Городецкая роспись

1. Городецкая роспись - один из основ русских промыслов в ДПИ. Особенности выполнения городецкой росписи.

Небольшой приволжский городок Городец стал в наши дни центром развития разнообразных народных ремесел: это и резьба, и инкрустация по дереву, и своеобразная вышивка. Но более всего известен Городец росписью деревянных изделий.

Возникновение Городецкой росписи связано с производством деревянных прялочных донец в деревнях, расположенных вблизи Городца. Производство донец способствовало зарождению оригинального местного живописного стиля. Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – вот пантеон образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники и стиля резных Городецких донец. К вставным фигуркам коней и людей из мореного дуба прирезались детали и сопутствующие мотивы – стволы и ветки деревьев, силуэты сидящих на них птиц. Композиционно поверхность инкрустированного донца разделялась на два-три яруса. В верхнем ярусе изображали двух всадников по сторонам цветущего древа с птицей на ветвях, при корнях древа изображали собачек.

Второй ярус занимала орнаментальная полоса, в нижнем ярус размещались жанровые сюжетные мотивы.

До сих пор живут в Городецких росписях композиции с конями, всадниками, древом и собачками. Разнообразны фантазии на тему прогулок кавалеров и дам, но из традиционных мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня олицетворяет представление о красоте и силе.

В середине XIX века осуществляется переход от инкрустации донец к их росписи. Этот процесс начинается с подцветки резных донец. Мастера начинают оживлять цветом светлый тон древесины и вставки из черного дуба.

Более свободная техника росписи позволяла создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, позволяющего писать без предварительного нанесения контура.

У каждого мастера были свои любимые оттенки цвета и их сочетание. При этом они использовали общие приемы для создания грамотного колорита. Городецкие мастера умели создавать равновесие красочных пятен на поверхности предмета, достигая единства колорита и завершенности росписи. Время сложения Городецкой росписи занимает около 50 лет. Складывается стиль этой росписи, рождается Городецкий орнамент, в котором определяющими становятся крупные цветовые формы и пятна, скупые и лаконичные. Кроме донец расписывали детские каталки и стульчики. Близко к стилистике расписных донец стояли росписи мочесников – лубяных коробов, в которые складывали мотки пряжи. Писали свадебные сюжеты с конями, женихами, посиделками .

Элементы, мотивы и композиция Городецкой росписи.Наиболее распространенными элементами являются: цветы - розы, купавки с симметричными листьями; животные - конь, птица.

Существует три вида композиции в Городецкой росписи:

- цветочная роспись;

- цветочная роспись с включением мотива "конь" и "птица";

- сюжетная роспись.

Такое деление является условным, так как сюжетная роспись не обходится без цветочных мотивов, она разнообразна по схемам построения. И даже если изделия с Городецкой росписью выполнены на основе одной композиции, но в разной цветовой гамме, можно не сразу уловить сходство.

Цветочная роспись.

Этот вид чаще всего используется, так как он наиболее прост в исполнении. В менее сложном варианте на работе может быть изображен один цветок с расходящимися от него листьями. В более сложном варианте, например, на боковых стенках часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом.

В цветочном орнаменте можно выделить следующие наиболее распространенные типы орнамента:

"Букет" - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных досках или блюдах.

"Гирлянда"- это разновидность "букета", когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели. "Ромб"- один из вариантов "гирлянды", когда в центре пишутся один или более цветков, образующие центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к вершинам ромба, расположены вдоль его воображаемых ребер. Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, и хлебницах.

"Цветочная полоса" - сохранилась в Городецком промысле еще с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее пишут, она может представлять повторяющуюся ленточную композицию из цветов одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ту же композицию, в которой чередуются: цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного размера, но разные по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие орнаментальные полосы обычно используют при росписи объемных изделий, например круглых шкатулок. Узкой орнаментальной полосой опоясывают сюжетные композиции. Более широкая полоса является средним ярусом в трехъярусной композиции.

"Венок" — напоминает "цветочную полосу", но только замкнутую по краю блюда или крышки шкатулки. Цветочные композиции обычно симметричны по расположению мотивов и распределению цвета.

