

**Методическая разработка урока «Урало-сибирская роспись»
по программе Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство»
на тему «Роспись по дереву», 7 класс, 3 четверть, урок №4**

Федорова Наталья Юрьевна, учитель ИЗО и черчения,

ГБОУ средняя школа №16, Санкт-Петербург

Цель: обобщить и систематизировать знания по устройству крестьянского быта и формирование навыков росписи в традициях народного промысла Урала - сибирской росписи. Формировать умение составлять композицию для декоративной росписи, владеть приемами и способами создания композиции.

Задачи:

- закрепить представления об Урало-сибирской росписи как части народного традиционного искусства России; применить теоретические знания для украшения элементов интерьера горницы;
- развивать коммуникативную культуру учащихся и способность к диалогу;
- развивать чувство ответственности за сохранение культурного наследия;
- закончить работу над рисунком, завершить панно в цвете.

Оборудование для учителя:

- 1) Предметы быта: ухват, полка для посуды, разделочная доска с росписью. Украшение стены рушником и салфетками.
- 2) Таблица с названием росписи и основные центры Урала и Сибири.
- 3) Таблички с основными элементами и последовательность выполнения цветочной росписи.
- 4) Декоративные приемы изображения растительного мотива.
- 5) Репродукции и образцы декоративно-прикладного искусства.
- 6) Подборка фотографий цветов (мак, астра, шиповник, колокольчик).
- 7) На доске коллективные работы учащихся по теме (интерьер крестьянской избы (внутреннее помещение урало-сибирской горницы). Панно состоит из четырех листов формата А1.

Оборудование для учащихся:

- 1) Краски, кисти (акварель или гуашь).
- 2) Заготовки для украшения предметов интерьера, на которых сделаны наброски на прошлом уроке.
- 3) Баночки с водой.

План урока.

1. Введение в тему.
2. Повторение изученного на прошлом уроке
3. Самостоятельная творческая работа учащихся, завершение начатого на прошлом уроке.
4. Завершение работы учащихся и прикрепление работ к панно на доску, оформление.
5. Слово учащимся.
6. Подведение итогов урока.

Ход урока.

1. Введение в тему.

На уроках изобразительного искусства в этом учебном году мы знакомимся с жизнью и бытом крестьян, интерьера горницы, декоративно-прикладным искусством Урала и Сибири. На предыдущих уроках мы создали коллективное панно-интерьер горницы и сегодня продолжаем работу -завершим украшение предметов быта в интерьере.

2. Диалог с учащимися.

Заглянем в горницу! Посмотрите на наше панно!

Вопрос: Что находилось внутри?

Ответ: Печь, полати, сундук, стол, домашняя утварь.

Вопрос: Чем украшались предметы быта?

Ответ: Предметы украшались резьбой и росписью.

Вопрос: Какое название получила роспись на Урале и в Сибири?

Ответ: Роспись называется Урало-сибирская.

Вопрос: Где был центр Урало-сибирской росписи?

Ответ: На востоке Екатеринбургской области, в селениях по реке Кармак.

Вопрос: Что характерно для Урало-сибирской росписи?

Ответ: Наносилась без предварительной прорисовки, ограниченность цвета фона и пальцевое письмо и свободная кистевая роспись.

Вопрос: На каких материалах делались эти росписи?

Ответ: На деревянных поверхностях: потолках, простенках, крышках стола, деревянных обрамлениях печей.

Вопрос: Какие цвета применялись для фона?

Ответ: Красный, синий, оранжевый, коричневый.

Вопрос: Каковы мотивы росписи?

Ответ: Фантастические, алые и лазоревые цветы, гирлянды из цветов и плодов, листья, иногда изображение птиц, зверей, человека.

3. Проверка работы, выполненной на прошлом уроке (наброски карандашные на листах.)

Просмотр их, показ работ групп. Начало самостоятельной, творческой работы учащихся (выполнение фрагментов росписи в цвете). Дети работают группами по четыре человека. Заканчивают и закрепляют свои работы (украшение интерьера) на панно.

