

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА»

**Методическое пособие по теме
«Освоение Урало-Сибирской росписи на уроках в
ДШИ»**

Составитель Макарова Надежда Витальевна
Преподаватель высшей квалификационной категории

Город Югорск

2023год

Содержание	
История возникновения Урало-Сибирской росписи	3
Техника выполнения Урало-Сибирской росписи	3
Сюжеты и элементы Урало-Сибирской росписи.....	4
Современная техника декоративной гуашевой росписи.....	4
Выбор основы и ее обработка	5
Подготовка доски к грунтовке	5
Приемы письма гуашью	6
Закрепление готового изделия лаком	9
Список рекомендуемой литературы.....	9
Приложения	10

История возникновения Урало-Сибирской росписи

В период с XVII –XVIII века, в связи с колонизацией русского населения на Урал и Сибирь, принято считать пиком зарождения и возникновения урало-сибирской росписи. Среди поселенцев было, не мало, красильщиков и маляров. Этот род занятий всегда ценился еще с древних времен. Так как народные художники красили на ярмарках торговые ряды, лавки, балаганы, царские палаты, хоромы бояр, дома богатых людей. Переселенцы положили начало большому строительству жилых и общественных зданий, а потребность в их красочном убранстве помогло зарождению на Урале и в Сибири ремесленных художественных центров. Основу культуры колонизированных территорий заложила первая волна переселенцев с русского Севера и Поморья в XVII веке. Именно поморы из Архангельского края принесли двухцветный мазок в Сибирь и на Урал. Не малый вклад в крестьянскую роспись принесла и вторая волна переселенцев, с Украины, Поволжья и Вятки в конце XVIII – начале XIX вв. Они внесли в роспись обилие фантазийных форм (львов, вазонов, некоторых птиц) и богатую (южную) цветовую гамму. Не мало важный факт, что народная декоративная роспись была тесно связана с иконописью заимствованием элементов травянок, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы-травники. Традиционно декорировались экстерьеры, интерьеры и домашняя утварь крестьянских жилищ.

Крестьяне любили расписывать свои дома. Роспись отражала их радостное, оптимистичное мироощущение, мечту о красивой жизни. Число красильщиков-живописцев стало увеличиваться, так как это была хорошая возможность большого заработка.

Расписывали дома в основном мужчины, но женщины часто вносили свою лепту. В избах мы нередко видим темно-пурпуровый цвет - символ тяжелой жизни крестьянина, политой потом и кровью; зеленый - надежды, жизни, подвига; белый - чистоты, бессмертия; голубой - девственности; светло-желтый, золотистый - славы и царственности. Из мебели в избе расписывали обеденный стол, посудный шкаф и комод, который стоял в простенке на лавке или на полу, как бы отделяя избу от кухни (середы).

Цветочным орнаментом расписывалась лицевая часть шкафа; у комода же, как правило, разделялись боковые стенки «под мрамор» или «под орех».

Обеденный стол окрашивался разными цветами, при этом доминировали: красный, синий, зеленый, светло-коричневый. В центре столешницы на красном фоне изображался зеленый круг - символ жизни - с желтой окантовкой. Углы столешницы тоже окрашивались в желтые цвета. А так же расписывали прялки, коромысла, берестяную и деревянную посуду.

Техника выполнения Урало-Сибирской росписи

Урало-сибирская роспись – одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, распространенная на Урале и в Западной Сибири. Роспись предполагает особую технику мазка (разбел), когда на края плоской кисти одновременно с белилами берётся вторая цветная краска. Ее отличие состоит в том, что роспись совершается без термической обработки, то есть холодным способом.

Традиционно роспись выполняется на окрашенной масляной краской древесине. Деревянную заготовку подготавливают ошкуриванием сначала среднезернистой, а затем

мелкозернистой шкуркой. Затем деревянную заготовку грунтуют. Если заготовка качественная, и не требуется заделывать сколы, ее грунтуют прозрачными лаками, клеем или сваренным крахмалом, забивая поры древесины. Просушенное изделие окрашивают масляной или нитрокраской в цвет фона росписи.

