

ГМО учителей изобразительного искусства, МХК, педагогов ДО ДПИ

Тема выступления: «Опыт подготовки и сопровождения воспитанников в проектно-исследовательской и творческой деятельности к городской и региональной научно-практической конференции «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее»

Ванюкова Наталья Алексеевна
педагог дополнительного образования,
МАОУ ДО «Центр детского творчества»

г. Сургут, 2023 г.

Цель конференции: создание условий для развития исследовательской и практической деятельности детей и подростков в области традиционных ремесел и декоративного искусства.

Задачи конференции:

1. Выявление и поддержка талантливых юных традиционных ремесел помыслов искусства.
2. Стимулирование интереса учащихся педагогов, мастеров к изучению, сохранению и развитию традиционных ремесел и декоративного искусства
3. Приобретение участниками навыков исследовательской, поисковой, проектной работы в процессе подготовки и участия в конференции
4. Организация пространства для коммуникации детской и молодежной аудитории.

Номинации конференции

1. **«Традиционные ремесла России и Югры»:** исследование основных тенденций развития традиционных ремесел, бытовавших в разное время на территории России и Югры.

2. **«Традиции и современность»:** использование в современном декоративном творчестве традиционных технологий, техник и способов создания предметов материальной и художественной культуры.

3. **«Мастера традиционных ремесел и декоративного искусства Югры»:** мастер и его роль в развитии традиционной ремесленной культуры и декоративного искусства региона

Участниками конференции могут стать: учащиеся общеобразовательных школ города, участники коллективов и кружков декоративного искусства учреждений культуры и дополнительного образования детей и юношества.

Конференция проводится по следующим возрастным группам:

- младшая – 7-10 лет;
- средняя – 11-13 лет;
- старшая – 14-18 лет.

Реферат должен содержать:

- I. Титульный лист.
- II. Оглавление.
- III. Введение.
- IV. Основную часть, разбитую на параграфы.
- V. Заключение.
- VI. Список использованной литературы и источников (библиографический список).
- VII. Приложения.

X городская детская конференция «Традиционные ремесла и декоративное искусство: прошлое, настоящее, будущее»

«Символ птицы в северодвинской росписи»

Номинация: «Традиционные ремёсла России и Югры»

Авторы:

Климкин Ростислав, 13 лет

МАОУ ДО «Центр детского творчества»

Чупракова Алёна, 12 лет

МАОУ ДО «Центр детского творчества»

Руководители:

1. Ванюкова Наталья Алексеевна

педагог дополнительного образования,

МАОУ ДО «Центр детского творчества»

2. Иванова Светлана Владимировна,

педагог дополнительного образования,

МАОУ ДО «Центр детского творчества»

г. Сургут, 2022 г.

I. Введение.

II. Образ птицы в традиционной культуре.

2.1. Орнитоморфный образ птиц в искусстве.

2.2. Семантика орнамента птиц.

III Сходство и различие в изображении птиц в ракульской, пермогорской и борецкой росписи.

3.1. Сюжеты с изображением птицы в ракульской, пермогорской и борецкой росписи.

3.1.1. Образ птиц в ракульской росписи.

3.1.2. Образ птиц в пермогорской росписи.

3.1.3. Образ птиц в борецкой росписи.

3.2. Способы техники с изображением птицы в ракульской, пермогорской и борецкой росписи.

3.2.1. В ракульской росписи.

3.2.2. В пермогорской росписи.

3.2.3. В борецкой росписи.

IV. Заключение .

V. Список использованных источников .

Россия, Архангельская область.

Ракульская роспись

Пермогорская роспись

Борецкая роспись

Ведущая тема северодвинской росписи - это опоэтизированная жизнь народа и родной природы.

Основу росписей составляют растительные мотивы.

Общие корни, базирование на древнерусском искусстве, ориентация на книжную миниатюру стали главной характеристикой северных промыслов.

Техника исполнения работ напоминает книжное иллюстрирование того времени.

Объект, предмет, гипотеза темы

Объект нашей темы: образы и символы птиц в ракульской и пермогодской, борецкой росписи.

Предмет: общее и особенное в изображении птиц в ракульской и пермогодской, борецкой росписи.

