

Научно-практическая
конференция
«Ремесла и промыслы русских
старожилов Тобольского Севера»

Урало-сибирская роспись по дереву

Макарова Надежда
Витальевна
МБУ ДО «Детская школа
искусств»
город Югорск
2022г.

- Урало-сибирская роспись – одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками на деревянной основе, распространенная на Урале и в Западной Сибири. Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари и распространённый среди крестьянства обычай расписывать свои дома.

История появления и развития урало-сибирской росписи

- Пик миграции русского населения на Урал и Сибирь пришелся на 18-19 столетие. Люди, осваивавшие новые места, были деятельными, активными, ведь только от них зависело, какой будет жизнь в открываемых регионах. Крупными промысловыми центрами становятся Тюмень и Тобольск.

- В Тобольске иконы писали мастера, приехавшие с Великого Устюга, Сольвычегодска, Владимиро-Суздальской земли, с Украины. Народная декоративная роспись была тесно с иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы. Мастера -«травники» часто расписывали прялки и вальки, украшали дома зажиточной части населения.

- 19 - начале 20 века на Урале и в Западной Сибири работали мастера из различных частей России. Однако чаще всего приходили вятские и карматцкие красильщики. Первым делом художники расписывали входные двери и голбец. На них рисовали красивый куст, а рядом зверей-охранителей.

- Затем расписывали печь - символ жизни в доме. Ее украшали особенно тщательно, так как по поверьям "в подполье под печкой жил домовый - доброе существо, охранитель дома, без которого жизнь в доме считалась невозможной"

- Гамма росписи была ограничена несколькими цветами красных, желтых, синих, зеленых оттенков, редко пользовались темно-коричневым цветом. Но обязательно присутствовал белый - для моделировки форм и черный - для приписок графических элементов.

- В районе Нижнего Тагила существовал особый тип расписного бурака под названием "крестьянский" с ярким цветочным узором. Самой распространенной композицией был «букет». Особенность построения этой композиции на бураках заключалась в том, что букет был вертикально ориентирован и уравновешен по цветовым массам от центра композиции. Такой орнамент складывался благодаря форме изделия. Зритель видел практически квадратное поле, на котором выполнялась роспись. Сверху и снизу оно ограничивалось полосками, проходившими по горловине и у основания туеса.

- Развитым видом народного искусства на Урале и в Сибири было создание праздничных обрядовых прялок. Над ними трудились мастера-профессионалы, были выработаны определённые типы композиций прялочного декора, характерные для различных районов, но всегда связанные с определенным назначением прялки. Чаще всего это были цветочные композиции, иногда изображали в цветах птицу, как символ девушки, невесты.

Семантика Урало-Сибирской росписи

- Символико-поэтическая система ведёт свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением силам природы. В ее основе лежат древнейшие мотивы солнечных дисков, воды, древа жизни и др. Одним из широко распространённых мотивов росписи является круг-символ солнца, в урало-сибирской росписи это веночек из цветов и трав.

Дерево, куст или букет иногда цветы в вазоне располагались в простенках между окон. При изображении соблюдались принципы симметричности и ярусности по вертикали. Деление на ярусы крестьянин объяснял, как деление на поколения: прародителей (вазон с водой), родителей (цветы на ветках) и детей (нераскрывшиеся бутоны на дереве)

Птицы(обобщённый образ)- символ счастливой жизни

Курочка и петушок- символ супружеской пары, изображались на ветвях символического семейного дерева

- Павлин- мужское начало, хозяин
- Пава- хозяйюшка

Голубь- символ Святого духа, располагался в круге на потолке

Лошадь-символ женского начала, цвет-белый, голубой, чёрный
Лев или филин-символ мужского начала, охранительный символ
Сова и филин на цветущем дереве-обещание покоя, пожелание блага супругам

Композиция «Гирлянда» располагалась на голбечном шкафчике чаще всего была многоцветная на красном или синем фоне и являлась символом изабилия.

Особенности росписи

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.

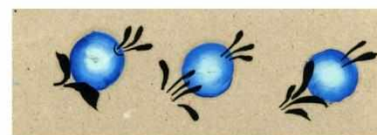
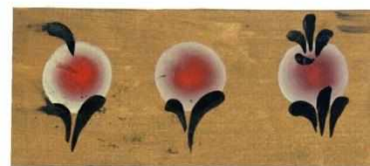
Роспись предполагает особую технику мазка (разбел), когда на каждый край плоской кисти одновременно с белилами берётся вторая цветная краска. Благодаря этому приёму, сохранившемуся и развившему традиции травных росписей, создавались мягкие переходы от цвета к цвету.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ ДВОЙНОГО МАЗКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ВАРИАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСТИСИ

Урало-сибирская роспись по дереву – имеет следующие особенности:

- один цвет для всей зелени;
- один цвет для группы цветов;
- один цвет для ягод;
- цвета в росписи контрастируют с цветом фона;
- разживка белая и используется не всегда, а только там, где для росписи берется темный цвет или присутствует цветной фон;
- для светлого фона разживка может быть темной (или же двояко-окрашенная кисть переворачивается внутрь белым цветом);
- черный цвет используется для приписок.

В отличии от самых известных росписей по дереву мезенская-графичная, городецкая-нарочито декоративная, хохлома – присутствие «золота», урало-сибирская роспись на мой взгляд, очень живописная. В ней сталкиваются усиливая друг друга холодные и тёплые оттенки, существует переход из одного цвета в другой и лёгкость, неповторимость мазка.

Декоративное панно «Сибирские ягоды»

Набор туесов «Чудеса в бересте»

Декоративные доски «Весенний букет»

Используемая литература

Литература

1. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву. Технология художественных народных промыслов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002.
2. Каталог народной уральской росписи домов и предметов быта в собрании Нижнесинячихинского музея-заповедника.- Свердловск: Уральский рабочий, 1988
3. Барадулин В. А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу.- Свердловск: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 1982
4. Алфёров Л.Г. Технологии росписи. Серия «Учебный курс». Ростов Н/Д: Феникс, 2000
5. http://rin.ucoz.net/index/uralskaja_ropis/0-27
6. <http://www.liveinternet.ru/users/oleska2112/post349115249>
7. <http://class.slovarik.org/podrobnosti-9/data-id27076>
8. <http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/ropis/olonec/olonec-08.htm>
9. <http://www.alla.net.ru/node/49>
10. <http://www.liveinternet.ru/users/radynitsa/post244554062/>

Благодарю за внимание.