Техника Урало-сибирской росписи простая. Разметка композиции производится пальцами без предварительного рисунка, отпечатывая пятнами основных цветов местоположение будущих бутонов и листьев. Затем плоской кистью берут на один её край белую краску, а на второй цветную. Далее, приложив к поверхности, вращали кисть вокруг её оси, тем самым, за одно движение изображая ягоду или бутон цветка. Затем прописывали такими же двухцветными мазками листья. Благодаря этому приёму, сохранившему и развившему традиции травных росписей XVII-XVIII вв., создавались мягкие переходы от цвета к цвету. За счет механического смешения цветов при нанесении мазка достигалась специфическая разживка, которая, во-первых, придавала элементам росписи намек на светотеневую моделировку формы с помощью живописного перехода от середины элемента к контуру, во-вторых, объединяла все цвета композиции и придавала ей цельность и гармоничность. Заканчивают роспись прописью графичных черных приписок маленькими круглыми кистями (ранее деревянными палочками с «размочаленным» концом) для объединения элементов композиции и связи их с фоном. После росписи изделие покрывают лаком.

Сюжеты и элементы Урало-Сибирской росписи

Основным мотивом был «Букет», как в вазе так и без нее. «Древо жизни» с охраняющими его животными и птицами на ветвях. Народные художники старались обязательно соблюдать пропорции соотношения элементов росписи к друг другу.

Основными элементами росписи являются цветы, фрукты, ягоды, листья, изображения птиц (петухов, фазанов, совишек, сказочной птицы-сирин), гораздо реже зверей, например львов, пришедших в российский декор из Византии с принятием христианства. Часто композиция оформлялась в рисованной рамкой, что является характерной особенностью росписи. Традиционный колорит промысла использует небольшое количество цветов основных элементов: один цвет для всей зелени, один – для всех или группы цветов, и один для ягод. Как правило, цвета в росписи контрастируют к цвету фона, например, холодные сине-зеленые и сиреневые букеты расцветают у мастеров на бардовом или коричневом фоне. Разживка (она же разбел по другим источникам) чаще всего бывает белой и применяется в тех случаях, когда для росписи берётся темный или цветной фон (красный, синий, зелёный, коричневый, оранжевый). Если фон, на котором выполняется роспись светлый (белый, светло-голубой, желтый, золотистый, древесный), разживку делают темными цветами, либо переворачивают дwoяко-окрашенную кисть белым цветом внутрь. В росписи обязательно присутствуют чёрный цвет для декорирующих роспись приписок.

Современная техника декоративной гуашевой росписи

Так как Урало-Сибирская роспись традиционно выполняется масляными красками, а в современных условиях такая техника сложна для освоения, гуашь стала наиболее приемлемым материалом при изучении и постановки руки. техника декоративной гуашевой росписи, ее достоинством является то, что в отличие от других техник письма она намного легче в освоении на первой ступени обучения. В детской школе искусств учащиеся совершенствуют полученное мастерство, сохраняя гуашевую технику письма.

Работа делится на 4 основных этапа:

1. Выбор «белья» - деревянная заготовка.
2. Наложения грунта (раствор клея ПВА и воды (1 к 10)).
3. Роспись изделия
4. Закрепление готового изделия лаком.

Выбор основы и ее обработка

Современных мастера при изготовлении «белья» в основном используют липу и сосну, также широко используются изделия из папье-маше. Доска, предназначенная для росписи, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время. В настоящее время сушка древесины ускоряется искусственным образом в особых сушильнях.

Художественные магазины и салоны представляют художнику широкий выбор изделий различных форм, размеров и материалов для росписи.

Подготовка доски к грунтовке

Подготовка доски или другого деревянного изделия к грунтовке заключается в следующем. Дерево смачивается водой и высушивается. Изделие после высыхания становится шершавым и шкурится наждачной бумагой «нулевкой». Процесс повторяется 2-3 раза до достижения гладкой бархатной фактуры поверхности изделия.

Если на доске есть какие-нибудь выбоины, выпавшие сучки, прожженные места, то все эти изъяны следует исправить. Выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать клейкой хорошо подогнанных кусочков дерева, или массой просеянных и смешанных с клеем опилок, или густой кашицей из мела с клеем; в последнем случае это место сначала надо проклеить горячим клеем и просушить. Прожженные места необходимо тщательно вычистить до дерева и также заровнять. Так же можно использовать профессиональные шпатлевки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Стоит помнить о том, что если в новой доске на лицевой поверхности есть сучки, их необходимо выбрать и заделать деревом на клею. У сучков есть свойство при ссыхании древесины (сами они не ссыхаются) выступать из поверхности доски. Если их оставить, впоследствии они выбьют грунт и испортят готовое изделие.

