

ПУЧУЖСКАЯ РОСПИСЬ

(Азбука народного творчества)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПУЧУЖСКАЯ РОСПИСЬ

(Азбука народного творчества)

Архангельск
1993

Печатается по решению РИСа АО ИППК.

Автор - **Козлова Нина Сергеевна**, учитель изобразительного искусства ср. шк. № 30 г. Северодвинска.

Рецензент - **Рыжкова М. Г.**, искусствовед, преподаватель истории искусства детской художественной школы г. Архангельска.

Материалы рассмотрены и одобрены на кафедре эстетики и культуры АО ИППК.

Пособие рассчитано на учителей, работников внешкольных детских учреждений, начинающих художников, осваивающих азы народного искусства Русского Севера.

ISBN 5-85151-005-6

© Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 1993

ПУЧУЖСКАЯ РОСПИСЬ

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Рассматривая эти рисунки, ты познакомишься с одним из многих видов северной росписи - пучужской. Ее еще называют северодвинской. Эта роспись встречалась на прялках крестьян Архангельской области Верхнетоемского района.

Азбука народного творчества

ОТ АВТОРА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ роспись по дереву - традиционный вид народного искусства. Вся домашняя утварь в крестьянском хозяйстве была сработана руками мастеров-умельцев. Сани, дуги, мебель, посуда - все было выполнено из дерева и часто украшено резьбой или росписью.

Северорусские росписи делятся на живописные и графические. Живописные - это ракульская, шенкурская, олонецкая, каргопольская, вятская. Борецкая, пучужская, мезенская относятся к графическим видам росписи. До наших дней росписи в большей части сохранились на прялках, коробах, туесах.

Пучужская роспись - одна из многих видов росписей, встречающихся на берегах реки Северная Двина. Эта графическая роспись сохранилась на прялках. По строению прялки Пучуги были традиционны для Севера. Их делали около метра высотой, с большой лопастью из одного куска дерева. Для изготовления прялок на Севере нередко срубали целое дерево (ель или сосну): из ствола вырубали ножку с лопастью, а из горизонтального ответвления - сиденье-донце. Название такой прялки - "копыльная", то есть корневая. Изготавливались прялки искусными плотниками Севера, поэтому в их форме отразилось своеобразие северной архитектуры. Верх лопасти украшают округлые выступы - главки, повторяющие контуры крыш северных деревянных церквей, а фигурная ножка и округлые свесы внизу лопасти напоминают нарядные столбики крылец, балясинки и сережки фасада избы.

В Загорском государственном историко-художественном музее-заповеднике находится несколько прялок, расписанных мастерами Кузнецовым Филиппом Федоровичем и его сыном, Кузнецовым Федором Филипповичем. Прялки Пучуги конца XIX в. - нач. XX в. очень похожи на борецкие прялки и фасадной стороной почти точно их повторяют. Лопастка прялки делится на три части. Верхняя часть занята окнами и цветами, в центре - арка с пышными растениями и птицами. Ниже - сцена катания: пара или одна лошадь, запряженная в саночки с кибиткой. Но

есть свои особенности росписи, которых мастера Пучуги строго придерживались. В отличие от борецких возница на прялках Пучуги одет по-крестьянски, в поддевку и черную войлочную шапку с отогнутыми краями. На обратной стороне лопастки повторяется сцена катания, которая украшает фасадную сторону этой прялки. Растительный узор состоит из трех видов листьев. А характерный для всех видов северной росписи трилистник в пучужской росписи имеет свой вариант - более тонкую, загнутую к стеблю нижнюю часть листа и верхнюю, переходящую в круглую ягоду. Пучужскую прялку можно отличить от борецкой и по узору на ножке. Вместо прямого стебля, что на борецкой прялке, ножка пучужской прялки украшена гибким, вьющимся стеблем с листьями. Стебель бежит от основания ножки прялки до лопастки и заканчивается круглой розеткой.

Пучужская роспись выполняется на белом фоне красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и белыми точками - капельками. В некоторых изделиях встречается синий цвет. Центром пучужской росписи считается село Пучуга, что расположено на реке Двине, в 25 км от Борка Верхнетоемского р-на.

В современных условиях роспись выполняется гуашью, затем закрепляется светлым лаком. Для изделий используют липу, березу, сосну, фанеру, имитирующую древесину. Поверхность должна быть тщательно обработана сначала шкуркой, затем отшлифована суконкой. Чтобы достичь идеально овной поверхности, изделие покрывают крахмальным грунтом, используя тампон из ткани, затем снова шлифуют. Рисовать нужно круглыми колонковыми кистями №№ 1, 2, 3. Гуашь должна быть хорошо растерта и разведена водой до густоты жидкой сметаны. В краске не должно быть мелких комков, так как при высыхании комки осыпаются.

Начинающим художникам важно освоить мягкий мазок кистью от каплевидного до штрихового. Следует научиться способу работы кистью "примакивание" и вольному рисованию листьев. Для этого целесообразно провести несколько занятий по освоению этих приемов. Для поддержания интереса у детей можно дать задание - составить или срисовать узор, состоящий из элементов с применением техники "примакивание" и "травка".

