о маленькой серой уточке, которая нырнула в океан, достигнув его дна, достала в клюве немного ила и песка. Из этого песка Бог сотворил сушу.

Лебедь органически связан с водной стихией, с небом, солнцем. Каждая птица выполнена точным единым мазком красной краски. Черные штрихи лишь дополняют рисунок (рис. 13-16).

Конь

Конь – ключевая фигура в народном декоративном искусстве. Он неразрывно связан с антропоморфными солярными образами и сам несет в себе солярную семантику. По верованию древних он возносит Солнце каждое утро. Конь символизирует богатство домашнего очага, символ семейного счастья, большой и дружной семьи.

Мезенские мастера изображали коня и оленя очень условно и обобщенно. Они в большей мере отличаются от реального прототипа других крестьянских росписей. Единственным их отличием заключалось в том, что вместо гривы у оленя черной краской рисовался один ветвистый рог. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, туловище нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим их необычное происхождение. Противоестественные и тонкие ноги завершались на концах изображением перьев, подобно тем, которые рисовались у птицы. Чтобы получить впечатление быстрого бега коня, в ногах рисовали спиральки, стихийки, перышки, показывающие движение воздуха (рис. 17, 18).

Олень (лось)

Олень в русском искусстве Севера получил широкое распространение. Олень по представлениям крестьян приносил счастье и веселье и связан с аграрно-скотоводческим культом, например, с праздником бога – громовика Ильи-пророка. Символ зарождения всего нового, богатство духовного. Олень (лось) – знак дождя. Он вызывает снежную бурю, дождь, цепляя рогами тучи. Поэтому оленей изображали с огромными ветвистыми рогами, выше деревьев, головой олень упирается в звездное небо. Скупыми штрихами подчеркнуты их характерные штрихи, длинная шерсть, ветвистые рога, высоко подняв голову, так, что рога лежат на спине (рис. 19, 20).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1. Ознакомить с технологией выполнения элементов мезенской росписи.
2. Овладение приемами кистевой росписи и применение их в составлении различных композиций.
3. Систематизировать и углубить знания об истории развития промысла.
4. Привить и воспитать любовь к традициям народного искусства, дать знания по истории декоративного искусства Русского Севера и России в целом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Азбука росписи начинается с отдельных элементов: в росписи по дереву используются готовые краски – гуашь, темпера, масляные художественные краски, лаки, а также специально приготовленные грунты, эмульсии.

Основной рабочий инструмент росписи – кисть. Как правило, используют беличьи круглые кисти № 1, 2, 3, 4.

В формировании творческих способностей и эстетического вкуса будущего специалиста огромное значение имеет взаимопомощь учителя и ученика. Педагог должен быть проводником художественных идей, приобщая студентов к ценностям духовной и материальной культуры. Студент в процессе создания своего произведения основывается на традиции росписи, коллективный художественный опыт, он импровизирует, исходя из известных образцов и форм, и применяет их в своих композиционных работах.

Педагогу не следует забывать и о том, что повтор или вариации – это художественный принцип, свойство, определяющее народное художественное творчество и отличающее его от творчества академического.

Данное пособие разработано для студентов, где они знакомятся с историей росписи, ее отличительными особенностями, современными формами бытования и развития.

Эстетически воспринятый материал является основой для стилистически выдержанной композиции по мотивам росписи. Практическая часть выступает как необходимая рациональная основа в художественном образовании студента-специалиста.

В данном учебно-методическом пособии использованы рисунки старых мастеров мезенской росписи и копии прялок, элементы геометрических композиций, изображения коней, оленей и птиц, выполненные студентами 4-х, 5-х курсов, студентами-дипломниками, специализации «Изобразительное искусство» и «Народное художественное творчество».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беленчук Л.Н. Концепции национального воспитания на рубеже 19-20 веков // Педагогика. – 1999. - №5. – С.91

Величко Н.К. Русская роспись. Техника. Промыслы. Изделия. Энциклопедия. - М.: АСТ-ПРЕСС книга, 2009. – С.224

Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество: Учебно-методическое пособие / Под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поворской – М.: ВЛАДОС, - 2000. – 272с.

Косменко А. П. Карельская народная резьба и роспись по дереву XIX - нач. XX в. / А. П. Косменко// Этнография Карелии. - Петрозаводск, 1976. - С. 104-136.

Косменко А. П. Резьба и роспись по дереву/ А. П. Косменко// Косменко А. П. Народное изобразительное искусство вепсов. - JL, 1984. - С. 164-184.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»/ В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. издат центр ВЛАДОС, - 2010 – 272с.

Круглова О. Карельские прялки/ О. Круглова, В. Гущина// Краевед Карелии. - Петрозаводск, 1990. - С. 63-67.

Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву/ О. В. Круглова. - М.: Изобразит, искусство, 1974. - 239 е.: ил. - Библиогр.: С. 238-239.

Максимов Ю. В. Творческие семинары как форма возрождения и развития традиций народного искусства: (Из опыта работы НИИ худож. пром-сти с мастерами Карелии)/ Ю. В. Максимов// Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов: Сб. науч. тр. - М., 1985. - С. 112-127.

Народная роспись Северной Двины: [Альбом] / Авт.-сост. О. В. Круглова. - М.: Изобразит, искусство, 1987. - [44] е.: ил.

Полунина В. Росписи Уфтюги: [О северной росписи по дереву]/ В. Полунина// Декоративное искусство СССР. - 1986. - № 8. - С. 38^43.

Прялки// Народное искусство Карелии в фондах Карельского музея изобразительных искусств: [Буклет]. - Петрозаводск, 1976.

Уханова И. Н. Резьба и роспись народных мастеров северо-западного Поморья/ И. Н. Уханова// Фольклор и этнография Русского Севера. - Д., / 1973.-С. 105-119.

Шелег В. А. Крестьянские росписи Севера/ В. А. Шелег// Русский Север: Ареалы и культурные традиции. - СПб., 1992. - С. 127-147.

Композиция на наружной стороне лопасти составлена из орнаментальных рядов “ярусов” (2). Основные мотивы росписи: стилизованные изображения птиц (1,3), оленей (4) и коней (5) в сочетании с элементами геометирческого орнамента (6): прямыми, волнистыми линиями, ромбами, треугольниками, спиралями и растительными элементами.