Для дальнейшей обработки доски под левкас необходим, прежде всего, грунт или клей ПВА. Подготовленное изделие покрывается раствором клея ПВА и воды в пропорциях 1 к 10. Каждый слой грунта должен хорошо просохнуть.

Профессиональные мастера также пользуются клеем животного происхождения: столярным, желатиновым, рыбьим. Столярный клей бывает разных сортов и названий: кожный, шубный, мездровый, костный, столярный, малярный, гранулированный — разновидность столярного клея, несколько иной выработки. Все они различны по своей склеивающей силе и эластичности. Старые мастера предпочитали для грунтов мездровый клей, отличающийся особой крепостью и белизной. Наиболее стойким в этом отношении является мездровый клей. Вместо клея может использоваться желатин. Склеивающая сила желатина уступает лучшему сорту кожного клея. При пользовании, особенно в грунтах, рыбьего клея необходима осторожность, так как его высокая клеящая сила (выше, чем у желатина высшего качества и столярного клея) может при неумелом обращении с ним способствовать образованию в грунте трещин.

Приемы письма гуашью

В зависимости от эскиза мастер пишет по грунтованному дереву (когда дерево является художественным фоном для росписи), либо покрывает цветным или черным слоем краски. Композиция выполняется сперва в карандашном рисунке на бумаге. Этот рисунок служит эскизом на протяжении всего процесса работы над миниатюрой. С него снимается копия на кальку.

Перевод рисунка. Приемов перевода рисунка на изделие несколько. Можно выбрать, какой лучше применить в данном случае. Во всех случаях рисунок переводится через кальку. Для увеличения прозрачности кальку можно протереть масляной ветошью или кусочком ваты, пропитанной маслом.

1. Рисунок переводится с эскиза на кальку. Обратная сторона рисунка на кальке натирается сухим порошком мела или белил, пальцем. Затем рисунок накладывается на поверхность предмета и переводится циривкой (не пишущая ручка), причём, как карандашом, тщательно обводятся все контуры рисунка. Чтобы при переводе рисунок не сдвигался и не перекашивался, можно временно верхние его углы приклеить к поверхности предмета каким-либо лёгким клеем, клеевой лентой, скотчем. Когда его снимают, на поверхности предмета остаётся чёткий отпечаток. Остатки порошка белил смахиваются гусиным пером так, чтобы контуры рисунка остались чистыми.
2. В учебном процессе, особенно если рисунок переносится на светлое изделие, обратную сторону кальки штрихуют мягким графитным карандашом. Его отпечаток дольше держится и не требует дополнительной фиксации.
3. Некоторые, особенно если рисунок не очень сложный, продавливают рисунок через кальку и по борозде прорисовывают рисунок на изделии.
4. Еще один вариант перевода. Рисунок на кальке перевернуть и обвести повторно масляной краской тонкой кистью. В зависимости от цвета фона краску выбирать контрастной по цвету.
5. Если вы несколько раз используете рисунок для росписи, то рекомендую обратиться к «припоху» – одному из древнейших методов перевода рисунка. По основным линиям эскиза тонкой иглой нанести отверстия. Затем рисунок закрепить на изделии. Через отверстия мел, наносимый припохом, (ударяя тканевым мешочком с дробленным мелом по рисунку) отразит все линии вашего эскиза на изделии.

Для урало-сибирской росписи характерен достаточно необычный способ держания кисти и выполнения при ее помощи рисунка. Кисточку кладут на слегка расставленные последние фаланги указательного и среднего пальцев, сверху кладут большой палец, прижимая таким образом кисть, а мизинец и безымянный палец слегка поджимают. В процессе работы мизинцем можно слегка опираться на расписываемую поверхность. Рисунок выполняют, передвигая вращательным движением кисть вперед и назад таким образом, чтобы она почти касалась ногтей указательного, среднего и большого пальцев. Необходимо следить за движением кисти - оно должно быть мягким и непрерывным. Когда первые пробы выполнены, можно попытаться выполнить более сложную фигуру, например, круг. При этом, желательнее, чтобы круг был небольшого диаметра - его размер лучше увеличивать постепенно, так как сразу выполнить кружок небольшого диаметра трудно. Диаметр кружка для первых проб - 3-4 см., тем более, что кружок диаметром более 5-6 см нарисовать сразу не получится.