4. Завершение работы учащихся, оформление горницы.

Посмотрите, что же изменилось на панно? Учащиеся делают вывод, что на доске прикрепленное панно стало наряднее, ярче, светлее и изображение интерьера горницы стало уютнее, а в кабинете светлее, праздничнее.

5. Слово предоставляется учащимся (учащиеся от трех групп рассказывают стихотворения, которые написали сами:

1) Пришли с Поволжья мастера,
Несли лучи творенья,
Дарили людям свет, тепло,
А у природы брали вдохновение.

2) Кармацк, Тагил, Серково -
Уральские деревни.
Развили мастера
Здесь промысел свой древний.

3) Цветы, плоды и листья - нарядные узоры,
С тех пор и по сей день
Устремлены к ним взоры.

6. Подводится итог урока, на котором учащиеся стали мастерами, совершив экскурс в историю родного края и ее народной живописи. Обобщается изученное на предыдущих трех уроках и последнем.

Посмотрите, ребята, на панно!

Учащиеся смотрят на свою работу.

Вопрос: Чем же служила роспись в горнице на Урале и в Сибири?

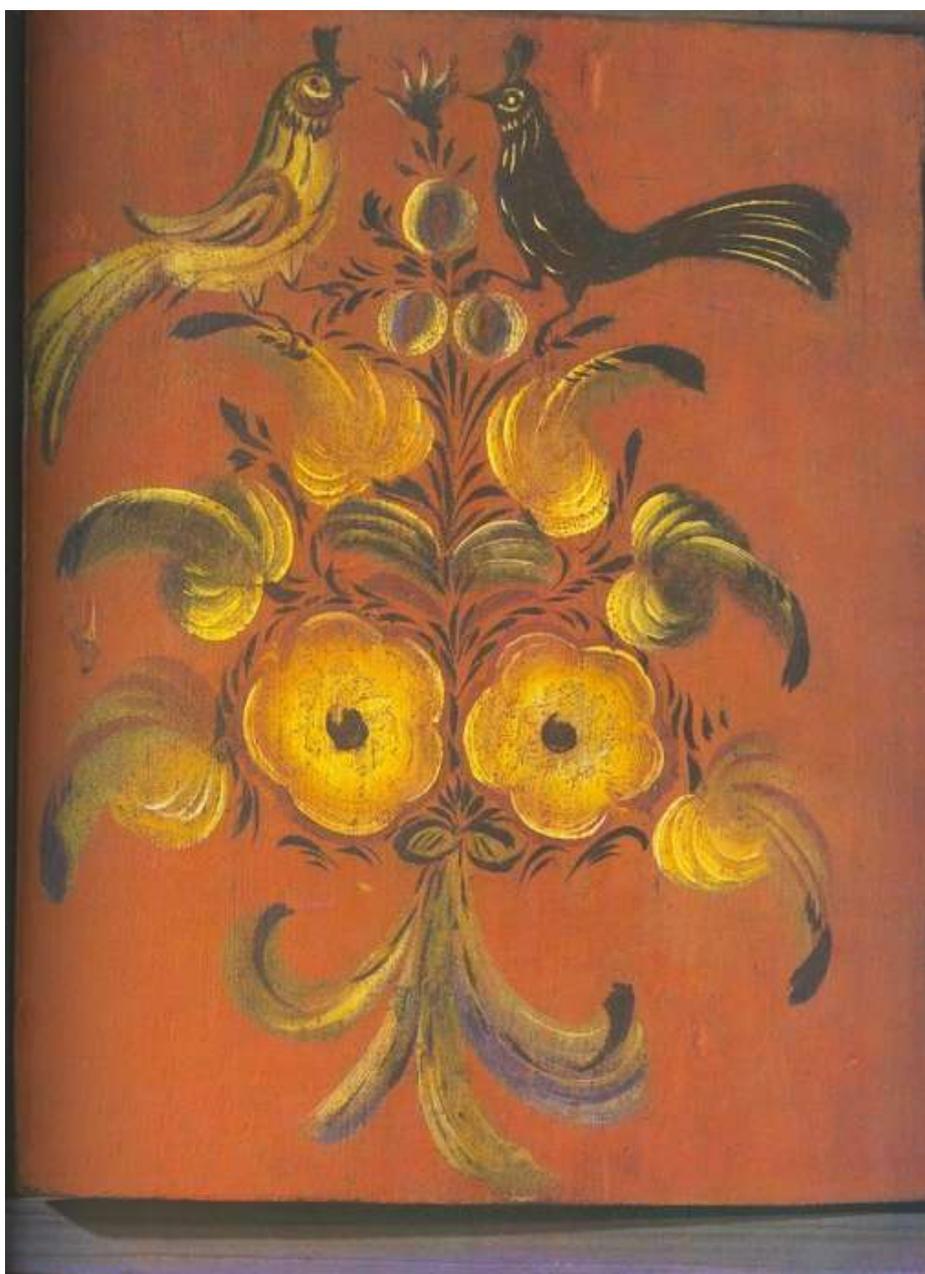
Ответ: В жизни человека она служила украшением, часто выступала как символ, оберег. Создавала у людей положительный настрой и уверенность.