Гипотеза: роспись птиц имела в древности магический смысл.

Цель, задачи, методы и задачи проекта

Цель: рассмотреть основные сюжеты в северодвинской росписи и выявить сходство и различие в значении символа птицы в ракульской, пермогодской и борецкой росписи.

Задачи

1. Рассмотреть образ птицы в традиционной культуре.
2. Общее и особенное в изображении птицы в ракульской и пермогодской, борецкой росписи.
3. Расписать изделие в ракульской росписи.
4. Написать проект и сделать выводы.

Методы: исследовательско - поисковый, аналитический, практический.

Этапы :

I этап подготовительный: сбор материала - 1 месяц.

II этап: углубленное изучение по теме -1 месяц.

III этап: практический - 3 месяца. Расписать изделие

III этап: заключительный - 1 месяц

1. Оформление исследовательского проекта в печатном виде.

2. Оформление презентации проекта.

3. Презентация проекта в студиях Центра детского творчества.

Ранние изображения птиц.

Натюрморт с маленьким попугаем. Георг Флегель. Первая половина XVII в. (в период формирования анималистического жанра)

Леда и Лебедь. Джамбеттино Чиньяроя. XVIII в. (античные времена)

«Мадонна со щеглом» Рафаэль Санти, 1507 (средневековье и возрождение)

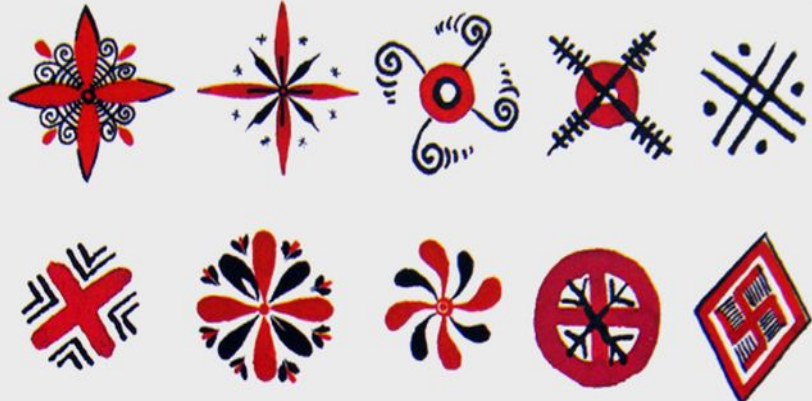
Жар-птица – персонаж русских сказок.

«Сирин и Алконост» В. Васнецов. 1896.

«Грачи прилетели» А Саврасов. 1871.

Птицы: утки, лебеди

Вологодское кружево

Деревянная резьба

Вышивка

- На Свадебном полотенце птицы должны смотреть друг на друга как символ согласия и мира в рождающейся семье

Образ птицы в ракульской, пермогорской и борецкой росписи.

Ракульская роспись

Птички черно-белые, похожие на сорок или на курочек и многоцветных «пав»

Пермогорская роспись

Птица Сирин представляла собой изображение в пояс и формировалась в виде геометрического орнамента - в итоге получался своего рода медальон.

Борецкая роспись

Птицы похожи на тетерев и павлина.

Форма построения орнамента, цвет, изобразительные мотивы.

Ракульская роспись

Золотистый
охристые оттенки
Черный
Зелёный
Голубой
Коричнево — красные
оттенки

Фон жёлтый

Пермогорская роспись

Красный — основной
цвет .
Зелёный
Желтый.
Черный
Редко синий

Фон белый

Борецкая роспись

Сусальное золото
Красный
Зелёный
Коричневый
Оранжевый
Желтый
Черный

Сюжеты с изображением птицы в ракульской, пермогодской и борецкой росписи на примере прялки.