Движение руки при нанесении элементов росписи, особенно графических, должно совершаться плавно, непрерывно, совершаемым как бы на одном дыхании.

На первом этапе целесообразно также освоить технику выполнения других простых мотивов, например, травок и приписок. *Приложение 1*

Для выполнения травки кисть берут тремя пальцами и ставят вертикально по отношению к доске. Кончик кисти при этом должен едва касаться расписываемой поверхности. При выполнении мазка кисть осторожно ведут по направлению к себе, постепенно опуская ее до полного соприкосновения с поверхностью. Когда кисть полностью соприкоснется с поверхностью, ее резко отрывают. В результате должен выйти мазок в форме капли, один кончик которой острый, а другой - круглый. Чтобы добиться изгиба мазка и придать ему форму запятой, кисть во время движения нужно немного поворачивать вокруг оси по часовой стрелке или против нее в зависимости от того, в какую сторону травка должна загибаться.

При выполнении отводов, то есть линий и полосок, прежде всего надо следить за тем, чтобы они имели одинаковую толщину на протяжении всей своей длины. Это достигается посредством тщательного, неспешного нанесения краски при равномерном движении кисти.

После того, как техника выполнения травки будет освоена, можно приступить к рисованию их групп по 2-4 в каждой.

Такие группы в зависимости от цвета и расположения в композиции называют приписками и корнями. При их помощи обычно заполняют промежутки между другими, более крупными элементами, придавая завершенность композиции.

Основным живописным элементом, лежащим в основании главных мотивов, например, ягодки и цветка, является разживка. Обычно она выполняется белой краской, что и послужило причиной для того, чтобы дать ей название разбел. Различие разбела и разживки состоит в том, что первый выполняется только белой краской, а второй - краской почти любого цвета, в том числе и белого.

Белой краской разживку выполняют только в тех случаях, когда фон выполнен темной краской, например, кричневой, синей или зеленой.

Хорошо смотрится разживка белой краской, когда фон выполнен ярким цветом - оранжевым или красным.

В случае, если для фона вы выбрали светлые тона - голубой, желтый, золотистый, то разживку лучше выполнять синим или черным цветом.

Все сказанное выше очень важно, поскольку основная функция разживки - придать гармоничность сочетанию нередко контрастных цветов.

Именно благодаря разживке можно не стремиться к тому, чтобы цвета красок, применяемых при росписи, сочетались между собой.

Благодаря разживке существует также возможность работать только чистыми красками и избежать их смешивания. Кроме того, разживка придает мотивам объемность. Берут белила или краску другого, моделирующего цвета. При этом, не важно, какую - круглую или плоскую - форму будет иметь кисть - все зависит от того для чего выполняется разживка.

Кисть берут описанным выше способом и кладут на поверхность изделия таким образом, чтобы основной цвет находился с внешней стороны рисуемого элемента, то есть след краски моделирующего цвета формировал контур мотива. Кисть при выполнении разживки, а также всех мотивов, включающих этот прием, должна стоять почти вертикально по отношению к поверхности, на которую наносится рисунок.

Наклонять ее в сторону той части, на которую нанесена краска моделирующего цвета, следует совсем немного. Благодаря этому мазок приобретает четкие ровные границы с наружной стороны и мягкий переход от цвета разживки к основному цвету подмалевка. Затем кисть как бы прокатывается большим пальцем по среднему и указательному пальцем.

Небольшой наклон в сторону кончика, на который взяты белила или другая моделирующая краска, позволяет достигнуть мягкости перехода от основного цвета мотива до его контура, а также четкости контура.