Цветочная композиция с включением мотива "конь" и "птица". Так же как и в цветочной росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут быть симметричны. Они располагаются по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной гирлянды. Иногда, среди симметрично написанного цветочного орнамента располагаются две птицы, асимметричные по рисунку, иногда различные по цвету. Иногда, при выполнении мастером композиции из нескольких предметов (например, разделочных досок), симметрия проявляется в композиции двух крайних. На крайних досках могут изображаться различные мотивы цветов либо при написании птиц будут использоваться два мотива: "петух" и "курочка".

Изображения "петух" и "конь" является символами солнца, пожеланиями счастья. Изображения "петуха" и "курочки" символизирует семейное благополучие, пожелание семье множества детей.

Сюжетная роспись. Выполняется на крупных изделиях: панно, сундуках и крупных шкатулках, разделочных досках и блюдах. Композиция сходна с композицией подарочных прялок: роспись в два или три яруса (в верхней части пишется основной сюжет с застольем, свиданием, прогулкой, выездом и т.п., в нижней - сюжеты помогают раскрытию данной темы). Средняя часть, разделяющая ярусы, представлена в виде цветочной полосы. Возможен и другой вариант: изображается основной сюжет, опоясанный цветочной полосой.

Интерьер: сцены застолья, чаепития, свадьбы выполняются на фоне окна с обязательным включением стола. Стол заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами (символ богатства и достатка). В композицию могут быть включены шторы и часы.

Лица людей всегда обращены к зрителю. Очень редко встречаются изображения, развернутые в три четверти.

Экстерьер: дома с резными ставнями и наличниками, с печными трубами, украшенными резными петухами, колодцы с крышами, украшенными головами коней. Чаще всего сцены гуляния, выездов и свиданий не делятся на части. На панно воспроизводятся целые улицы с домами, заборами, церквями, растительными мотивами в виде деревьев.

Нередко рядом с главными героями можно встретить изображения животных - собак, кошек, петухов, цыплят. При таком построении сюжета главные герои изображаются на переднем плане, более крупно, чем второстепенные, часто их выделяют цветом.

"Древо жизни" - традиционный сюжет, олицетворяющий природу. По обеим сторонам "древа", могут быть изображены кони или птицы.

Процесс Городецкой росписи распадается на несколько этапов: окраска цветных фонов, нанесение основных частей рисункас помощью припороха, нанесение крупной кистью подмалевка основных цветовых пятен, нанесение мелкими кистями оттенков или моделировка форм штриховкой и, наконец, оживкамотивов белилами или другими цветовыми тонами. Завершают роспись графические элементы в виде рамочек и отводок, которые ограничивают композицию.

Внимательное изучение последовательности нанесения красок при выполнении наиболее часто встречающихся мотивов, например коня и птицы, позволит самостоятельно писать их. Но прежде чем приступить к росписи сложных изображений, учатся писать простые мотивы. Изменяя в них отдельные элементы, можно достигнуть большого разнообразия форм. Например, моделируя разными приемами круг, получают многочисленные варианты главного Городецкого цветка — фантастической розы-купавки, бутонов.

В Городецкой росписи существует много разновидностей простейших орнаментальных мотивов, травок и приписок. Для их выполнения используют не только кисть, но и всевозможные тычки, торцовая часть которых дает фактурную пунктирную спиральку или ровный кружок, сплошь залитый цветом.

2. Знакомство детей с искусством городецкой росписи в детском саду.

Успех занятия по рисованию на тему «Городецкая роспись» с детьми 4–6 лет во многом зависит от того, насколько тщательно оно будет продумано. И, конечно, эта миссия полностью ложится на плечи воспитателя.

Прежде всего стоит уточнить: для росписи используются только краски, никакие карандаши, фломастеры или маркеры не смогут имитировать оригинальные мотивы. Выбор между акварелью и гуашью склоняется в сторону второй. Дело в том, что отличительной чертой городецкого промысла являются яркие, густые мазки для узора. Акварелью такого эффекта не добиться. Если говорить о цветах красок, то это: красный; зелёный; синий; оранжевый. Для благоприятного сочетания ярких оттенков используются белый и чёрный цвета.

Основной цвет для городецкой росписи — красный/ Рисунок в этой технике имеет свои особенности, которые заключаются в разделении изображения на 2 или 3 яруса: верхний — это местоположение основного сюжета (сцены застолья, массовые гуляния, выезды на охоту); поясок — ярус, который разделяет верх и низ (здесь изображаются цветы или цветок с листьями, которые расходятся в разные стороны); нижний ярус посвящён сценам сражений, придающим рисунку грандиозность и батальность.