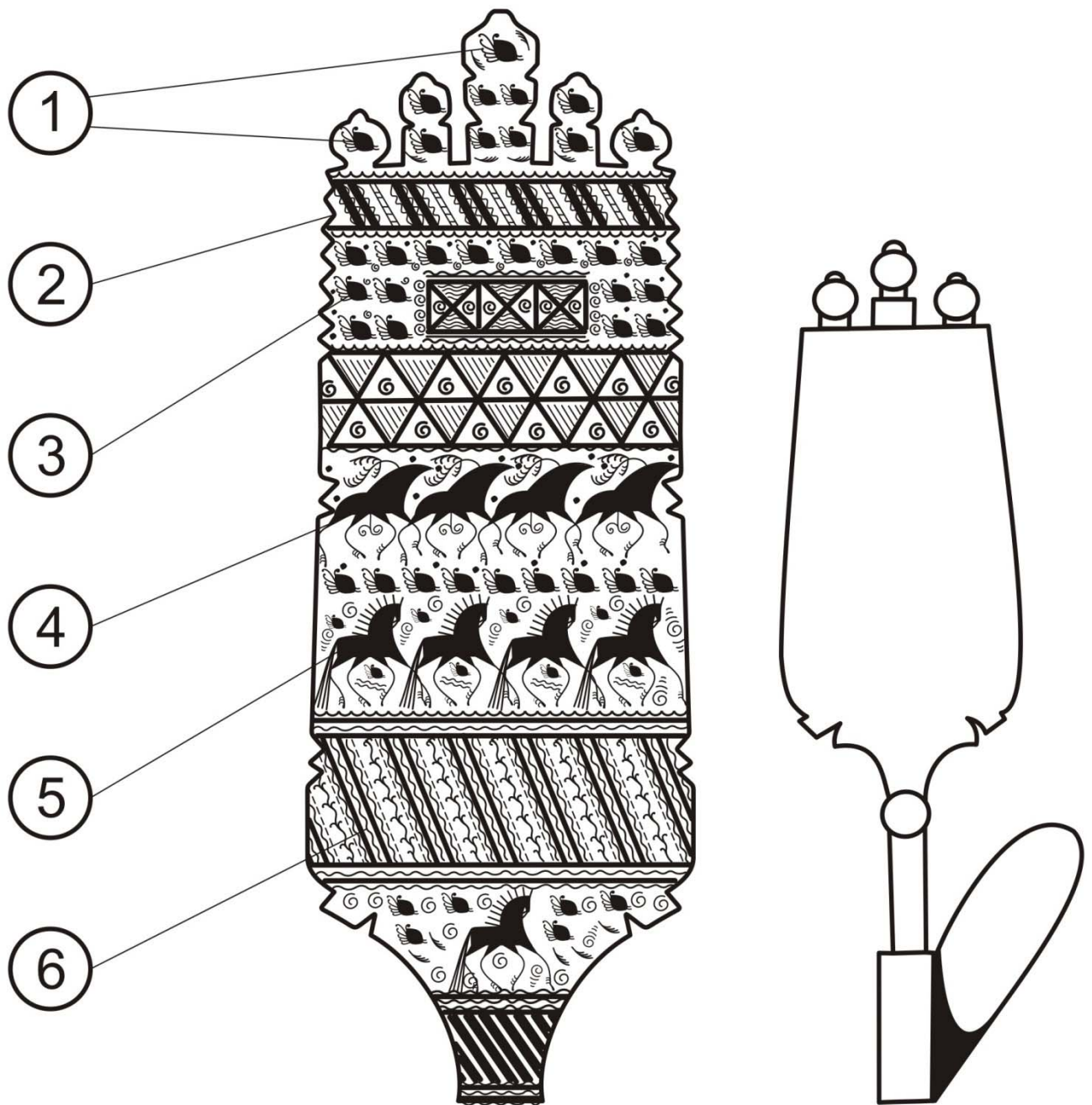

Рис. 1

Рис. 2
15

Солярные знаки

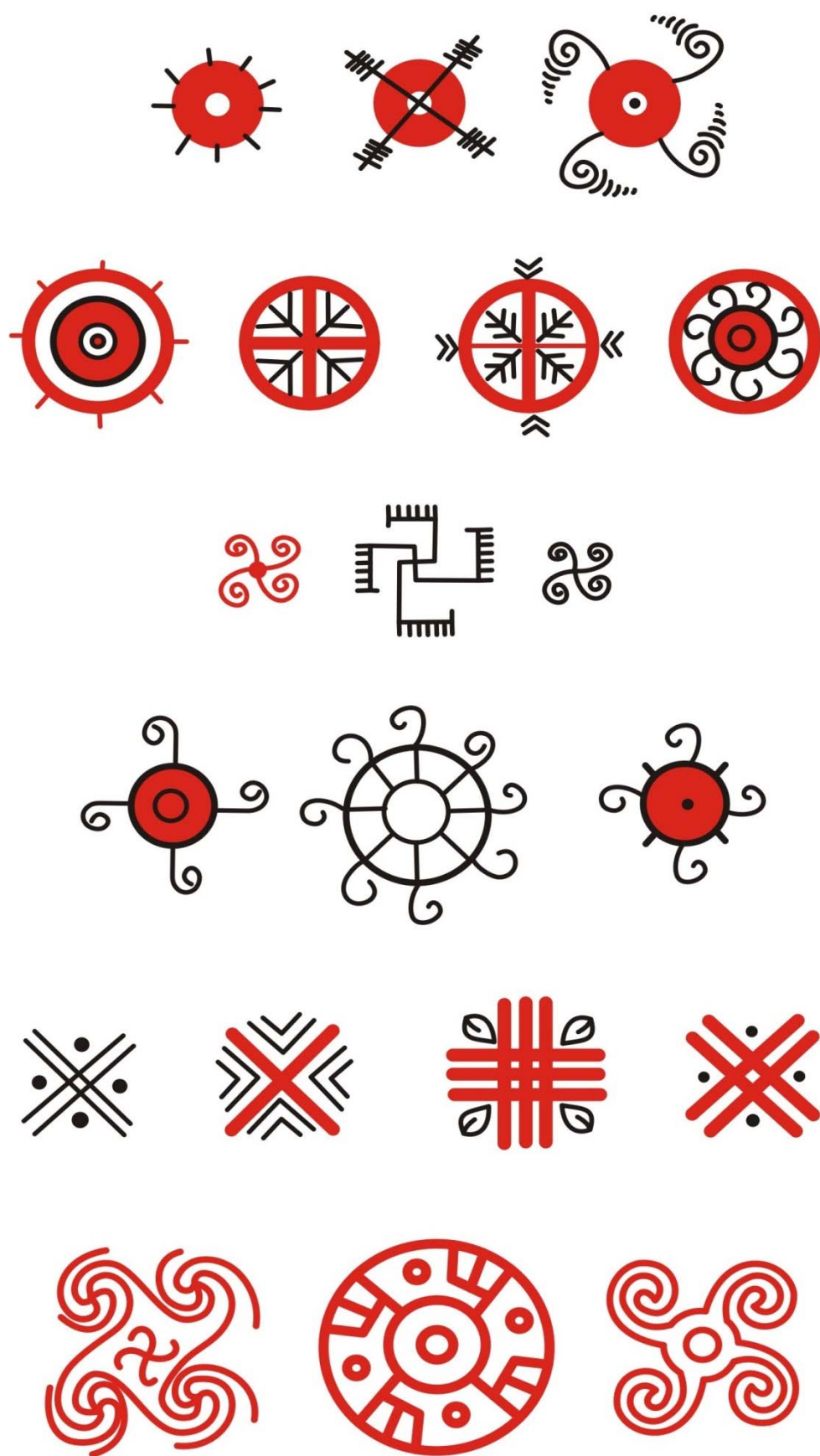
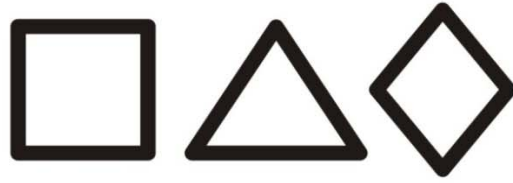

Рис. 3
16

Символы вспаханной земли

Зёрнышко

Символы засеянной земли

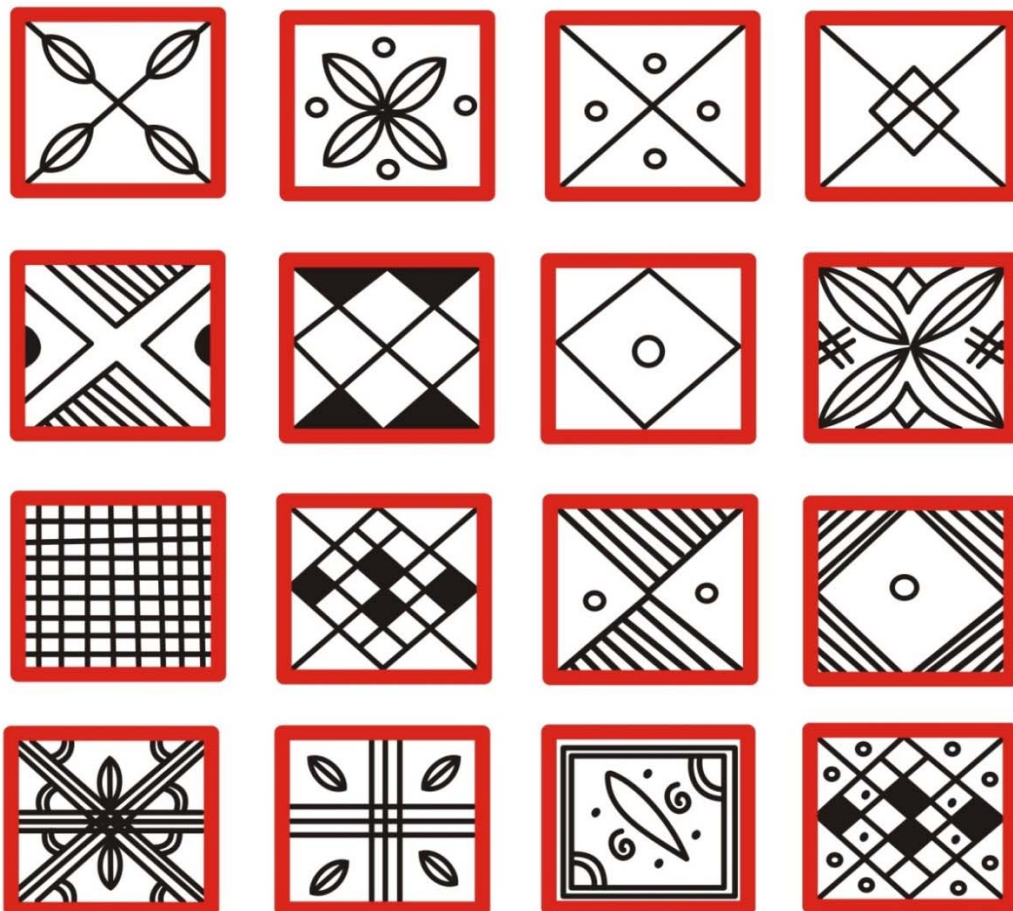
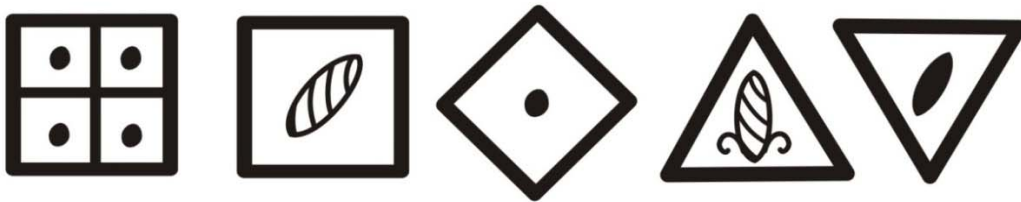
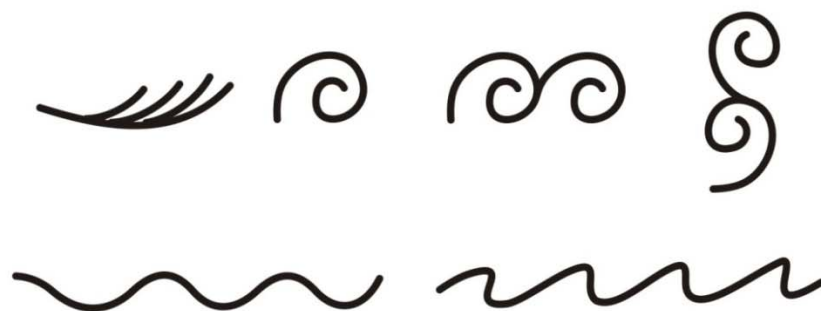