В данной методике приведены таблицы для занятий по изучению пучужской росписи. Познакомьтесь, полюбите и передайте другим свои знания, умения и любовь к традиционному северному искусству.

РИСУНОК 1.

Лопастка прялки начала XX в. мастера пучужской росписи Федора Филипповича Кузнецова. Прялка находится в Загорском государственном историко-художественном музее-заповеднике. Композиция прялки типична для Пучуги. Круглые главки расписаны цветами и птицами. Лицевая сторона лопастки разделена на 3 части. Верхняя часть занята растительным узором. По краям - два золотых оконца. На их подоконниках - цветы. Средняя часть украшена пышным ветвистым кустом с традиционными для Пучуги листьями, которые заканчиваются ягодами. На верхушке куста - две птицы. Нижняя часть лопастки занята сценой катания. Пара лошадей, золотая и зеленая, запряжена в кибитку. Кучер одет в обычную крестьянскую одежду - поддевку и войлочную шапку. На сережках тщательно выписаны птички. Все свободное пространство композиции занято растительным узором. Основные цвета росписи: ярко-красный, ярко-зеленый, синий по белому и золотому фону.

РИСУНОК 2.

Последовательность построения пучужского трилистника.

1 - рисуем неполную окружность. 2 - через центр окружности проводим диаметр. Нижняя часть листа от центра закругляется вниз, средняя часть листа от центра поднимается вверх и переходит в круглую форму, как ягода. 3 - все заливается красным цветом.

РИСУНОК 3.

Элементы пучужской росписи:

1 - ягоды на плавно изогнутой веточке.

2 - лист удлиненной формы с волнистыми краями.

Элементы пишутся красным цветом и украшаются белыми точками и белой "оживкой".

РИСУНОК 4.

Соединение элементов пучужской росписи - от меньшего к большему.

Чтобы точнее научиться рисовать элементы росписи, целесообразно дать учащимся освоить элементы карандашом по контуру, в результате чего рука приобретает "механическую память". Элементы заливается красной краской.

РИСУНОК 5.

Позтапность выполнения пучужской веточки с листьями и побегами.

1 - рассматриваем веточку. Трилистники симметрично расположены на ветке, от которой отходит побег с неполными листьями. Между трилистниками - мелкие ярко-зеленые листочки.

2 - рисуем ветку и намечаем направление трилистников.

3 - прорисовываем пары трилистников, заливаем красным цветом.

4 - наносим белые точки и зеленые листики между парами трилистников.

РИСУНОК 6.

Два вида розеток. На каждой прялке мастер выписывал розетки. Они были самые разнообразные. Украшались узором из треугольников. Треугольники в пучужской росписи отличаются от треугольников пермогорской и борецкой росписей тем, что они не равносторонние, а более узкие и высокие. Раскрашивали розетки в красные, оранжевые, зеленые и желтые цвета. Обводили черным контуром.

РИСУНОК 7.

Построение и роспись розетки.

1 - рисуем две концентрические окружности. Делим их на восемь равных частей.

2, 3 - в малом круге рисуем цветок. Между лепестками цветка - листики.

4 - заканчиваем треугольным орнаментом.

5 - закрашиваем часть розетки желтым цветом (начинаем со светлого цвета, заканчиваем самым темным).

6, 7 - раскрашиваем розетку красным, затем зеленым цветом.

8 - обводим черным контуром.

РИСУНОК 8.

Розетки в сочетании с пучужскими листочками.

РИСУНОК 9.

Незаконченные композиции. Можно предложить учащимся закончить узор.

1 - нарисовать центр квадрата, закончить рамку и уголки.

2 - предложить подумать, как можно закончить композицию.

РИСУНОК 10.

Пучужские птички отличаются от птичек борецкой росписи более скромной расцветкой и простой формой.

РИСУНОК 11.

Поэтапное рисование трех видов птичек пучужской росписи. Рисовать их очень просто, если постараться вписать изображение птички в какую-нибудь геометрическую форму.

Первый вид птички:

1 - рисуем две окружности: большую и малую.

2 - в большой окружности вокруг центра рисуем крыло в форме изогнутого "огуречика".

3 - внизу к большой окружности пририсовываем общую форму хвоста.

4 - соединяем большую и малую окружности шейей. У большого круга верхнюю часть стираем, так как туловище птички не круглое. На голове рисуем корону, прорисовываем крылышки, затем "мягкие", изогнутые лапки.

5 - заливаем туловище красным цветом, крылья и хвост - зеленым, оранжевым. Обводим черным контуром.

Второй вид птички:

1 - рисуем две окружности - большую и маленькую - на одной горизонтальной линии.

2 - в окружностях рисуем овал туловища и овал головки птички. Хвост от горизонтальной линии вверх имеет форму треугольника.

3 - соединяем туловище и головку шейей, хвост делим на несколько частей. Ножки вписываются в окружность.

4 - туловище птички заливаем красным цветом, крылья и хвост - оранжевым. Обводим черным контуром, черной краской рисуем перышки.

Третий вид птички:

Рисуеться, как и первый, но головка более мелкая и шея длиннее, чем у первой птички. Туловище красное, крылья и хвост - синие или зеленые. Как правило, такие птички составляют пару.

