МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО КубГУ)

Кафедра ДПИ и дизайна

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ: ДЕСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Работу выполнил _______________________________________М.В.Царева

(подпись, дата)

Факультет художественно‒ графический_______________________________

Направление 44.03.05 Педагогическое образование_____________________

Научный руководитель

преподаватель ________________________________ О.И.Мальцева

(подпись, дата)

Нормоконтролер

д‒ р. пед. наук,

профессор ____Л.В. Мальцева

(подпись, дата)

Краснодар 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

1 Из истории пермогорской росписи 6

1.1 Орнаментальные и композиционные особенности 7

1.2 Роспись бытовых предметов 11

1.3 Мастера пермогорской росписи 13

1.4 Современное положение дел 14

2 Техника и технология пермогорской росписи 16

2.1 Обработка белья 16

2.2 Ход росписи 17

2.3 Лакирование 18

3 Русская деревянная игрушка 20

3.1 История промысла ... ………………………………………………20

3.2 Влияние народной игрушки на развитие ребенка 22

4 Ход выполнения творческой работы 24

4.1 Оборудование 25

4.2 Работа над эскизом 26

4.3 Подготовка изделий к росписи 26

4.4 Роспись и лакирование 28

Заключение 30

Список использованных источников 31

Приложение А 33

ВВЕДЕНИЕ

С развитием научно-технического прогресса, появлением новых синтетических материалов и технологий их обработки постепенно умирают старинные народные промыслы. Несмотря на высокую художественную ценность произведений народного искусства, их популярность падает, они заменяются дешёвыми современными аналогами. А потому задача художников, изучивших традиции народной росписи, стоит в её популяризации через создание ярких, оригинальных и полезных в быту произведений. Особой актуальностью могут пользоваться товары для детей ‒ расписные игрушки, детская мебель, текстиль. Разглядывание сложных узоров, поиск вместе с родителями отдельных мелких деталей росписи ‒ птичек, ягод, отдельных элементов орнамента ведёт к тренировке умственной деятельности малыша, углубляет его познания об окружающем мире и традиционной русской культуре. Нельзя не упомянуть и особую энергию и тепло рук мастера-создателя, которыми пропитаны изделия ручной работы в отличие от промышленных. Всё это благотворно влияет на развитие детей.

Также нельзя не вспомнить, что в последние годы среди молодых людей наблюдается повышение внимания к предметам ручной работы, так как они являются более уникальными и интересными по сравнению с фабричными, обладают неповторимым дизайном и зачастую более экологичны. Изделия ручной работы успешно продаются на многочисленных Интернет-площадках и на ярмарках, что делает их производство весьма актуальным на данный момент.

Объектом исследования является пермогорская роспись, а предметом ‒ методика выполнения росписи набора деревянных игрушек.

Цель проекта ‒ создание набора игрушек для детского кукольного театра по русским народным сказкам «Курочка Ряба» и «Маша и Медведь».

Курсовая работа включает в себя следующие задачи:

− изучение истории и технологии пермогорской росписи;

− изучение русских народных игрушек;

− изучение влияния игрушек на умственное развитие и мелкую моторику детей дошкольного возраста.

Методы исследования:

− аналитический метод;

− эмпирический метод;

− метод линвистического описания.

Работа имеет теоретическую и практическую значимость, так как позволяет не только проследить историю народного промысла, но и создать серию развивающих игрушек для детей, а правильное и гармоничное развитие ребёнка, формирование целостной личности с высокими моральными и эстетическими качествами ‒ первостепенная задача общества.

Научными результатами, полученными в ходе курсового исследования, могут в дальнейшем пользоваться студенты, избравшие для углублённого изучения пермогорскую роспись.

Информационной базой работы являются библиографические источники, изучение работ-аналогов и собственный творческий опыт.

1 Из истории пермогорской росписи

Там, где господствует Северная Двина, все дышит красотой. Природа по-царски одела берега реки в зеленый бархат лесов, покрыла их пахучими травами, усыпала дно золотистым песком и разноцветными камнями, раскинула над нею высокий шатер, сотканныйиз синевы неба и слепящих белизной облаков.

Своё название роспись получила по месту происхождения. «Пермогорье» означает «первые по высоте горы». Это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, откуда на много верст было видно лютиковые луга, поля, синее небо до горизонта и алый цвет зари. Поэтому так ярки узоры в росписи умельцев Севера.