Ракульская роспись

Пермогорская роспись

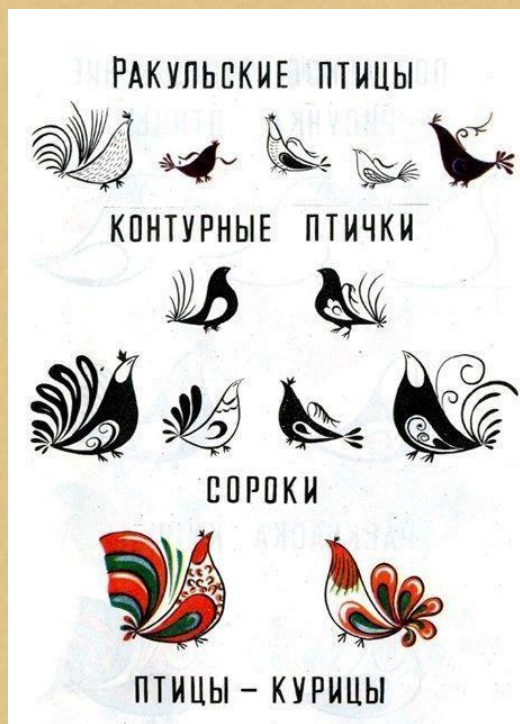

Борецкая роспись

Способы техники с изображением птицы в ракульской, пермогорской и борецкой росписи

Ракульская роспись

Пермогорская роспись

Борецкая роспись

Характеристика росписи	Ракульская роспись	Пермогорская роспись	Борецкая роспись
Место происхождения	Красноборском районе Архангельской области России, Ульяновская деревня.	Пристань, расположенную на самом высоком берегу реки Северная Двина. Группа деревень Красноборского района, объединенная общим названием Мокрая Едома стала родиной промысла. Мокрой Едомой именуют деревни Помазкино, Черепаново, Большой Березник и Грудинская.	Село Борок Шенкурского уезда (ныне деревня Гридинская Виноградовского района Архангельской области).
Характер, особенность	Орнамент ракульской росписи очень крупный, представлен, в основном, декоративными листьями, кустиками и птицами. Живописная роспись.	Основу пермогорской росписи составляет растительный узор. На гибкие побеги нанизаны трёхлопастные, чуть изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы. Среди них кустики из округлых листьев, нарядные сказочные птицы. А также на всех предметах быта вписывались еще разнообразные жанровые сцены из крестьянской жизни. Графическая роспись.	Орнамент состоит из ромбиков, кружочков, капелек, треугольников. Все элементы обводятся черным контуром. Символ борецкой росписи - Древо жизни. Огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого изображаются цветы, птицы, ягоды, изящные листья. Мотивами композиции могли служить жанровые сценки: чаепитие, гуляния. Графическая роспись.

<p>Поверхность росписи, техника, цвет</p>	<p>Роспись вели в основном по белому фону. Для получения красок использовали пигменты не только местные (охры, сажа и т.д.), но и покупные (ультрамарин, малахит). В качестве белил использовали белую глину. Главную роль играют золотисто-охристый и чёрный цвета, а сопутствуют им чаще всего глубокий зелёный и коричнево-красный. Чёрным цветом исполнен не только контур, но и другие детали – усики, завитки, прожилки. В некоторых произведениях Ракульской росписи по всему орнаменту рассыпаны белые полукружия. Фон всегда желтый.</p>	<p>Графического тип, так как в первую очередь на белый фон гусиным или сорочьим пером наносили чёрный контур, а потом заполняли его цветом. В цветовой гамме пермогорской росписи преобладают белый цвет фона и красный — основной цвет узора, а также зелёный и жёлтый. Иногда мастера используют и кобальтовый оттенок, а также немного золота. При этом в более ранних работах пермогорская роспись включала орнаменты, сделанные жёлтой охрой, насыщенно-бордовым и несколько приглушённым зелёным цветом.</p>	<p>Белизна фона, где ведущий цвет – красный. Другие основные цвета – охра, ярко-зелёный. Особую пышность работе придавало украшение сусальным золотом. Узоры преимущественно растительные и геометрические. Для орнамента характерны геометрические фигуры — ромбы, треугольники, небольшие круги. Изображение капелек добавлено в качестве дополнительного графического элемента. Разного размера, с загнутым или вытянутым хвостиком — капельки выполняют важную роль связующего компонента в орнаменте.</p>
---	---	--	--