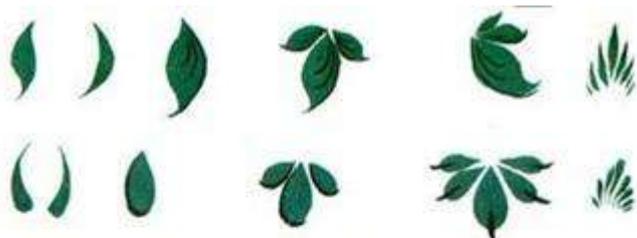
На этом урок заканчивается, учитель благодарит учащихся за работу.

Список литературы

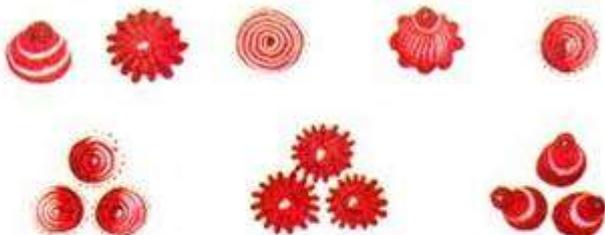
1. Русский традиционный быт: энциклопедический словарь. – СПб., 2003.
2. Основы художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей школ, кружков. /В.А.Барадулин, Б.И.Коромыслов и др.
3. Российский Этнографический музей - детям. – СПб., 2001.
4. Материалы Этнографического музея.

Приложение.

А. В. Соколова. Последовательность выполнения городецкой росписи. Разновидности растительных мотивов. Листья. Горodeц, 1976 г.

А. В. Соколова. Последовательность выполнения городецкой росписи. Разновидности растительных мотивов. Трава. Горodeц, 1976 г.

А. В. Соколова. Последовательность выполнения городецкой росписи. Разновидности растительных мотивов. Цветы. Горodeц, 1976 г.