Когда прием разживки будет освоен, приступают к выполнению более сложных мотивов - ягодки, цветка, бутона и листа. Обычно для выполнения этих мотивов сначала делают подмалевки, то есть наносят пятно, повторяющее форму мотива и составляющее примерно четверть от его размера. Краска для подмалевка берется того же цвета, которым будет написан сам мотив. Однако учиться выполнять эти мотивы следует без нанесения подмалевка.

Для выполнения ягодки кисть ставят в вертикальное положение относительно плоскости расписываемого изделия и ведут ее по кругу, вращая вокруг оси. В выполнении этого мотива необходимо добиваться полного автоматизма, чтобы рука двигалась без напряжения, а следовательно, ровно. *Приложение 2*

Цветок также выполняют, начиная с подмалевка. Его отличие от ягодки состоит в том, что цветок включает несколько лепестков, которые пишутся таким же образом, как и ягодка. Лепестки цветка должны иметь одинаковый размер. Нужно помнить, что чем круче будет поворот кисти, тем более высокими будут получаться лепестки. Середина цветка обычно также выполняется в технике ягодки. Ее можно выполнить также в виде спирали или нескольких линий, сходящихся к центру цветка.

Листок выполняется аналогичной техникой. Сначала наносят подмалевки в виде большой капли, а затем выполняют его разживку.

Поскольку цвет листка - зеленый, при разживке надо использовать темную краску.

Начинают мазок поворотом кисти, так же пишут ягодку.

Затем, не завершая круг полностью, кисть резким движением отводят к центру листка и сменяют направление вращения кисти на противоположное. Лист должен состоять из наслаивающихся друг на друга элементов.

Одним из самых сложных мотивов является птица.

Существует несколько разновидностей птиц, изображаемых в этой росписи - сова, петух и др.

Последовательность ее выполнения та же - сначала наносят подмалевки, затем его дополняют разживкой.

Однако птица состоит из большего числа элементов, а потому к ее выполнению желательно приступать только после того, как были освоены остальные мотивы.

Приложение 3

Основной способ обучения при рисовании птицы - это копирование готовых образцов. Лишь, когда будет освоено копирование, можно приступать к самостоятельному придумыванию и выполнению изображений птиц.

На первом этапе необходимо выполнять все элементы не спеша и только затем увеличивать скорость.

Первоначально все мотивы рисуют не в составе композиции, рядами.

Только затем переходят к выполнению простых композиций. Можно порекомендовать начинать освоение письма композиций. При выполнении композиций нужно учитывать, что каждый из мотивов находится в определенных пропорциях с другими. В частности, диаметр цветка равняется четырем диаметрам ягодки, а диаметр листа - двум диаметрам ягодки. Размер ягодки обычно составляет от 1 до 4 см, а размер цветка от 3 до 15 см.

Приложение 4

Закрепление готового изделия лаком

По завершению росписи, высушенное изделие покрывается лаком в 3 слоя, каждый слой просушивался при комнатной температуре. Для получения идеально гладкой поверхности после первого нанесения лака, изделие должно просохнуть около 4 часов, а после его нужно слегка зашлифовать наждачной бумагой №0. Затем нанести второй слой лака и просушит изделие около 12 часов. Когда второй слой лака просохнет изделие вновь шлифуется и наносится последний третий слой лака, после которого изделие сушится до полного высыхания. В зависимости от производителя лака, время полного высыхания изделия может проходить как от нескольких часов так и до нескольких суток. Важно помнить что чем лучше лак, тем он дольше сохнет. Оптимальный вариант для обучающихся является лак ПФ-283. Но к сожалению, хоть этот лак и дает хорошую защитную пленку, так же он придает изделию желтизну. Поэтому это важно учитывать при росписи изделия в цвете.