<p>Форма построения орнамента, изобразительные мотивы.</p>	<p>Тонкие завитки, усики и полукружия, капельки-брызги, полосы (бордюры). Ракульские птички, Контурные птички (сороки, курицы). Ракульские кустики. Выполненные чёрной краской. Для выполнения оживки в виде крутых скобочек (полукружий) применяют белый цвет узор из фантастических крупных цветов и птиц свободно бежит по округлой поверхности предмета. Ощущение движения придают узору большое количество черных прожилок, усиков и спиралевидных завитков. Эти детали — ещё одна особенность ракульской росписи.</p>	<p>Бордюры и ленточки. Именно оно придает работе завершенность, цельность, узнаваемость. Размер окаймления не крупнее рисунка, он не давит его, а комплементарно оформляет. Треугольнички, ромбы и дуги с капельками – отличительные особенности пермогорской росписи. Углы. В этой технике умельцы акцентируют заполнение углов. Приписки. Это мелкие элементы, удачно заполняющие, организующие пространство расписной работы. Листочки, ягодки, «огуречники» могли быть монохромными, часто использовались они как автограф автора, служили своеобразным «фирменным стилем». Тюльпан, трилистник, древо, птица Сирий – пермская роспись не обходилась без столь узнаваемых элементов. Тюльпан придавал работе изящества, тонкости, трилистник считался основным растительным мотивом. Древо – это сама жизнь и мудрость ее течения, птицы – вестник продолжения жизни, надежды на счастливую судьбу. Птица Сирий, как одна из визитных карточек техники, считалась обережным, счастливым символом.</p>	<p>Птица (птицы) – если крылья ее раскрыты, это могло быть символом власти солнца, но даже иное изображение птицы вызывало ассоциации с теплом, весной, пробуждением, предвестником щедрого урожая и добробыта. Дерево – это древо жизнь, активность человеческой души в мире; Конь – чаще в северодвинской росписи обозначал восход солнца, его жизненную силу и могущество. Тюльпан – символизировал достаток (так как художник вживую диковинного тюльпана не видел, приписывал к нему чужеродные листочки, земляники или папоротника). Трилистник – у славян означал основу гармоничного сосуществования, в разные времена он был символом триединства природных явлений, а также знаком христианства; Ягодная веточка – также означала достаток, богатство, налаженный быт.</p>
--	--	--	--

<p>Образ</p>	<p>Птички черно-белые, похожие на сорок или на курочек, и многоцветных «пав».</p>	<p>Символ счастья в орнаменте, птица Сирий. Птица Сирий представляла собой изображение в пояс и формировалась в виде геометрического орнамента - в итоге получался своего рода медальон.</p>	<p>Птицы похожи на тетерева и павлина.</p>
<p>Принцип построения орнамента на предметах на примере прялки</p>	<p>Основа орнамента на ракуловских прялках — изогнутый стебель, от которого в обе стороны идут как бы большие округлые разноцветные капли. Фон у прялки желтый, на лицевой стороне в пяти орнаментальных рамках на белом фоне обязательно помещается условное черное графическое изображение птицы, напоминающей петуха.</p>	<p>Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты — все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией. Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки — корневого типа с большой широкой лопастью. Верх завершается «маковками», «городками», низ — «серьгами», по-местному «чусками». Обычно лицевая поверхность разбивалась на две части (ставы). Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопасти к стояку был ступенчатым, широким и уравнивал такую композицию.</p>	<p>В основном в росписи отражается труд и быт северных крестьян и ремесленников. На прялках иногда встречается такой сюжет - всадник на коне или два коня под дугой ("радугой-дугой"). Но также украшают прялки растительные мотивы, тонкие вьющиеся ветки с мелкими красными завитками и кусты с крупными бутонами или раскрытыми лепестковыми розетками, солнечные знаки. На оборотной стороне прялки - сцена парадного выезда жениха и невесты, князя и княгини. Жених и невеста - в красной одежде, подпоясаны золотыми поясами; вокруг ворота, по рукам и подолу - золотая кайма, расшитая жемчугом. Различить борецкую роспись прялок можно, в первую очередь, по узору на ножке. Через всю ножку борецкой прялки тянется прямой стебель с симметрично расположенными традиционными трилистниками, который часто завершается в розетке пышным тюльпаном. В верхнем круге борецких прялок, кроме розеток, иногда размещались птица, цветок или "перчик". Большое значение имеет и сама конфигурация ножек. Они выпиливались в форме четырех или пяти кругов, соединенных между собой плавными фигурными переходами.</p>