РИСУНОК 12.

Фрагмент росписи прялки. Между ветками и трилистниками изображены пары птичек - куропаток. Веточка раскрашена красным цветом, туловище птичек - красное, крылья - синие.

РИСУНОК 13.

Фрагмент прялки. Пышный куст с птичками символизирует древо жизни. Оно состоит из основной ветви с трилистниками, увенчанной тремя тюльпанами и двумя красиво изогнутыми побегами, украшенными зелеными листочками. Тюльпаны в пучужской росписи более скромные и простые, чем в борецкой.

РИСУНОК 14.

Фрагменты узоров пучужской росписи в разных геометрических формах. Все веточки плавно изгибаются, целиком заполняя всю плоскость.

РИСУНОК 15.

Фрагмент росписи пучужской прялки "катание". Изображение выполнено строго в традициях пучужской росписи. Возница одет в крестьянскую одежду: желтую овчинную поддевку и черную шапку. Оранжевая лошадь с желтой дугой запряжена в зеленые саночки. Вся остальная плоскость заполнена растительным узором. Обрамляет фрагмент геометрический узор, состоящий из треугольников.

РИСУНОК 16.

Ножки прялок, украшенные растительным узором. Гибкий стебель бежит от основания ножки прялки до лопастки. Узор заливается красным цветом, украшается зелеными листочками и белыми точками-капельками. Фигурная ножка прялки подчеркнута красной полосой и обведена черным контуром.

РИСУНОК 17.

Прялка, украшенная пучужской росписью. Можно предложить учащимся внимательно рассмотреть лопастку прялки и найти в ней те геометрические фигуры, которые нарисованы справа от прялки. Обратит внимание на то, как узор согласуется с формой геометрической фигуры.

РИСУНОК 18.

Учащимся рекомендуется найти характерные для северодвинского письма признаки лопастки прялки, украшенной борецким узором:

- 1 - украшенные цветами и птицами главки.
- 2 - деление лопастки на три части.
- 3 - верхняя часть занята окнами, между которыми растительный узор.
- 4 - в средней части пышный куст, символизирующий древо жизни.
- 5 - в нижней части прялки сцена катания.
- 6 - на сержках прялки нарисованы птички.
- 7 - вся плоскость лопастки заполнена вьющимся растительным узором.

РИСУНОК 19.

Лопастка прялки, расписанная в традициях пучужских мастеров.

РИСУНКИ 20, 21, 22, 23, 24.

Узоры, составленные из элементов пучужской росписи.

ЛИТЕРАТУРА:

- О. В. Круглова. "Народная роспись Северной Двины". М., 1987.
С. К. Жегалова. "Русская народная живопись". М., 1984.
П. Д. Рондели. "Народное декоративно-прикладное искусство". М., 1984.

Рис. 1. Прялка, нач. XX в., с. Пучуга
Архангельской обл.

Рис. 2. Запомни последовательность

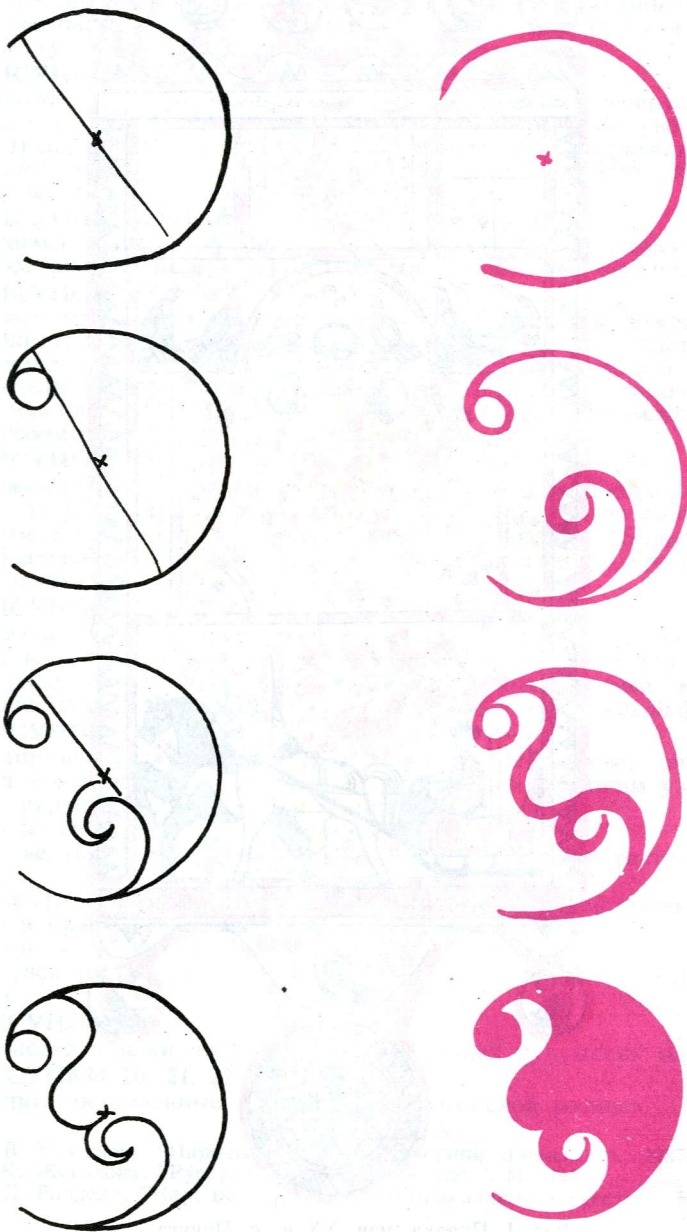

Рис. 3: Запомни последовательность построения элементов пучужской (северодвинской) росписи