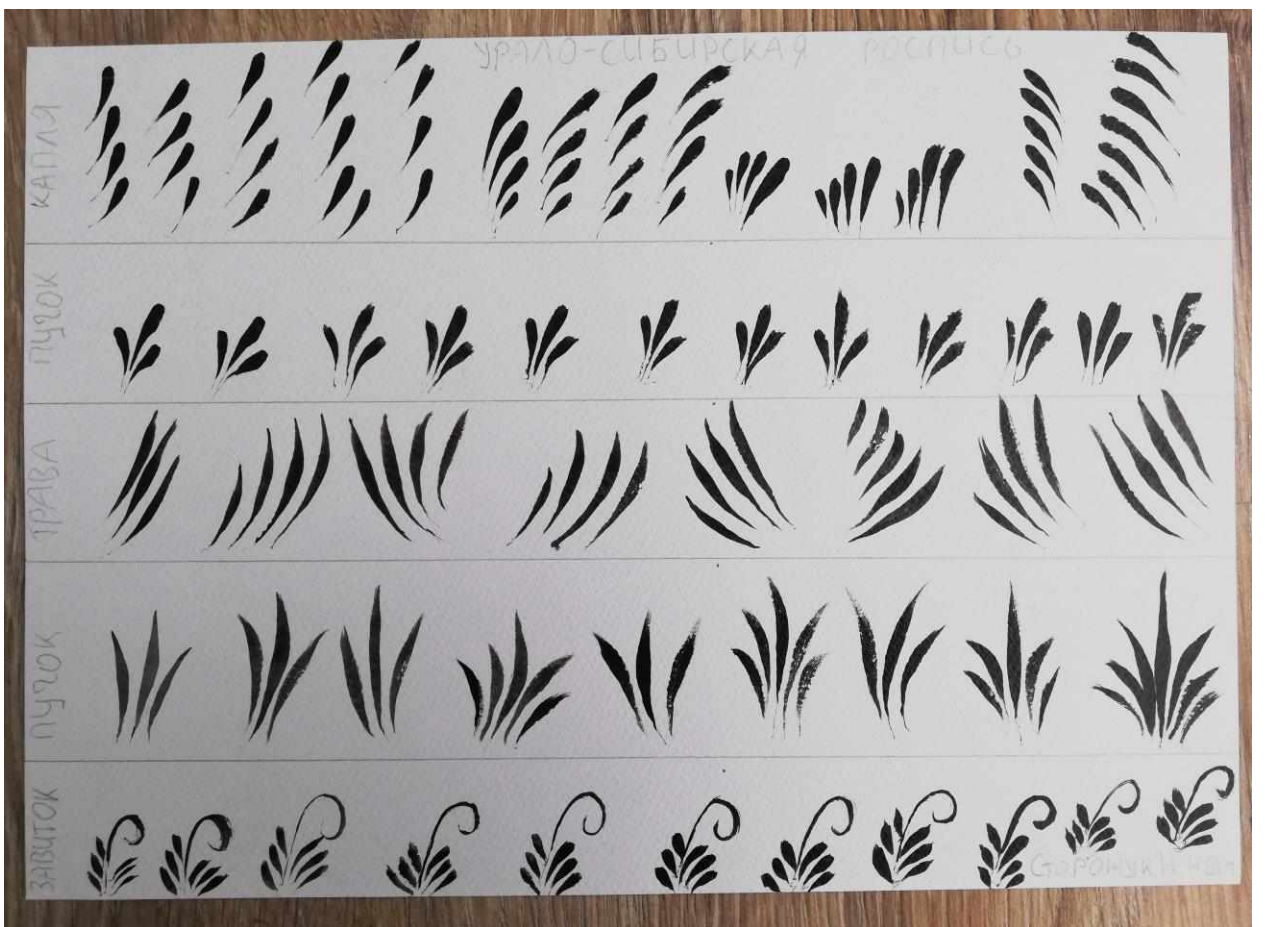
Список рекомендуемой литературы

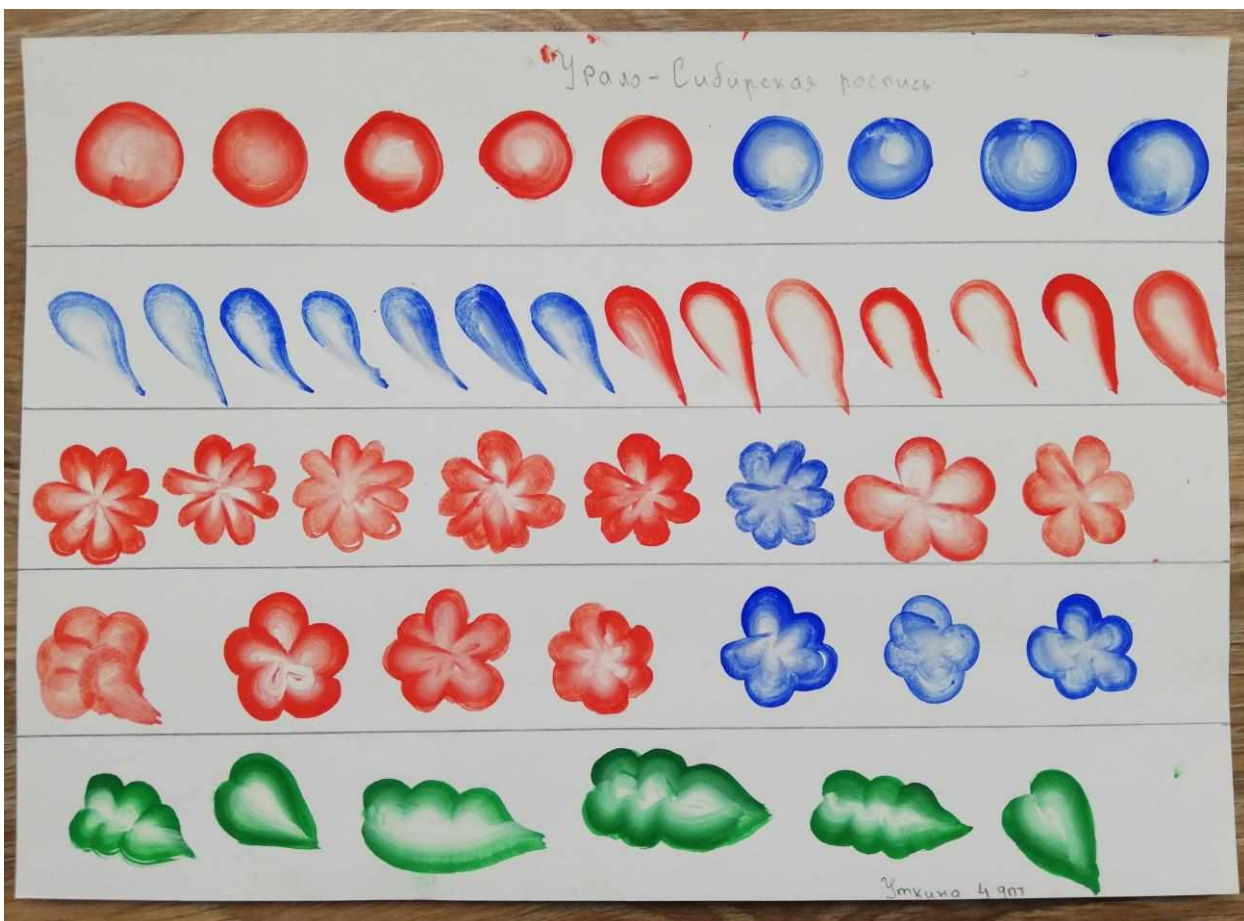
1. Барадудин В.А. Художественная обработка дерева. М.: Легпромбытиздат, 1986 - 264с.
2. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XIXв. М.: ИМУ, 1960 - 180с.
3. Народные художественные промыслы. М.: "Легкая и пищевая промышленность", 1984 - 192с.
4. Народные художественные промыслы. М.: "Высшая школа", 1992. - 159с.
5. Основы художественного ремесла / Под ред. В.А.Барадудина. М.: Просвещение, 1987 - 272с.
6. Русские художественные промыслы второй половины XIX-XXв М.: "Наука", 1965 - 266с.

Приложения

Приложение 1

Урало-сибирская росетка

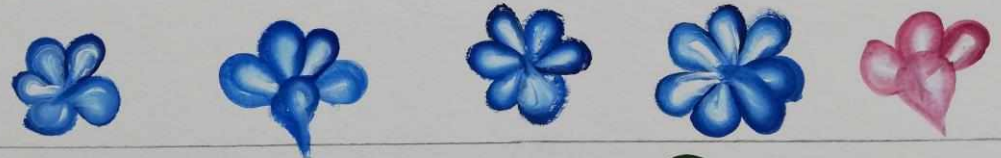
ЯГОДКА

КАПЛЯ

ЦВЕТOK

ЦВЕТOK

Виннистика Анна ЧВТГ

Лепесток

Приложение 4