Еще в XIX веке в музеях Москвы и Петербурга были собраны богатые коллекции предметов крестьянского быта, украшенных пермогорской росписью. И поскольку спрос на такие изделия был велик, привозившие их в музеи скупщики тщательно скрывали места, где жили и трудились народные умельцы. Музейные работники знали только примерное место изготовления этих самобытных предметов искусства ‒ Северная Двина. В первых печатных источниках А. А. Бобринского и B. С. Воронова о русском народном искусстве промысел закрепился под названием «Северодвинские росписи». И только в 1955 году C. К. Просвирина на основе изучения надписей на предметах крестьянского быта из коллекций Государственного Исторического музея высказала первое предположение о центре северодвинской росписи ‒ Пермогорье [4, стр. 5]. В этот район в 1959 г. была направлена экспедиция, которой удалось выяснить, что северодвинские росписи чётко делятся на три типа по трём географическим районам их распространения.

Первый центр народного промысла находился в деревнях, имеющих общее название Мокрая Едома и расположенных в нескольких километрах от пристани Пермогорье на Северной Двине. По названию пристани роспись именуется пермогорской.

Другой центр располагался в Черевковском районе, в деревне Ульяновская, стоящей в нескольких километрах от впадения в Северную Двину небольшой речки Ракулки, по имени которой и назван этот тип росписи − ракульский [4, стр. 5].

Еще ниже по течению Северной Двины, в деревнях Первая Жерлыгинская, Скобели и Пучуга бытовала борецкая роспись, названная по названию расположенной поблизости от деревни Скобели пристани Борок.

1.1 Орнаментальные и композиционные особенности

Основу яркой и самобытной пермогорской росписи составляет растительный узор. По белому фону раскинут густой ковёр гибких тонких побегов, тюльпановидных и круглых цветов, трёхлопастных листьев с острыми кончиками, кустиков с округлыми листьями, ягод, птиц и сказочных Сиринов. Отдельное место в растительном орнаменте занимает мотив Древа Жизни ‒ старинный и любимый народный сюжет. Символическим изображением Древа изначально был «крин» ‒ проклюнувшееся зерно.

Рассмотрим основные орнаментальные мотивы более подробно, основываясь на описании искусствоведа Наины Величко.

1. Ленточки и бордюры

Ленточки и бордюры состоят из повторяющихся треугольников, ромбов, дуг с капельками между ними. Зачастую они завершают композицию, но иногда служат самостоятельным предметом росписи. Размер бордюров всегда меньше размера самого рисунка. В основном бордюры и ленточки строятся из ромбов, треугольников, дуг, капелек. Работа мастера над бордюром состоит из следующих этапов:

‒ вся ленточка выполняется желтым цветом;

‒ отдельные элементы выполняются зеленым цветом;

‒ красным цветом выполняются остальные элементы бордюра;

‒ тонкой живой линией прорисовывается оживка, контур элементов бордюра

(Приложение А, рисунок 1).
 2.Углы
 В пермогорской росписи углы предметов выделяются росписью и имеют различные варианты оформления (Приложение А, рисунок 2).
 3. Растительные мотивы
 Сюда входят такие мелкие элементы как листочки, ягодки-бруснички, «огуречики». Самыми мелкими являются ягодки с листочками ‒ «приписки», не несущие особой смысловой роли, а просто заполняющие пустующее пространство (Приложение А, рисунок 3).
 4. Трилистник
 Цветок ‒ символ проклюнувшегося зерна ‒ является основным растительным мотивом пермогорской росписи. Цветок может иметь несколько видов и быть как симметричным, так и не симметричным.
Сердцевина цветка может быть в виде большой капельки желтого и зеленого цвета или из кустика тех же цветков (Приложение А, рисунок 4).
 5. Древо жизни

Пермогорское дерево «растет» на «горе», как и положено Мировому Древу. Символически гора изображается маленьким бугорком, треугольным губчиком. Ветки с трилистниками раскидываются в разные стороны, заполняя пространство в нужном направлении (Приложение А, рисунок 5).

6. Птицы

Часто изображались «кутюшки» ‒ курочки (Приложение А, рисунок 6).

6.Птица Сирин
 В древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ греческих [сирен](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B). Она часто вписана в круг и является оберегом (Приложение А, рисунок 7).