Декоративная роспись Урала

Декоративная роспись Урала - одно из самобытнейших явлений русского народного искусства. Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай расписывать свои дома. Зарождение большинства центров народной уральской росписи протекало сложным путём. Прежде всего это было связано с тем, что с XVII-XVIII века начинается колонизация восточной части России русскими, которая протекала в несколько этапов. Первые переселенцы заложили основу культуры уральского крестьянства близкую к культуре русского Севера, Поморья. А в XVIII-XIX веке Украины, Поволжья, Вятского края внесла в неё серьёзные коррективы. Переселенцы везли с собой не только припасы и одежду, но так же деревянную посуду и металлические орудия труда. Но самым ценным было то, что они везли с собой культуру, обычаи, жизненный уклад той местности, откуда переселялись. Наверное поэтому на Урале сложились столь разнообразные стили росписи деревянной утвари. Большой поток переселенцев положил начало широкому строительству не только жилых зданий, но и общественных построек. Потребность в их красочном убранстве помогла зарождению на Урале ремесленных художественных центров. Большой подъём в художественной жизни XVII в. охватывает крупные города Прикамья, среди которых ведущую роль играл Соликамск. Кроме промышленного он приобрёл большое торговое значение, являясь к тому же и крупным торговым центром. Так же как Тюмень и Тобольск. В Тобольске иконы писали мастера, приехавшие из Великого Устюга, Владимиро-Суздальской земли, с Украины. Народная декоративная роспись была тесно связана с иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы. Разнообразие травных орнаментов способствовала специализация в изготовлении икон. Среди иконописцев были «травники», «личники», «доличники». Мастера травники расписывали прялки и вальки, украшали дома зажиточной части населения. В это время на Урале складывается два направления расписной утвари - роспись металлических и деревянных изделий. Первое получило распространение в поселках при демидовских заводах - Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском и стало ремеслом городским. Второе стало ремеслом сельских районов Урала и было сосредоточено в наиболее заселённых посёлках. Различные сёла специализировались на производстве

какого-либо одного вида товара. Так, недалеко от Кунгура красили коромысла, около Оханска делали крашеные телеги, у Далматона изготавливали прялки. В 40х года XIX века широкое распространение получил промысел по изготовлению и росписи берестяных бураков. Они отличались высоким качеством и служили своего рода эталоном для мастерских ближайших селений. Этот вид изделий был очень популярен среди крестьян. Существовал даже особый тип расписного бурака, под названием «крестьянский» с ярким цветочным узором, выполненным приёмами свободной кистевой росписи. Самой распространённой композицией был «букет», используемый в различных видах расписных промыслов в XVII-XIX в.

Особенность построения этой композиции заключалась в том, что букет был вертикально ориентирован и уравновешен по цветовой гамме от центра композиции. Такой орнамент складывался благодаря форме изделия. Зритель видел практически квадратное поле, на котором выполнялась роспись. Сверху и снизу они ограничивались полосками, проходившими по горловине и у основания туеса, по горизонтали - видимой частью плоскости. В композиции и колорите росписи художники находили удивительную гармонию. При написании композиционного центра краской основного цвета пальцами наносили подмалёвок. Затем, взяв кисть, прописывали лепестки цветов, оттеняя их белилами, наносили оживку на листья. Заканчивали прописью травок. Смешение красок происходило в работе, так как на непросохший ещё подмалёвок наносили моделирующую оживку. Благодаря этому приёму создавались мягкие переходы от одного цвета к другому. После росписи изделие покрывали лаком. Однако художники расписывали не только бураки, в городском и деревенском жилище, наряду с красочным интерьером можно было увидеть расписные вальки, трепла. Сечки для рубки капусты, крашеные коромысла и вёдра, с