Рис. 4

Символы воды, влаги

Росток, прорастающее зерно

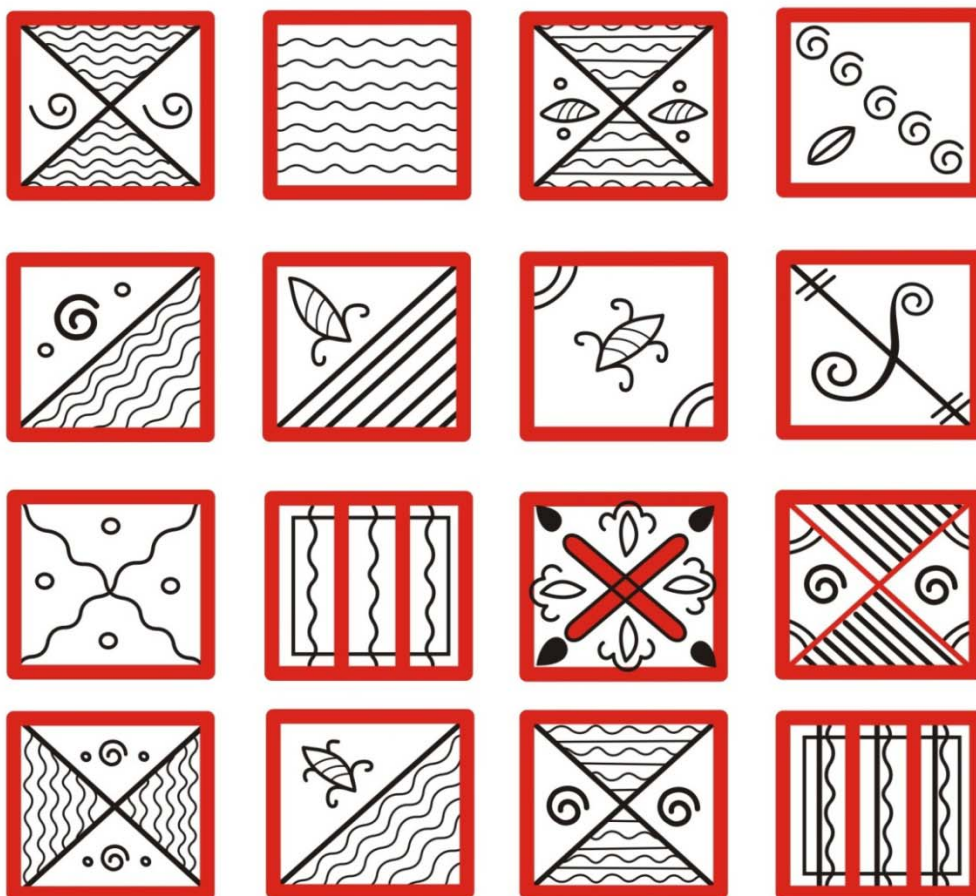

Рис. 5

Символы снега, холода, льда

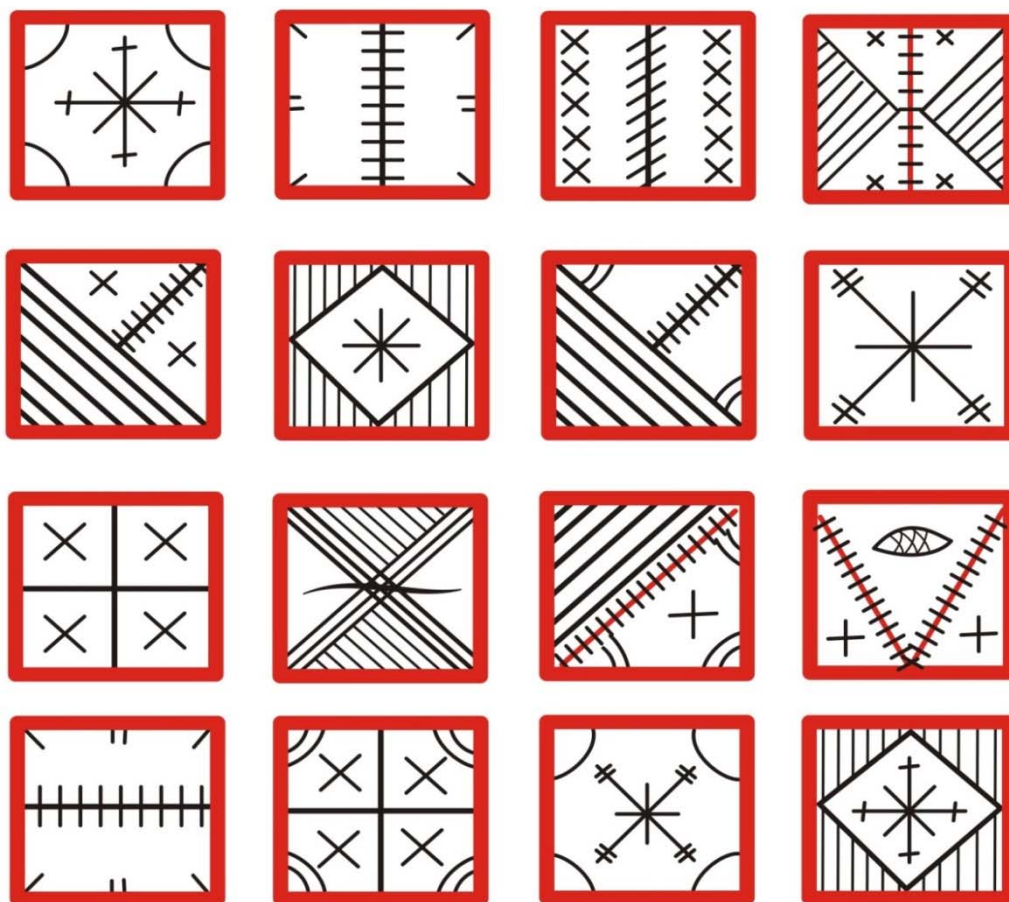
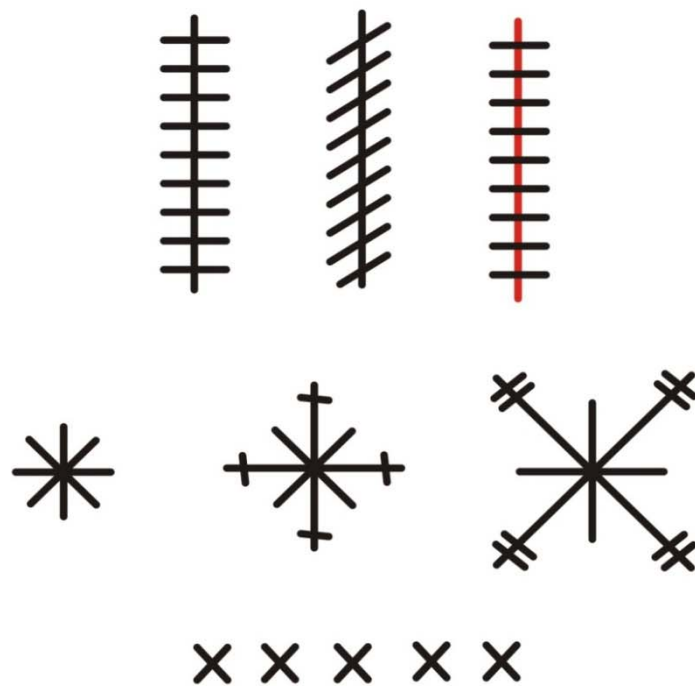