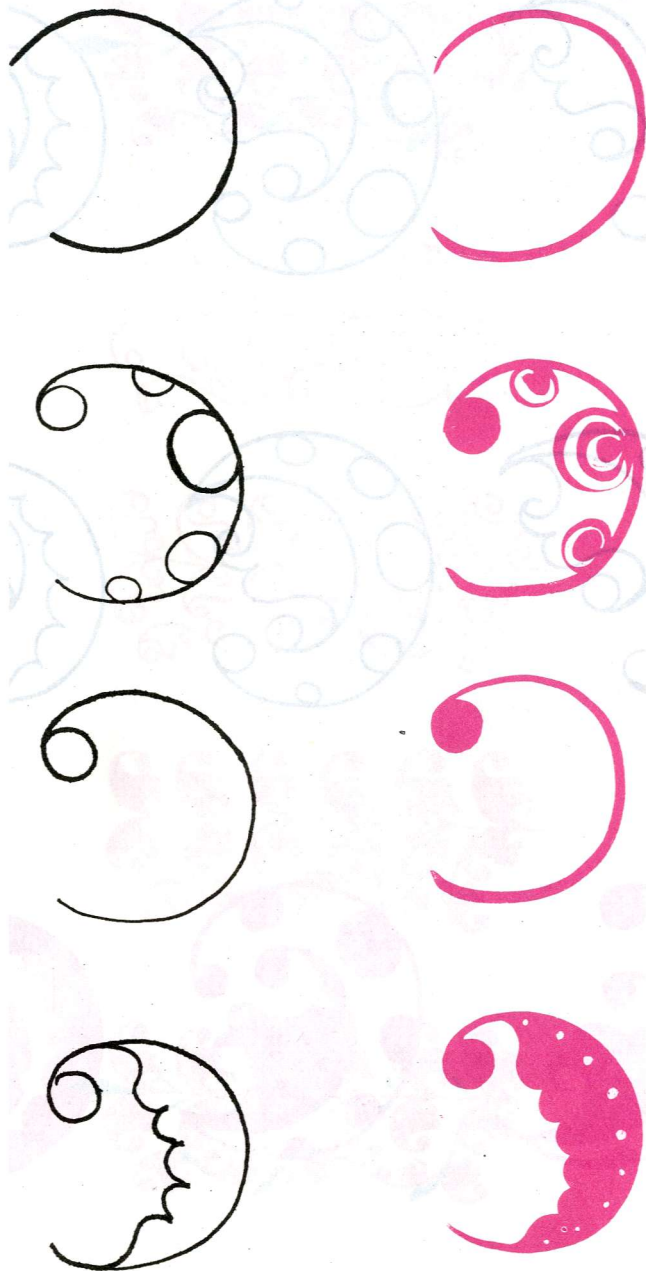

Рис. 4а. Элементы пучужекой росписи

Рис. 4б. Обведи элементы

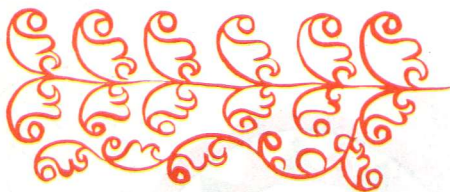
Рис. 4в. Раскрась элементы

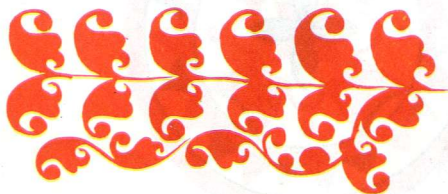
Рис. 5. Ветка с листочками. Этапы выполнения

а

б

в

г

Рис. 6. Посмотри, как рисует розетки народный мастер.
Пучужская (северодвинская) роспись

