

Загадки Севера. Освоение приемов пермогорской росписи*

И.Н. Сизова

Статья адресована учителям общеобразовательных школ и педагогам дополнительного образования, занимающихся по программе обучения декоративно-прикладному искусству как в старших, так и в младших классах. Представленный в статье блок уроков объединен общей темой – «Пермогорская роспись» (один из видов традиционной росписи по дереву, имевшей распространение на Русском Севере).

Ключевые слова: творческое развитие учащихся, народное декоративное искусство, роспись по дереву, пермогорская роспись.

Проблема творческого развития человека стала актуальной проблемой совершенствования духовной культуры нашего общества. В последнее время все больше внимания уделяется формированию национально-культурного мировоззрения, образованию и воспитанию. Это объясняется осознанием роли национальных истоков в воспитании молодого поколения.

Каждая культура произрастает на своей почве, имеет свою географию, социальную среду. Народ обязан беречь свою культуру как национальное достояние – оригинальное, неповторимое.

Народное декоративное искусство тесно связано с духовной культурой; оно участвует в формировании среды, в которой протекает жизнь народа, сопровождает человека во многих важных моментах его жизни.

Природа народного искусства такова, что оно никогда не теряет связи с действительностью, остается современным всем эпохам. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, одежда, украшения. Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по их практическому на-

* Тема диссертации «Развитие художественно-творческих способностей учащихся средствами народного искусства на примере росписи по дереву». Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор В.В. Корешков.

значению представлена классификация отраслей по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка, инкрустация и т.д.).

Одним из самых распространенных промыслов можно назвать изготовление художественных изделий из дерева, которыми Русь славилась исстари. Все традиционные предметы домашнего обихода и орудия труда, выполненные из дерева, имели художественно-пластическую форму.

Занятия росписью по дереву как вид художественно-творческой деятельности открывают для многих учащихся новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой проводить не только учебное, но и свободное время. Каждый вид росписи отличается неповторимым изобразительным языком, выражающимся в символах, особенностях трансформации природных мотивов и цветовой гамме. Наиболее часто в художественном образовании используются такие виды росписи, как городецкая, хохломская, пермогорская, мезенская и т.д. Пермогорская – одна из групп северных росписей – отличается контрастной цветовой гаммой (используются красный, желтый, зеленый цвета) и черным контуром. Поверхность предмета, как ковров, покрыта растительным узором. Однако особенный интерес в пермогорских росписях представляют сцены народного быта: посиделки, чаепития, катания на лошадях и т.п.

Прежде чем перейти к методике обучения, необходимо ознакомиться с психологическими особенностями восприятия детей младшего школьного возраста.

Восприятие младших школьников характеризуется ярким эмоциональным отношением к воспринимаемому материалу. Детей привлекает то, что красочно, броско, необычно. Детям свойственно хорошо развитое воображение, они с легкостью могут придумывать различные объекты, трансформировать их форму. Что касается видения природы, то нередко дети совмещают в одном рисунке изображения с разных точек зрения.

При этом восприятие младших

школьников характеризуется малой детализированностью наблюдаемого, им еще сложно понять многоплосткостное решение формы. Отсюда следует, что такая тема, как традиционная роспись по дереву, не будет сложна для детского восприятия, поскольку изображение в росписи плоскостное и дети с легкостью смогут освоить ее приемы. Следует отметить, что плоскостное видение, свойственное детям, двухмерность выполняемых ими изображений являются естественными предпосылками, которые на данном возрастном этапе совпадают с художественными особенностями декоративного рисования.

Детские работы обычно поражают своей непосредственностью, непредсказуемостью, но для их выполнения учащимся не хватает аккуратности, усидчивости и твердо поставленной руки, так как у младших школьников еще не совсем развита мелкая моторика, нет постоянной концентрации на определенной работе. Впрочем, необходимые качества со временем выработаются. Педагогу в связи с этим следует обратить внимание на методические особенности преподаваемого материала, а именно: задания по росписи должны быть простыми, доступными, не нагруженными множеством различных элементов, выдаваться небольшими «порциями» и выполняться в плоскостном решении, т.е. на бумаге или картоне.

Еще одна положительная особенность данной темы и сочетаемость ее с психологическим восприятием младших школьников заключается в том, что техника пермогорской росписи предполагает выполнение изображения тремя основными цветами: желтым, красным и зеленым, а детям этого возраста свойственно увлечение яркими красками. Это обусловливается особенностями внимания, памяти, зрительного восприятия ребенка. Своё внимание он направляет на отдельные, бросающиеся в глаза предметы или наиболее заметные их признаки.

Внимание же в данном возрасте отличается большой неустойчивостью. Дети легко и быстро запоминают все интересное, что вызывает у них сильные чувства, опирается на наглядный образ. Дети смело берутся рисовать

машины, цветы, человека и другие сложные объекты. Когда они изображают объект, они не анализируют его форму. В росписи это не нужно, следовательно, требования упрощаются.

Следующий принцип, который необходимо учитывать при обучении младших школьников, – это принцип наглядности. Педагог должен тщательно продумать и разработать наглядные пособия. Изображения на них должны быть самыми простыми, крупными и яркими. Использование в процессе обучения наглядности обуславливается преобладанием у детей чувственного восприятия изучаемого предмета как основы формируемых представлений и понятий.