Главные персонажи росписи	Растительный орнамент с переплетением ветвей и листьев, либо крупная листва на кустиках, либо стилизованные птицы.	Птица Сири́н и катанье на лошадях.	Трилистник, ветка с ягодами, тюльпан, дерево, птицы, кони, геометрический орнамент.
Круг расписанных предметов.	Прялки, набирухи для ягод. Другие предметы домашнего обихода	Деревянная и берестяная посуда, росписью покрывались колыбели, прялки, хлебницы, блюда, туеса, ендовы, ставы, жбаны, чарки, солоницы, вёдра, набирухи, короба, ларцы, сундуки, подголовники и даже санки, телеги, хомуты и ткацкие станки. Больше всего расписывались прялки.	Расписывали туеса, короба, сани. орудия труда и другие предметы домашнего обихода. Особое внимание росписи прялок. Излюбленных мотивов борецкой росписи - сани

<p>Общий вывод</p>	<p>1.Насыщение цветов – скудным использование цвета на расписных предметах точно не назовешь, и этот активный цветовой выбор первое, что бросается в глаза.</p> <p>2Использование крупных и средних деталей – фон практически заполнен, ощущения больших пустот нет, рисунок можно назвать пестрым за счет этих крупно прорисованных деталей.</p> <p>3Активное сочетание коричнево-красного и зеленого, желтый и оранжевый цвета только помогают двум главным колорам.</p> <p>4 «Пухленькие» птицы – очень часто именно такая ассоциация возникает у того, кто оценивает ракульскую картинку, ее пташки «кутьюшки» действительно отличаются от других птиц на расписных изделиях своим округлым, полноватым туловищем.</p> <p>5.Идеальная композиция – в композиционном решении совершенны, хотя с такими активными цветами, многообразием элементов, созданием динамики изображения соблюсти композиционное равновесие непросто.</p>	<p>1.Яркость цветов выступает красный, а также зеленый и желтый. Иногда мастера используют и кобальтовый оттенок, а также немного золота.</p> <p>Цветом заполняют черный контур рисунка.</p> <p>2.Тексты-пожелания. Изображены символы благополучия – дерево, состоящим из двух веток, произрастающих из земли и украшенных трилистниками. На ветвях дерева счастья «рассаживали» чудесных птах. И символ счастья в орнаменте, как птица Сирина.</p> <p>3. Предметы украшались только ленточками -бордюрами, иногда бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером. Ленточки и бордюры строятся из треугольников, ромбов, дуг с капельками.</p> <p>4. Птица Сирина представляла собой изображение в пояс и формировалась в виде геометрического орнамента - в итоге получался своего рода медальон.</p> <p>5. Техника исполнения, ее колорит, принципы построение композиции, сюжеты -все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией.</p>	<p>1.Белизна фона, где ведущий цвет – красный. Другие основные цвета – охра, ярко-зеленый. Особую пышность работе придавало украшение сусальным золотом.</p> <p>2. Символ «Древа жизни» — представляет собой большой одиночный цветок с прямым стеблем, от которого отходят более тонкие и мелкие ветви с растущими на них витиеватыми листьями, изящными цветами и ягодами. Также на ветвях древа жизни изображали сказочных птиц с ярким оперением. Жанровый сценки из народной жизни — сцены гуляний, чаепития, бытовые композиции.</p> <p>3. Особенность птиц их формы - округлые певучие линии. Оперение напоминает многоцветный узор. Некоторые из них изображены в резком повороте назад, голова их почти пригнута к хвосту. Красное оперение оттенено зелеными крыльшками и опояской по шее.</p>
--------------------	---	---	--

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

ДИПЛОМ

ПОБЕДИТЕЛЯ

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
«РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Климкин Ростислав

г. Сургут

рук. Ванюкова Н. А., Иванова С. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

Директор БУ ХМАО - Югры
«Центр ремесел»

О. Д. БУБНОВЕНЕ

ХАНТЫ-МАНСЙСК 2022

Спасибо за
внимание!