которыми женщины ходили по воду. Среди этого обилия домашней утвари выделялись прялки. Крестьянский быт, наполненный обрядовыми элементами декоративно-прикладного искусства, способствовал устойчивому сохранению в народных ремёслах древнейших мотивов. Развитым видом народного искусства на Урале было создание праздничных обрядовых прялок. Над ними трудились мастера-профессионалы, были выработаны определенные типы композиций прялочного декора, характерные для различных районов, но всегда связанные с определённым назначением прялки. Детскую прялку родители дарили девочке в знак приобщения к труду. Красота прялки способствовала праздничности момента. Большую прялку преподносили девушке, когда она достигала возраста невесты и должна была появиться на посиделках. Красивая прялка как бы представляла девушку, говорила о благополучии в её семье, служила дополнением к нарядному костюму. Красота множества прялок, принесённых на посиделки, празднично преображала избу, создавала радостную и теплую атмосферу. Прялку дарил молодой человек своей суженой. Она переходила по наследству от бабушек, матерей. Сохраняла память о близких людях. На Урале прялки чётко различались по конструктивному принципу. Были корневые, составные и токарные прялки. Прялки-корневушки делали сами крестьяне. Проходящие через деревни красильщики расписывали такие прялки цветочными мотивами, стилистически связанными с домовыми росписями. В Кунгуре и его округе существовали корневые и токарные прялки. Они отличались стройностью пропорций и характерным рисунком верхнего края лопасти в виде гребня с тремя полукруглыми вырезами. Их росписи были разнообразными. В целом кунгурская роспись относится к живописному типу русских кистевых росписей. Особенностью её были цветочные мотивы, плотно заполняющие поверхность. Наиболее любимой и чаще всего используемой была композиция цветущего дерева с сидящими на нём птицами. В уральской росписи предпочитали холодные тона и в окраске фона прялки преобладали синие, голубые и зелёные цвета.

В том случае, когда цвет фона был теплым, холодные тона мотивов сводили ощущение теплоты к минимуму. В долматовских прялках сложилась своя разновидность живописи с размашистой манерой исполнения. Композиция этих прялок была сродни стенописям, с распространённым принципом панно и необязательной симметрией. В горнозаводских селениях изготавливали токарные и составные прялки. Украшали их различными видами росписи от «графической» росписи с тюльпанами, купавками и ягодами, до «живописно» с тагильскими розами и простой окраской «под малахит». Наиболее самобытной разновидностью сельских росписей Урала являлась обвинская. Для неё был характерен единый принцип построения, в котором главную роль играл яркий контраст цветового фона с растительным орнаментом. В центре композиции на оси симметрии располагались цветы, а травка заполняла свободное пространство. Обвинская роспись - особый вид народных уральских росписей, в которой получили развитие орнаментально-графические элементы. Это произошло благодаря массовому изготовлению вещей на рынок, что требовало упрощению приёмов росписи. Сказалось влияние поволжских центров народной росписи, в которых были сильны графические элементы. Обвинской росписи был свойственен холодный колорит, как и в целом на Урале. Но иногда использовалась теплая гамма росписи. Графичность мотивов и лаконичность окраски создавали особую декоративность росписи. Художники добивались в своих цветах особого цветового эффекта, рассчитанного на привлечение внимания в базарной сутолоке. Для этого применяли контрастные цвета, что усиливало впечатление насыщенности каждого отдельного цвета и всей росписи в целом. На оранжевом фоне они прописывали голубые листья, а «разживку» писали жёлтой. Если роспись велась по зелёному фону, то в орнаменте обязательно преобладал красный цвет. Для обвинских прялок характерно традиционное композиционное построение, когда три цветочные группы располагаются на оси симметрии, хотя встречались и непривычные живописные приёмы, что было связано с индивидуальным творчеством мастеров. Все варианты обвинской росписи объединял образ необычного дерева или куста. Крестьяне по-разному понимали мотив растущего дерева. Для одних это было дерево жизни, для других символ райских садов. Но он всегда был основой содержания этого искусства, придавал глубокий смысл росписям уральских прялок. Наряду с утварью на Урале было принято расписывать жилища. Этот обычай появился с середины XIX века, это объясняется тем, что до этого периода