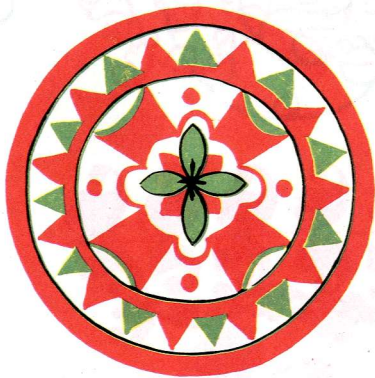

Рис. 7а. Поэтапность построения розетки

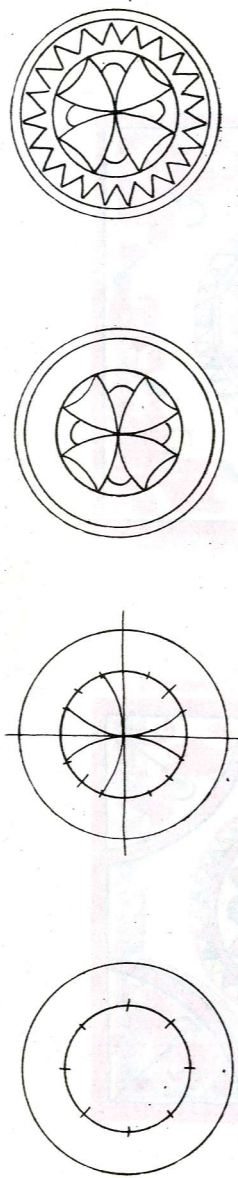

Рис. 7б. Поэтапность росписи розетки

Рис 8. Посмотрите, как сочетаются пучужские листочки с розетками

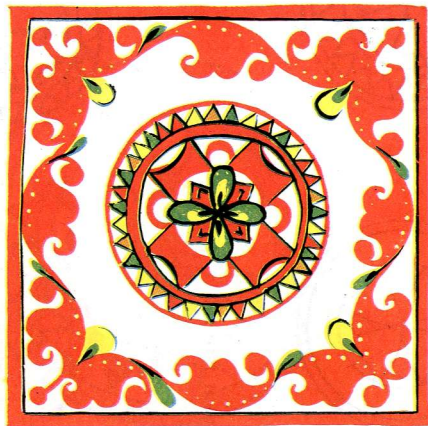

Рис. 9. Дорисуй композицию

Рис. 10. Новые элементы пучужской росписи.
Петушки, курочки

Рис. 11. Посмотри, в какие фигуры вписываются птички