Занятия декоративным рисованием — неотъемлемая часть процесса обучения малышей в детском саду. Однако далеко не все дети обладают выраженными способностями к изобразительному искусству. Вот почему для освоения элементов росписи берутся, как правило, простые сюжеты: бутон; розан; купавка или роза; ромашка.

Для детей старшей группы в качестве основы предлагается лист бумаги, желательно, чтобы он был окрашен в желтоватый цвет, имитирующий деревянную поверхность. Поскольку воспитатель перед началом работы рассказывает об истории этой росписи, обязательно упоминая, что первоначально этими мотивами украшали посуду, то на листе-основе можно изобразить в качестве трафарета вазу, разделочную доску или тарелку.

Прежде всего стоит учесть возраст малышей. Хоть это уже и старшая группа, но выстроить композицию рисунка самостоятельно у них вряд ли получится. Поэтому воспитатель на основе рисует несколько квадратов и прямоугольников, которые помогут ребёнку сориентироваться, где какой элемент должен быть. Каждый этап работы над узорами городца носит определённое своеобразие в технике выполнения.

Существует 2 формы работы с детьми в детском саду:

* индивидуальная (когда каждый малыш делает поделку самостоятельно)
* групповая (когда карапузы выполняют отдельные элементы рисунка).

Как правило, на занятии воспитатель использует комбинацию из этих способов организации рабочего времени. В частности, для выполнения заданий вводной части дети обсуждают варианты ответа хором. Зато выполнять поделку должны только индивидуально. А вот в конце можно всем вместе составить список самых удачных работ.

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для работы с детьми этот принцип особенно актуален. Тем более, если дело касается работы над рисунком в определённой технике. Поэтому пальму первенства среди мотивирующих приёмов занимают образцы городецкой посуды. Однако не всегда есть возможность показать ребятам эти предметы «вживую», так что стоит рассмотреть и другие способы заинтересовать малышей.

В старшей группе дети уже достаточно хорошо могут концентрироваться на том, что видят на экране. Так что хороший выход из положения — показать им презентации с картинками-образцами росписи, которые можно найти в интернете.

Воспитатель должен обязательно прокомментировать слайды или видеонарезку об истории возникновения этого направления в народном творчестве. Кроме этого, нужно развесить плакаты или картинки предметов обихода, расписанные городецкими мотивами, а также с увеличенными изображениями самих узоров.

Как уже отмечалось, любая работа в старшей группе должна идти на развитие речи. Так что беседа — неотъемлемая часть занятия. Однако чтобы диалог с аудиторией состоялся, дети должны что-то узнать об этом направлении в живописи.

Для этого можно предложить несколько стихотворений: Городецкая роспись — как её нам не знать. Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. Здесь такие букеты, что нельзя описать. Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. Жёлтый вечер, чёрный конь и купавки как огонь. Птицы смотрят из ларца. Чудо-роспись Городца. Велика Россия наша и талантлив наш народ. О Руси родной умельцах на весь мир молва идёт. Городецкие узоры — столько радости для глаз. Подрастают мастерицы, может быть, и среди нас. Ты играй моя гармошка, ты, подруга, подпевай, мастеров Руси великой во весь голос прославляй!

3. Выполнить таблицу этапов выполнения эскиза городецкого узора в полосе формат А-3.

Этапы традиционной росписи: подмалёвок, разрисовка-тенёвка, оживка. Составление палитры цветовых сочетаний росписи.

Особенность Городецкой росписи – ее многослойность, прорисовка цветов в 3 этапа.

Первый этап – «подмалевок»:	рисование цветового пятна (например, кружочка) кистью № 3.
Второй этап – «разрисовка» или «теневка»:	прорисовка основных элементов (например, середина цветка и лепестки) более темным цветом кистью № 2.
Третий этап – «оживка»:	отделка белым цветом (например, белая точка в центре цветка, дуги на лепестках) кистью № 2.

Таблица основных цветовых сочетаний росписи

№ п/п	Цвета подмалевка	Цвета разрисовки	Цвета оживки
1	голубой	синий	белый
2	сиреневый	фиолетовый	белый
3	розовый	алый	белый
4	алый	краплак	белый
5	оранжевый	краплак или коричневый	белый
6	охра	коричневый	белый