крестьянские избы топились по-чёрному. Формированию целостного стиля уральской домовой росписи способствовало то, что данный промысел отличался большой подвижностью. Профессиональные крестьяне-художники переезжали из волости в волость, расписывая избы. Свою живопись они подчиняли вкусам местного населения. Первым делом художники расписывали входные двери и голбец. На них рисовали красивый куст, а рядом людей и зверей-охранителей. Затем разрисовывали печь-символ жизни в доме. Её украшали особенно тщательно, так как по поверьям в подполье под печкой жил домовый - доброе существо-охранитель дома, без которого жизнь в доме считалась невозможной. Изба делилась на «углы»: прихожая-пространство под полатами, середина-место у печки, где работала женщина стряпуха, сама изба с «красным углом»-столовая и место приёма гостей. Гамма росписи была ограничена несколькими цветами красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков, редко пользовались темно-коричневым цветом. Но обязательно присутствовал белый - для моделировки форм и чёрный - для приписок графических элементов. Сама техника росписи была очень простой. После определения предварительного размера мотива и композиции, прописывали подмалёвок, которым обозначали основные пятна цветов, бутонов, листьев. Затем производили их моделировку белилами, если «подмалёвок» был цветной, или какой либо другой краской, если он был белым. Обмакнув кисть в краску нужного цвета и вращая её вокруг оси, за одно движение превращали подмалёвок в ягодку или лепесток. Благодаря этому приёму, сохранившемуся и развившему традиции травных росписей XVII-XVIII века, создавались мягкие переходы от цвета к цвету.

В процессе развития росписи моделировку белильными оживками заменили разбелом, во время которого на один край кисти брали белила, а на другой край краску основного цвета. Кистью проводили таким образом, чтобы белила шли по внешнему краю мотива. Благодаря постепенному переходу к белилам, чистые не всегда сгармонированные цвета смягчались, происходило объединение живописной поверхности. Заканчивали роспись

нанесением приписок и травок, которые разбивали чёткие контуры форм и повышали орнаментальность мотивов, связывая их между собой и с фоном. Изобразительные мотивы в уральской росписи были весьма разнообразны; это и цветочные орнаменты и изображения птиц и зверей. Во второй половине XIX века особенно популярным стало изображение человека. В различных сюжетах художники воплощали не только мечты о лучшей жизни, но и события, связанные с собственными переживаниями. Народное искусство-явление духовной культуры и как таковое участвует в важных моментах жизни, утверждая отношение к нему, выработанное народным общественным сознанием. Красота скромных и простых предметов будничного обихода связана с пониманием народом самой жизни как проявления прекрасного, с осознанием важности каждого предмета, необходимого в быту, с верой в то, что хорошая вещь приносит в дом благополучие. Мастера, изготовлявшие предметы быта, изучали явления природы, её естественные формы. Они воспринимали целостность и гармоничность этих форм как эстетические критерии. Лёгкость движения утицы, плывущей по воде, наводила на мысль о конструировании ладьи, а пластика ладьи-птицы становилась эталоном красоты. Наблюдения за природой способствовали возникновению образов-метафор, общих для многих народов. Образы птиц и небесных светил связывались при этом с символикой жизни. Потребность в познании мира и отражении человеческого опыта в произведениях народного искусства требовала, чтобы зритель был готов и способен за контуром коня и птицы, увидеть нечто большее, чем животное и птицу - человеческий мир. Поэтический язык растительного орнамента, метафорические изображения птиц, много говорящие посвященному, не могли отразить сущности изменяющегося мира. В замкнутое пространство сельской жизни входили новые явления. Растительные композиции стенописей пополнялись новыми мотивами, включаемыми народными мастерами в ещё целостную систему, полную иносказаний. Фигурки людей стали свидетельством изменения художественного мышления крестьянства. Но сама суть миропонимания продолжала оставаться цельной и новое, входившее в традиционную структуру, не изменяло её. Появление сюжетов говорит о повышенном интересе крестьянства к окружающей жизни. Изображались свадьбы, свидания, прогулки, сватовство и даже военные действия. Непременными элементами композиций свадебного цикла были цветущее дерево и конь. Костюмы персонажей походили на городские; женщины в длинных юбках с

непокрытой головой, мужчины в сапогах пиджаках и картузах. Тяготение к свадебным сюжетам подтверждает большое значение для крестьянства этого события и говорит о стойком сохранении в его сознании их положительного содержания, обещающего благополучия в семье.