Рис. 6

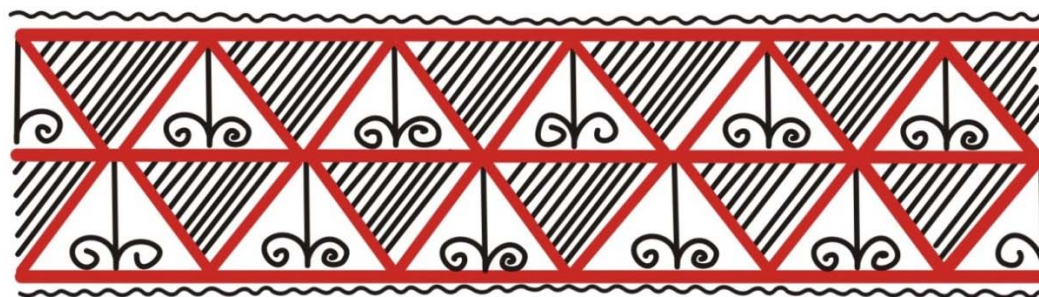

Рис. 7

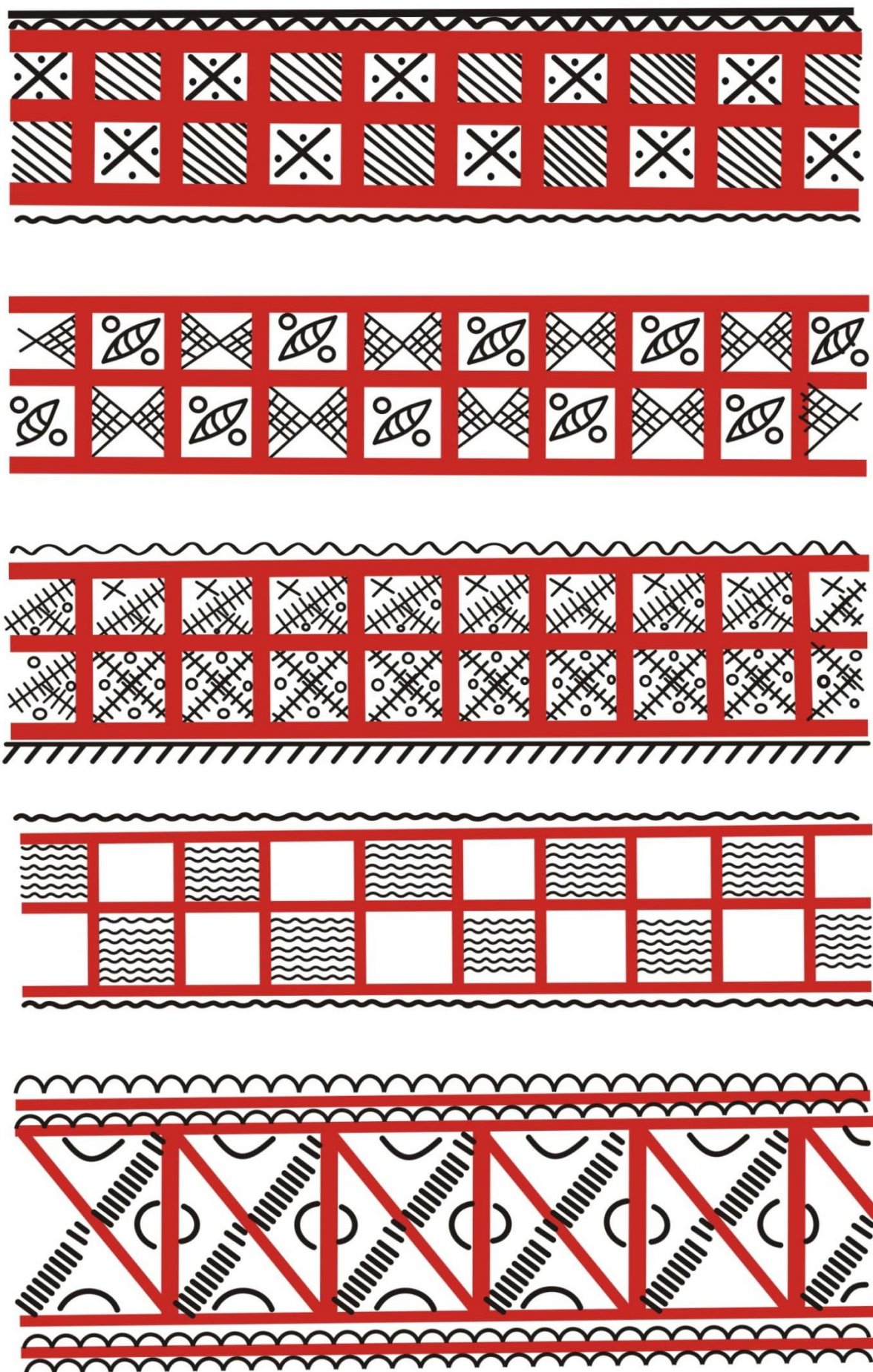

Рис. 8

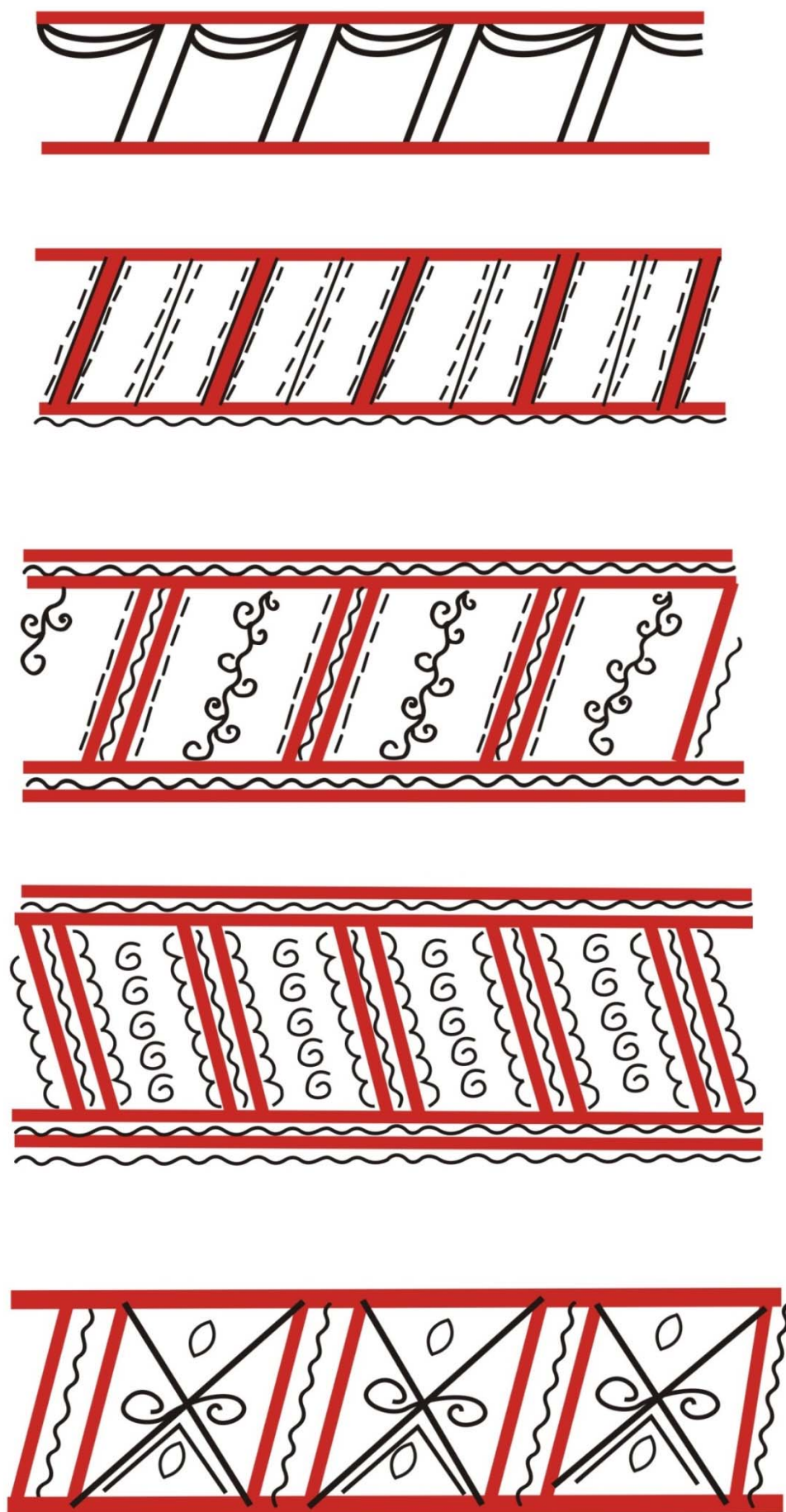

Рис. 9

Бердо

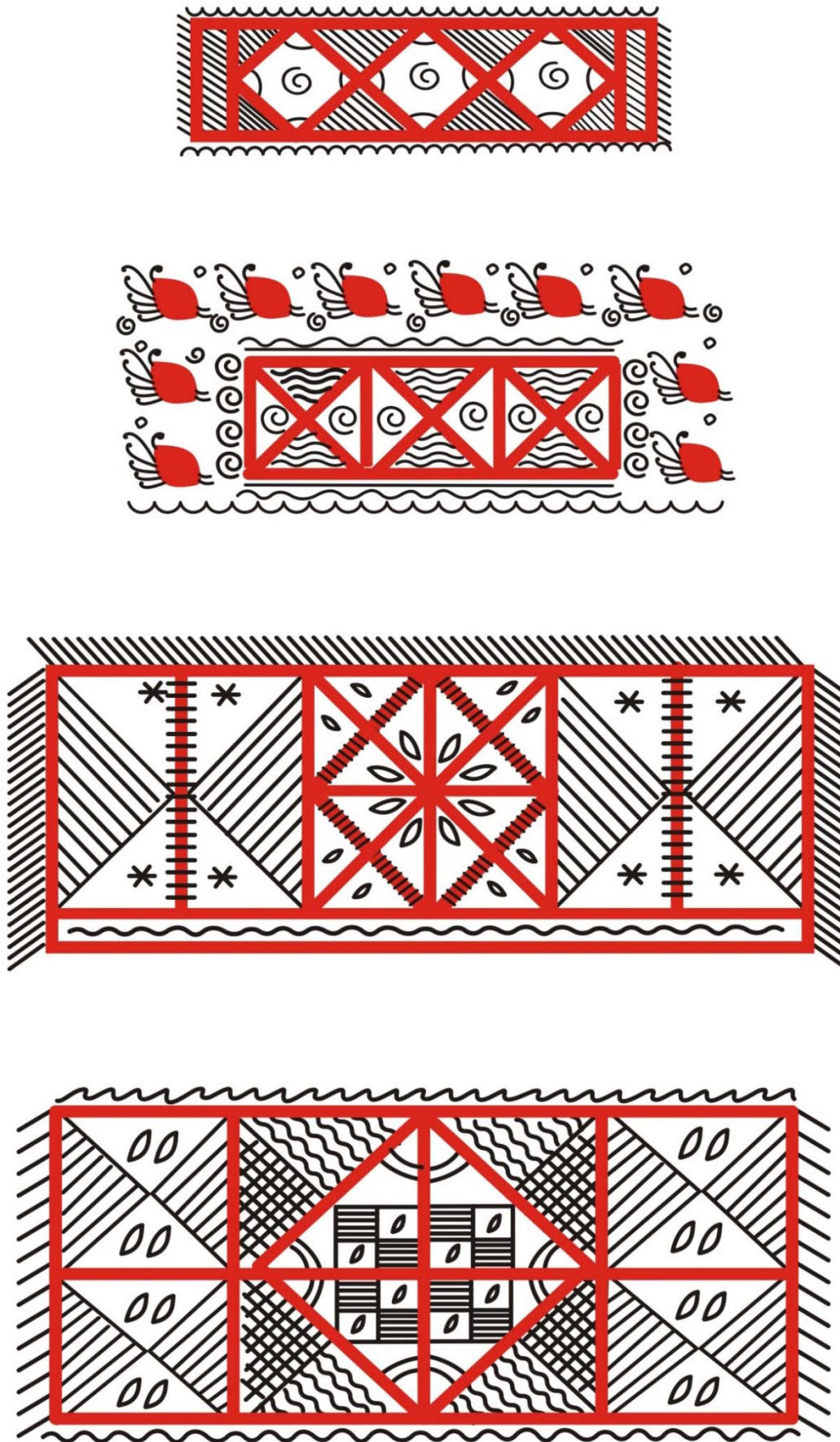

Рис. 10