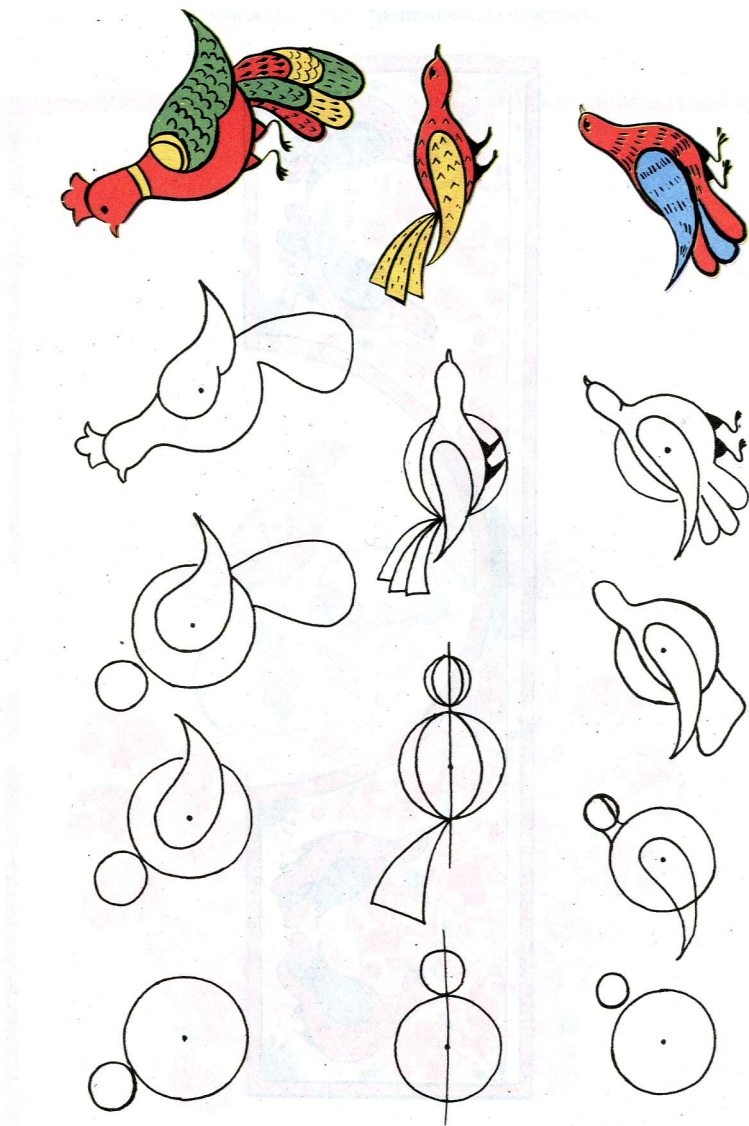

Рис. 12. Фрагмент росписи в рамочку

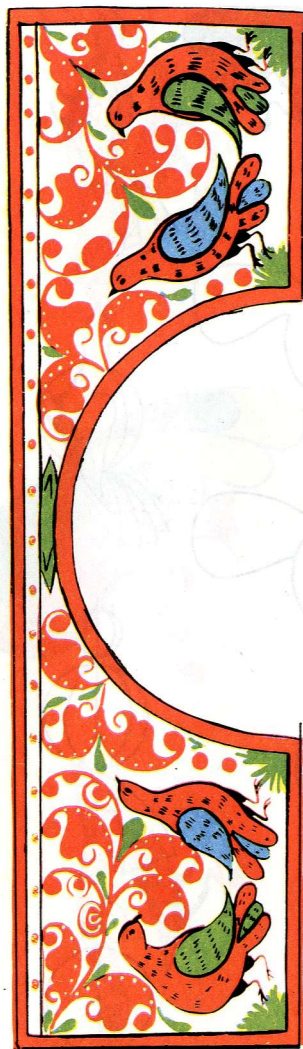

Рис. 13. Древо жизни с птичками.
Пучужская (северодвинская) роспись

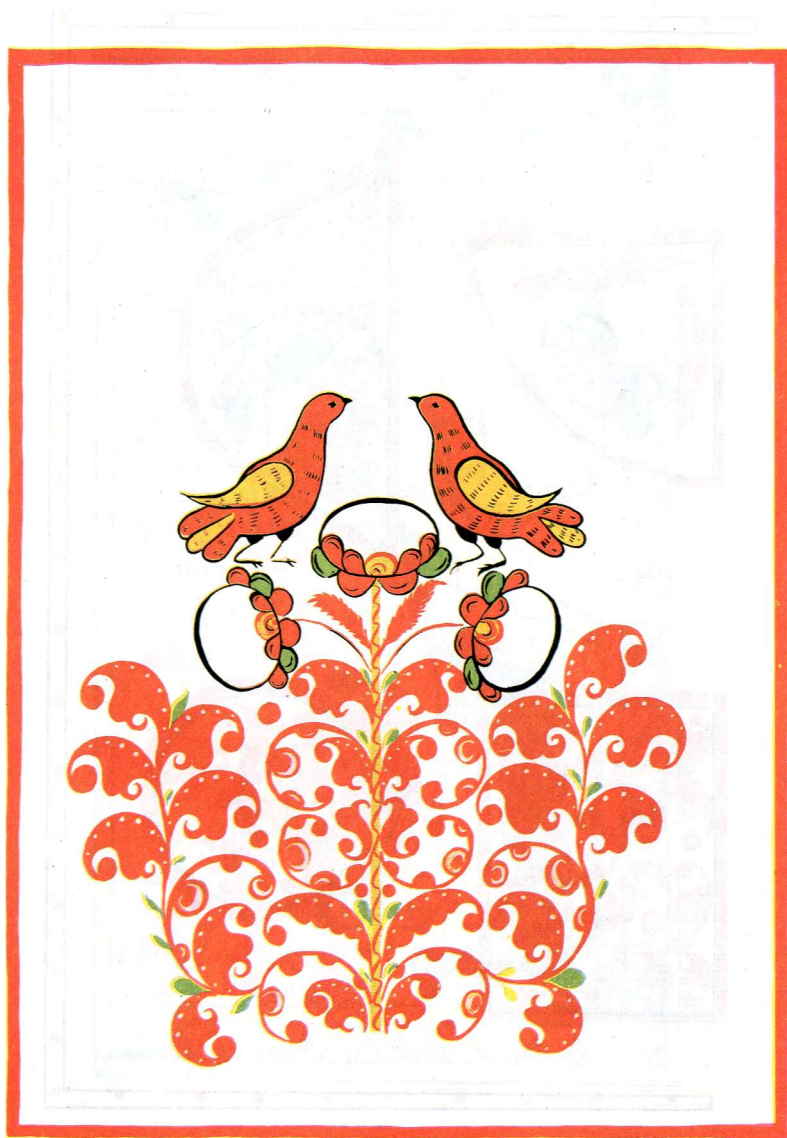

Рис. 14. Фрагменты узоров. Пучужская роспись

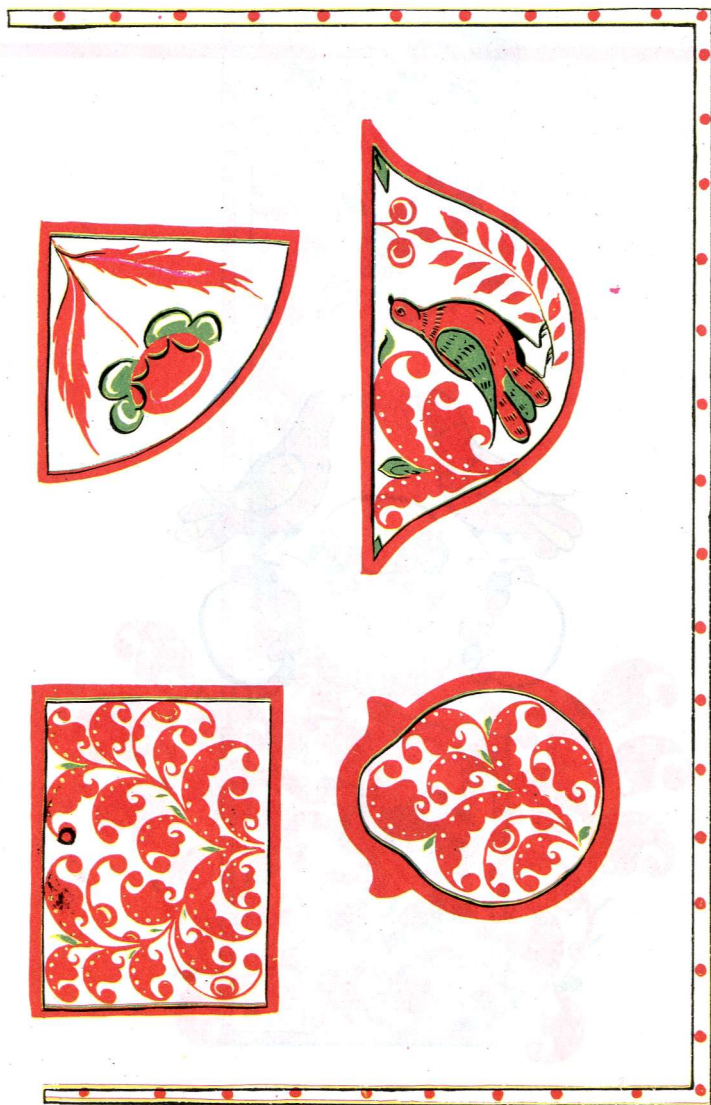

Рис. 15. Фрагмент росписи прялки. "Выезд"