Очень важно предоставить каждому учащемуся возможность наиболее полно проявить себя, свои возможности и творческие способности. Также нельзя забывать о межпредметных связях, например, литературы, музыки, истории искусства и росписи по дереву. Ребенок испытывает огромное удовольствие, когда видит на репродукциях исторических картин изделия из дерева, которые он может сделать своими руками. Он проникается духом народных умельцев и уже не воспринимает культуру прошлых веков как нечто отвлеченное. Ребенку будет интересно попробовать себя в роли мастера старинных времен. В связи с этим наша задача – научить детей работать в данной технике, развить у них потребность творить. Для этого и создавалась наша методика, состоящая из пяти этапов.

1-й этап. Рисование основных элементов.

На начальном этапе необходимо ознакомить детей с бытом Русского Севера и с историей развития данного промысла, показать иллюстрации с изображением изделий народных мастеров. Далее идет рассказ об особенностях пермогорской росписи: об орнаментальной композиции, тематике сюжетных сцен, колорите, контрасте белого фона и традиционных цветов (красного, желтого, зеленого), отделке росписи черным цветом, которым выполняются контур, стебли, точки, завитки. Упражняемся в изображении самых простых элементов – геометрических, затем пе-

реходим к построению ленточек – бордюров, розеток, кружков, линий. Объясняются правила разметки, цветное заполнение.

Рисуем растительные элементы: трилистники различной формы, тюльпаны, купавки, листья. Делаются пояснения о постановке руки и характере мазка.

Осваиваем зооморфный орнамент – это птица Сирин, курочки, лошади, собаки, рыбы и т.д. Затем дети выполняют практическое задание, которое сопровождается рассказом учителя об истории этих образов. Само задание состоит из рисования элементов, а затем и небольших композиций, включающих в себя как растительные, так и зооморфные элементы.

2-й этап. Составление композиции в квадрате, круге и полосе.

Этот этап работы начинается с рассказа об основных видах композиции (в полосе, квадрате и круге), на основе которых строится декорирование изделий, о видах симметрии, соотношении размера и важности какого-либо композиционного элемента. Например, животные и птицы будут больше по размеру, чем цветы, а цветы в свою очередь – больше, чем листья и ягоды. Композиция выполняется карандашом на бумаге.

3-й этап. Выполнение эскиза изделия на бумаге в натуральную величину.

На данном этапе дети учатся сопоставлять изделие из дерева, в частности его размер, с росписью. Нужно объяснить, что мелкий орнамент не может воспроизводиться на большой форме, а круглая форма подразумевает другую компоновку узора, нежели плоскость (доска). Показываем детям, как передать текстуру дерева при помощи красок, сопровождая показ комментариями.

В качестве задания можно выбирать несложное изделие, нарисовать его на плоскости и разработать схему орнамента.

4-й этап. Создание эскиза декора для изделия.

Переходим к разработке эскиза для декора изделия. Сначала ученики выбирают вид и форму изделия, а затем начинают составлять эскиз декора в зависимости от выраженной формы:

размечают границы орнамента, учитывая отступ на обводку и бордюры; находят оси, по которым размечают орнамент; намечают кружками места главных элементов; далее идет прорисовка элементов. После этого приступают к работе с цветом.

5-й этап. Выполнение росписи деревянного изделия.

Данный этап завершающий и самый сложный, так как работа с деревом требует большой аккуратности и навыка. Начинаем занятие с беседы о том, какие породы древесины используются для росписи (липа, береза); обсуждаем цвет древесины. Подготовка древесины к росписи: обработка деревянной заготовки мелкой шкуркой; грунтовка поверхности смесью клея ПВА и воды в пропорции 1:5. Затем переводим рисунок на доску. Для этого используется калька. Затем идет работа с цветом и обводка. Готовому изделию надо дать просохнуть и только потом покрыть его лаком. Лак, используемый для закрепления, должен быть изготовлен на основе олифы или ПФ-283. Наносится он в несколько слоев.

Для работы понадобятся следующие инструменты: банки для красок; кисти беличьи, колонковые № 1–5; краски; карандаши; клей ПВА; лак ПФ-283; бумага или картон.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что преподаванию народной росписи в школе, на уроках декоративного рисования должно быть уделено больше времени и внимания. Осваивая этот вид искусства, творчески работая над образом художественной вещи, школьники овладевают элементарными приемами художественной обработки разных материалов – бумаги, дерева и т.д. У учащихся формируется эмоционально-ценностное отношение к жизни и к искусству, которое у каждого имеет свою, неповторимую окраску и форму выражения.

Занятия декоративно-прикладным искусством позволяют воспитать в детях культуру восприятия материального мира, развивают творческие качества личности, обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного искусства.

Литература

1. *Арбат, Ю.А.* Русская народная роспись по дереву: Новые находки / Ю.А. Арбат. – М., 1970.
2. *Богуславская, И.Я.* Северные сокровища: О народном искусстве Севера и его мастерах / И.Я. Богуславская. – Архангельск, 1980.
3. *Василенко, В.М.* Русская народная резьба и роспись по дереву 18–20 века / В.М. Василенко. – М., 1960.
4. *Двойникова, Е.С.* Художественные работы по дереву / Е.С. Двойникова, И.В. Лямин. – М., 1972.
5. *Игнатьев, Е.И.* Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. – М., 1961.
6. *Круглова, О.В.* Народная роспись Северной Двины / О.В. Круглова. – М., 1987.
7. *Шпикалова, Т.Я.* Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 1979.

Ирина Николаевна Сизова – ассистент кафедры декоративного искусства факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета, г. Москва.