Дерево

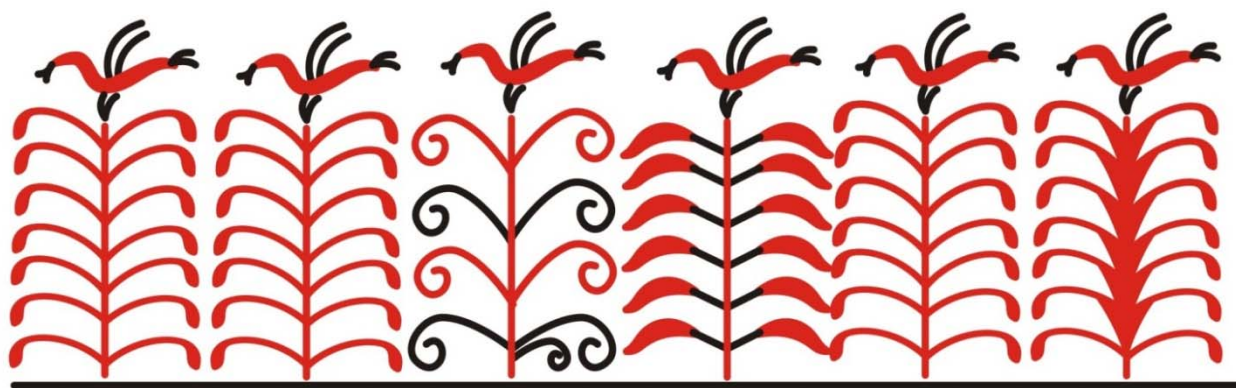
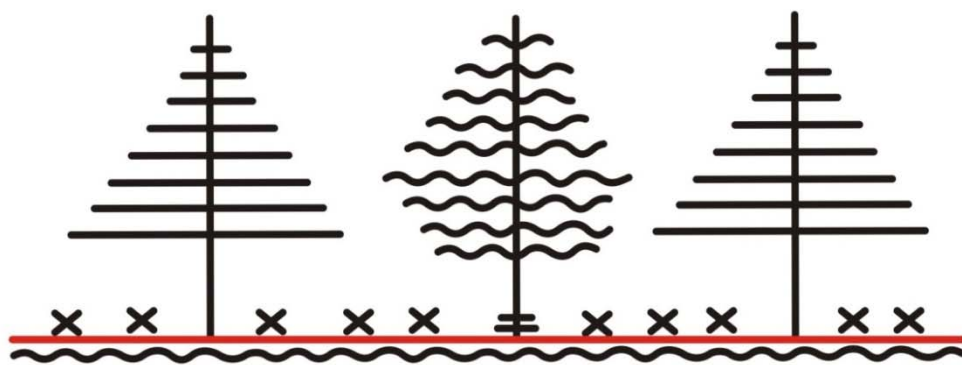

Рис. 11

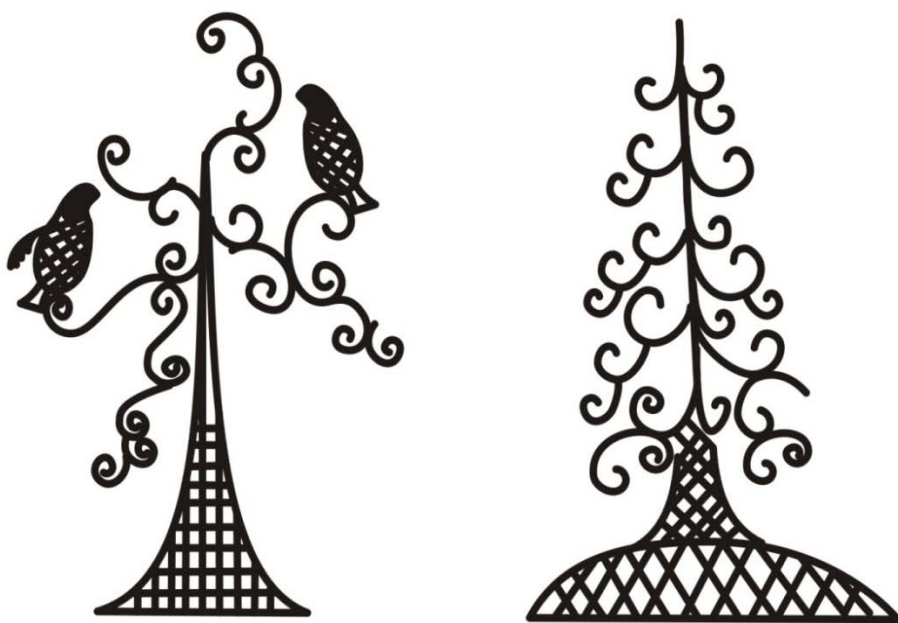
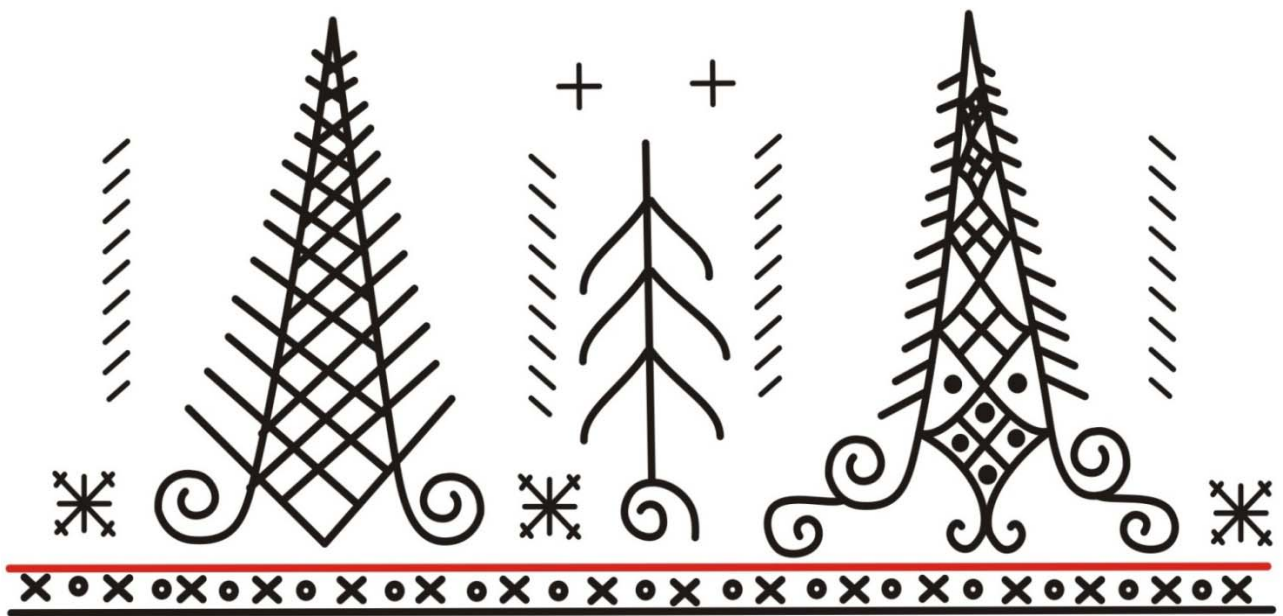
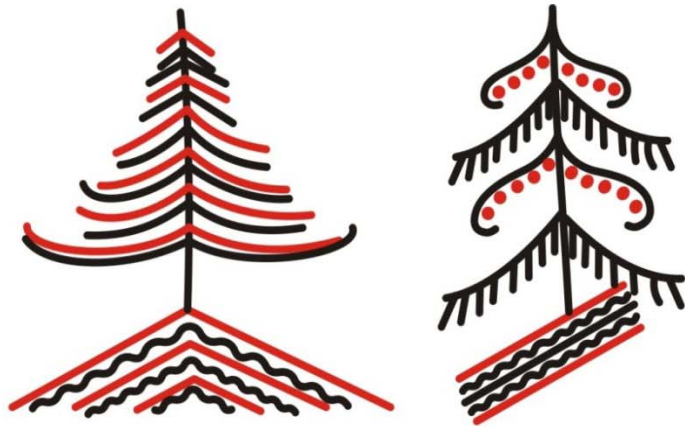