Рис. 16. Ножки прялок

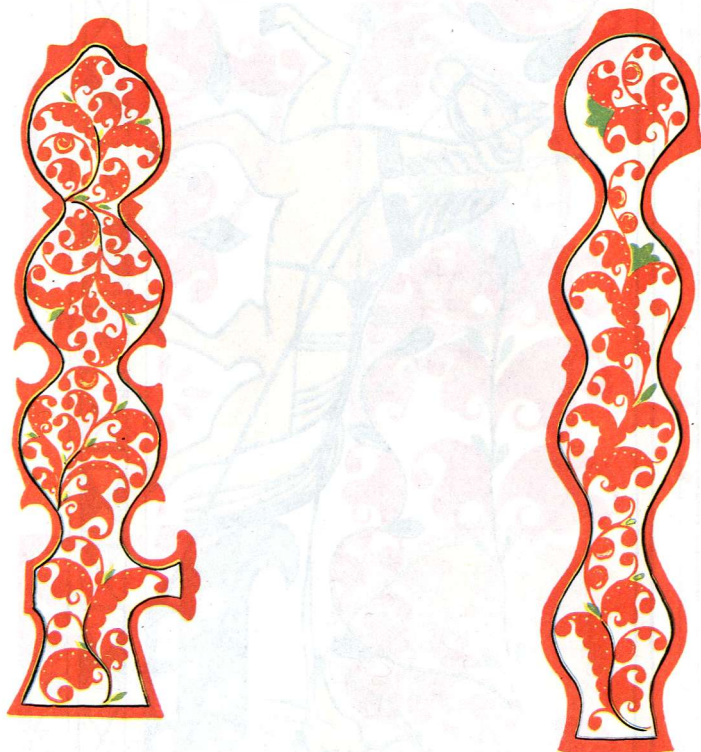

Рис 17а. Рассмотрите, как согласуется узор с формой вещи

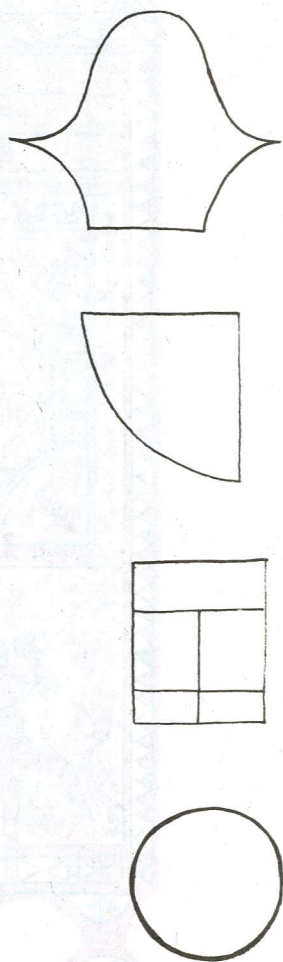

Рис 17б. Найди эти формы на прялке

Рис. 18. Прялка с борецким узором

Рис. 19. Прялка с пучужским узором

Рис. 20. Вариант композиции

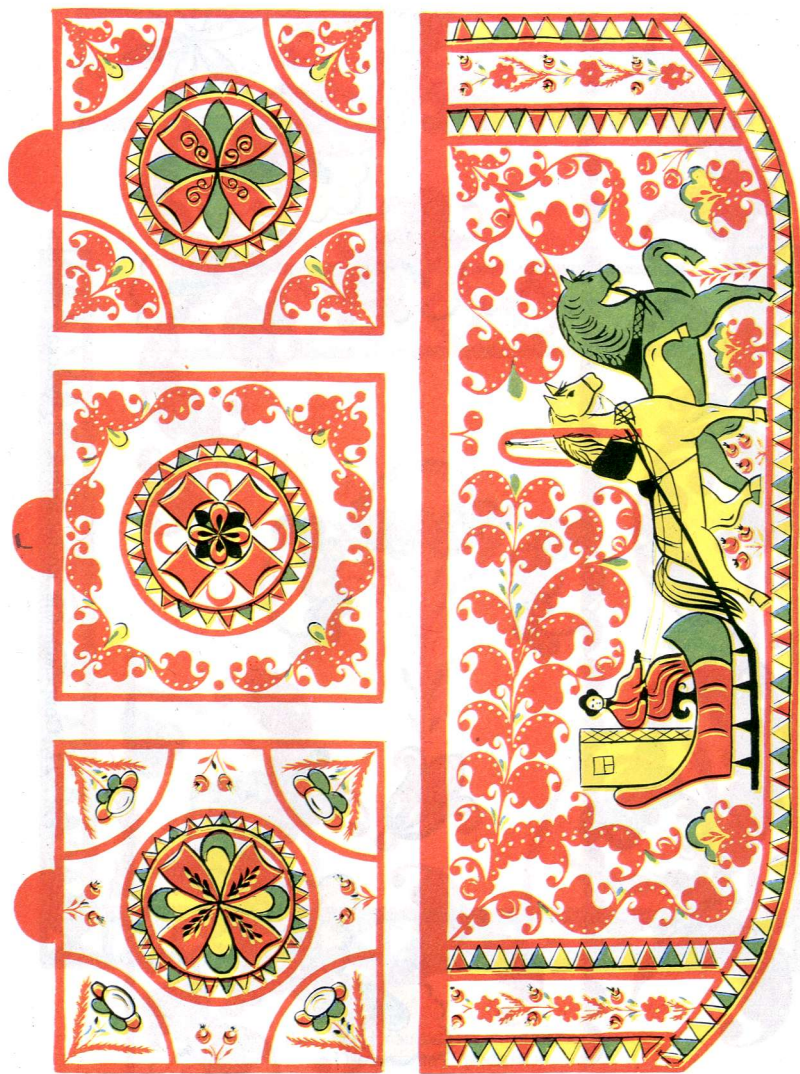

Рис. 21. Композиция из прялочной росписи. Хоз. полка и коробки.
Пучужская роспись

Рис. 22. Современные композиции. Пучужская роспись

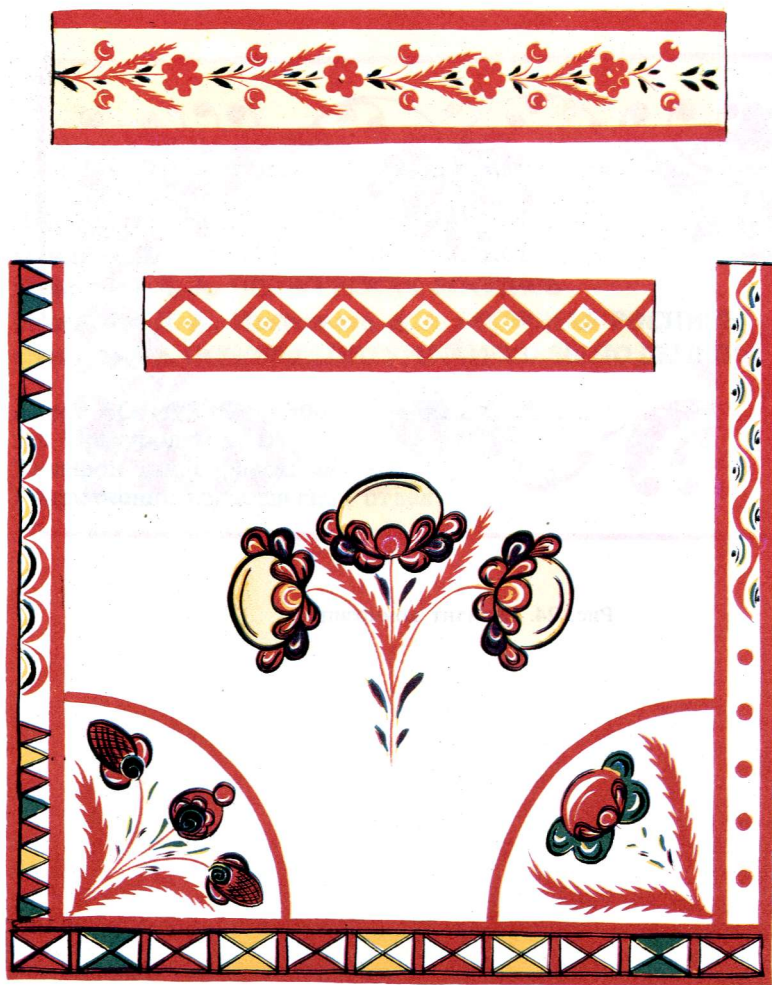

Рис. 23. Узоры на пряжках.
Пучужская роспись

Рис. 24. Вариант композиции

Сдано в набор 4.03.93. Подписано в печать 18.05.93.
Формат 60x84/16. Физ. печ. л. 2. Тираж 10000. Заказ 2414.

Издательско-полиграфическое предприятие "Правда Севера".
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

Готовятся к выпуску следующие издания:

Лаврова Т. Е. ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ

Пандина Л. В. РАКУЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Пузенкова Л. А. ШЕНКУРСКАЯ РОСПИСЬ

Пузенкова Л. А., Измestьева Л. А. БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Стафеев В. А. ОСНОВЫ КОНТУРНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Адрес АО ИППК: 163061, г. Архангельск-61,

пр. Новгородский, 66

Телефон для справок: 44-08-63

Редакционно-издательский отдел