Рис. 12

Птицы

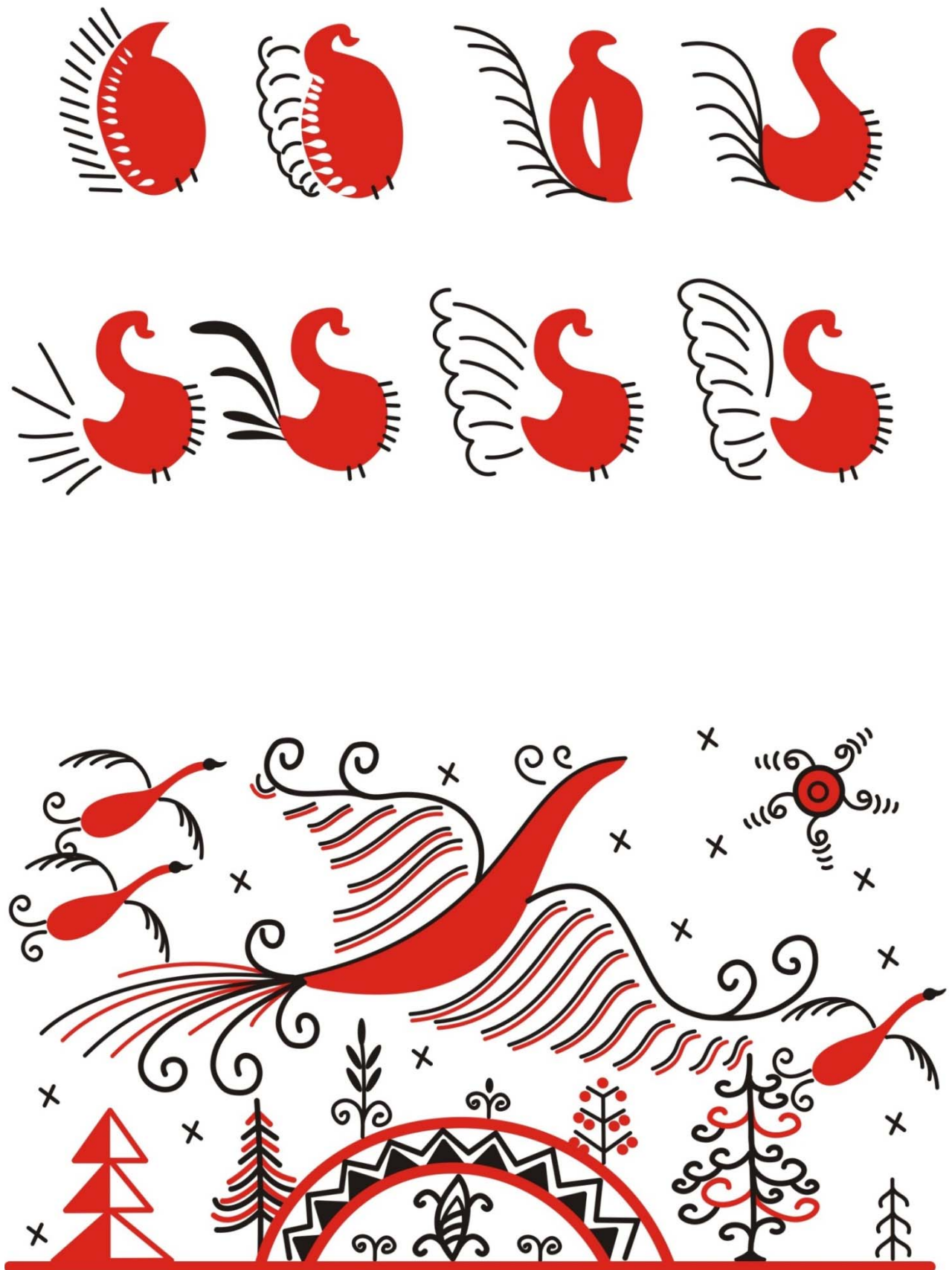

Рис. 13

Рис. 14

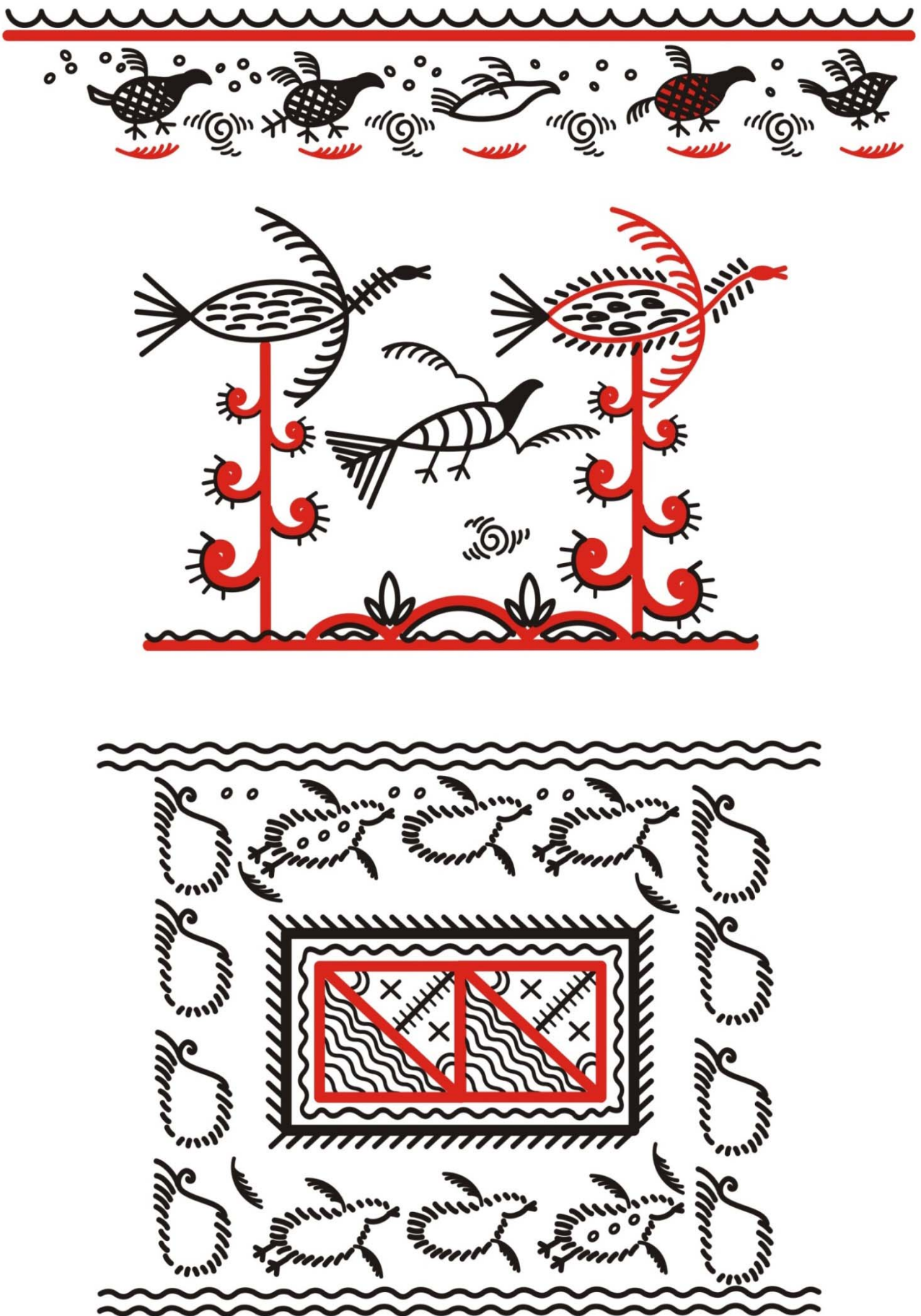

Рис. 15

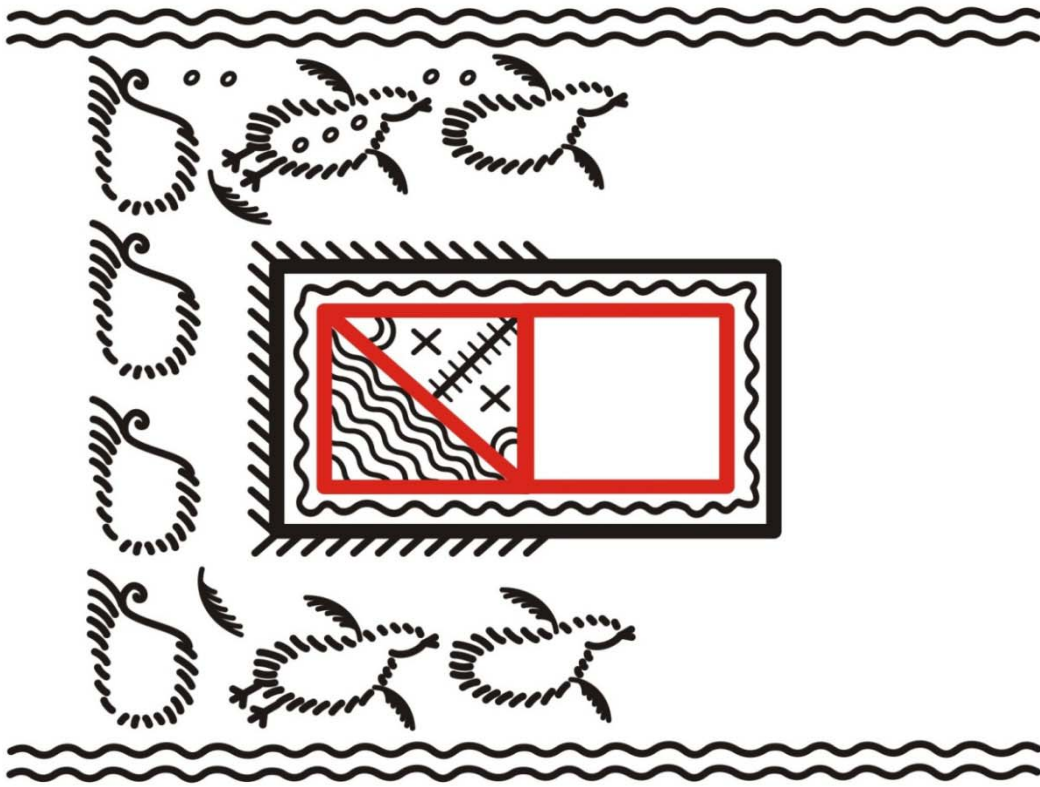
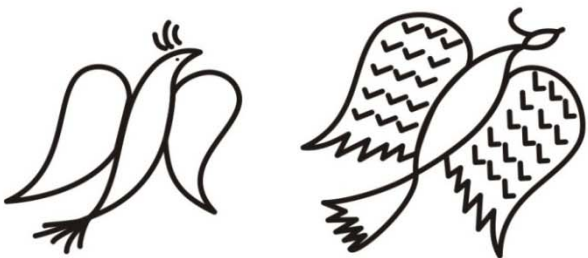

Рис. 16

Кони

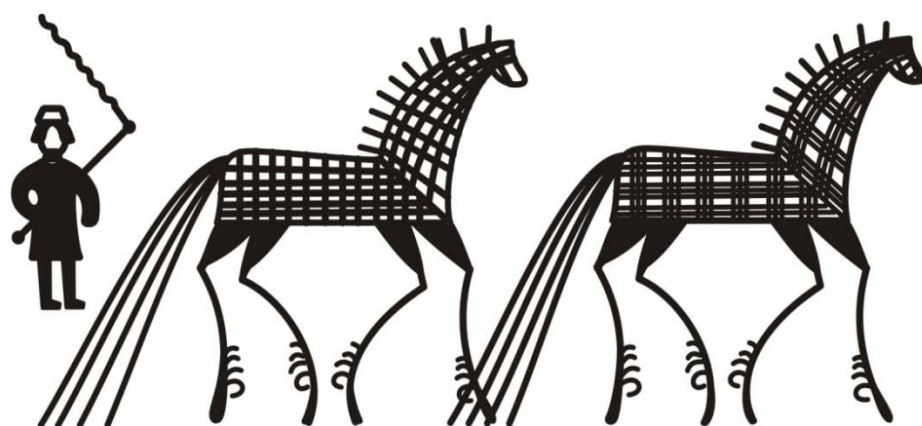

Рис. 17

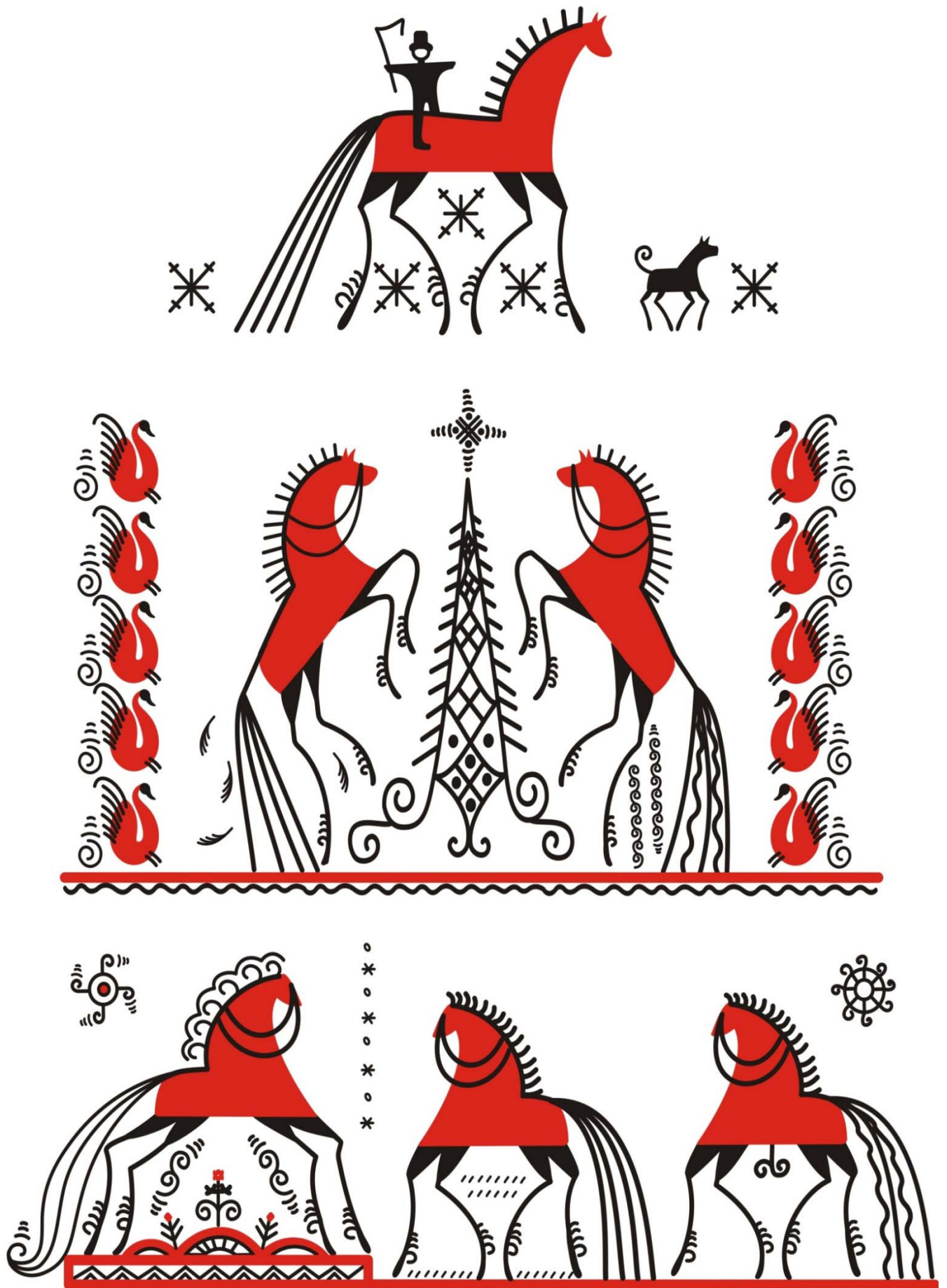

Рис. 18

Олени

Рис. 19

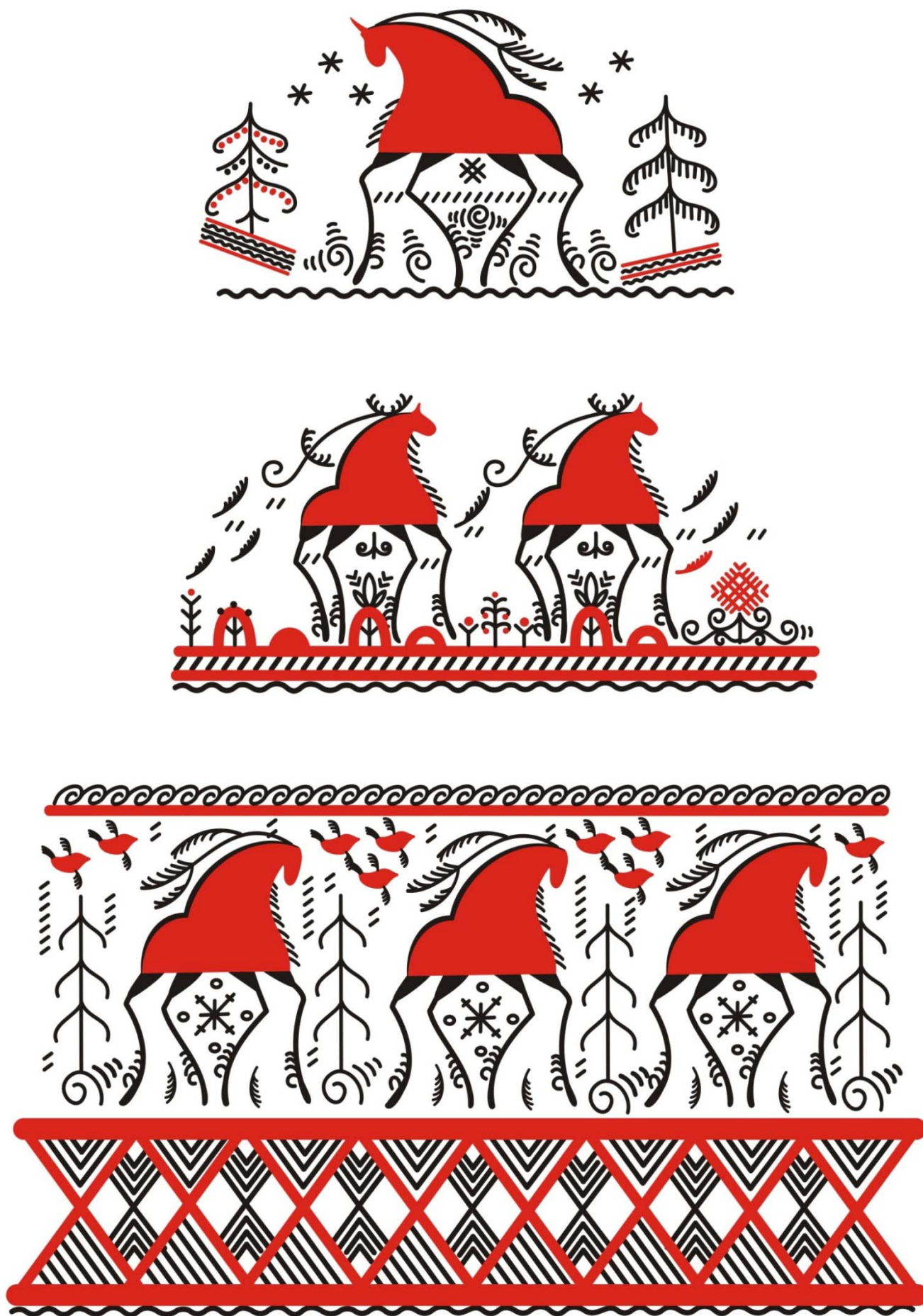

Рис. 20

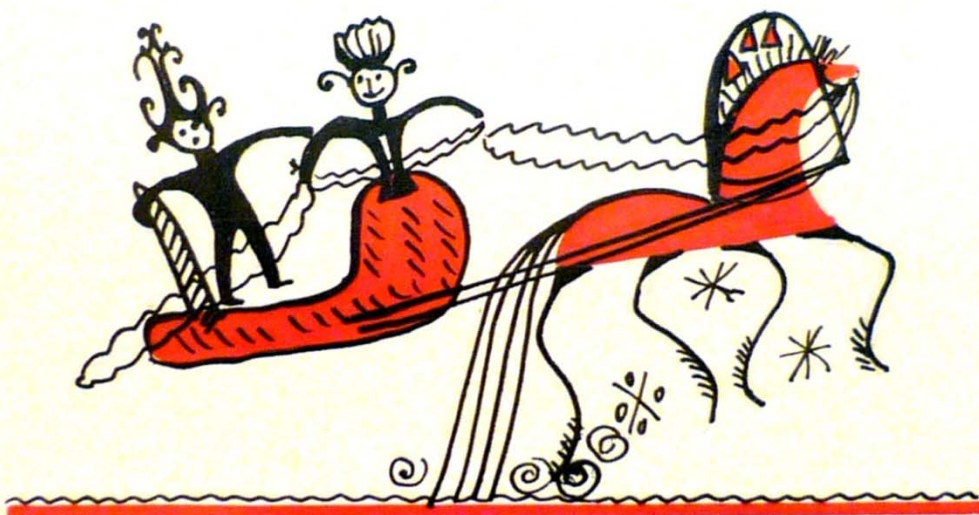
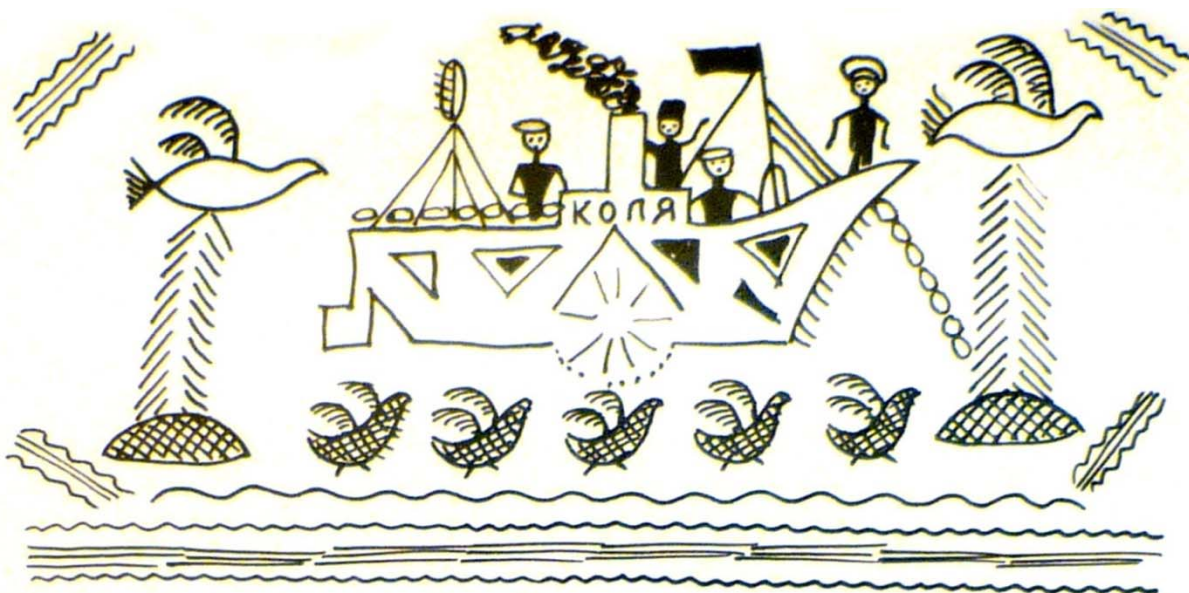

Рис. 21

Учебное издание

Нина Валентиновна Постникова

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Учебно-методическое пособие

Напечатано в авторской редакции с оригинал-макета заказчика.

Подписано в печать
Формат 60X84 1/8. Печать офсетная. Заказ № 1763.
Усл. п. л. . Тираж экз.

Издательство «Удмуртский университет»
426034, г.Ижевск, ул. Университетская 1, корп. 4