Композиция в пермогорской росписи может быть горизонтальной и вертикальной и покрывать как прямые поверхности, так и круглые токарные изделия. Она строится вокруг «волны» ‒ волнообразного побега. Чем выше изделие, тем более круто должна изгибаться «волна», а чем оно ниже, тем более полого, чтобы расходящийся от неё орнамент хорошо сочетался с формой и не «разваливался». Особенно это актуально для токарных изделий.

Иногда «волна» разорвана и даёт возможность чередовать её с другими элементами: зверями и птицами, медальонами. Всё это создаёт гармоничную композицию. От направления «волны» зависит статика и динамика изображения. Наклоны придают динамичности, а ровные горизонтальные или вертикальные «волны» ‒ статичности. Наиболее статична композиция, вписанная в прямоугольник. Она даёт большое пространство для сюжетных росписей. Круговая композиция напротив динамична. Существуют различные правила построения композиции в круге:

‒ от краёв к центру;

‒ от центра к краям;

‒ заполнять круг «хороводом»;

‒ заполнять круг ассиметрично [7, стр.21].

Однако особенный интерес в пермогорской росписи составляют вписанные в орнаментальную композицию жанровые сценки крестьянской жизни: деревенские посиделки, застолья, катания на лошадях, крестьянский труд (Приложение А, рисунок 8).

Роспись являлась не только декоративным украшением бытовой вещи, а всегда имела определенное смысловое значение. Очень часто на одном предмете размещался целый рассказ, в который автор вкладывал определенную мораль. Наиболее распространенной среди них была сцена девичьих посиделок в нарядном тереме с узорными окнами. Часто среди юных прях сидит паренек с тальянкой. Ниже изображалась сцена свадебного поезда. А на оборотной стороне изделия писали сцену застолья, которая славила гостеприимных молодых хозяев [5]. Именно в росписях Мокрой Едомы наиболее полно и многогранно показана жизнь русской деревни XIX века. Она является своеобразной энциклопедией русской крестьянской жизни.

Пермогорскую роспись считают графической, поскольку в её основе лежит чёткий рисунок, выполненный чёрной краской гусиным пером, а затем заполненный цветом. Цветовая гамма ограничена: белоснежный фон, красные крупные элементы и более мелкие, словно сопутствующие им, жёлтые и зелёные. Перед началом росписи деревянное изделие грунтовали мелом и клеем, затем красили белой краской. Первоначально роспись выполняли пигментами, разведёнными на яичном желтке, а затем перешли на краски на клеевой основе.

Обилие сцен сельской жизни, графичность орнамента, ограниченная палитра и особые композиционные приёмы роднят пермогорскую роспись с орнаментикой древнерусских рукописей поморской школы XVIII в. и, особенно, Беливской школы XIX в. Орнамент рукописей состоит из тех же двухлопастных, с острыми кончиками, чуть изогнутых листьев, нанизанных

на гибкие побеги, тех же цветов тюльпановидной формы, кустов из округлых листьев, изображений птиц, которые мы видим и в узорах пермогорских росписей. О преемственности традиций мастерами Мокрой Едомыговорят и многочисленные изображения птицы-Сирина. Она есть почти на каждой фасадной стороне пермогорской прялки, куда словно сошла с листов поморских рукописей [9, стр.21].

Это объясняется тем, что и мастера росписи, и художники-миниатюристы вышли из одной народной среды, бывали в мастерских друг друга и довольно тесно контактировали. Похожи сюжеты, стилизация персонажей и их одежды, лаконичен колорит, но главное ‒ общность принципов композиционного построения. Они повествовательны и объединяют разновременные сюжеты в одной сцене [4].

Даже стилизация жилища восходит к книжной миниатюре: та же комната в разрезе, та же шатровая крыша, а по сторонам от неё пара львов или единорогов, стоящих на задних лапах. Эти животные издавна были символом Московского печатного двора и изображались на книгах. Оттуда их и переняли мастера Мокрой Едомы [9].

1.2 Роспись бытовых предметов

Наиболее популярным объектом северодвинских росписей были прялки. Однако в Пермогорье круг предметов, украшавшихся росписью, был значительно шире. Это долблёные скопкари, ендовы, ковши, ставы, жбаны, чарки, блюда, солоницы, берестяные бураки, ведра, набирухи, короба, гнутые из луба, рукомойники, светцы, подсвечники, люльки, сундуки, телеги, санки, дуги, хомуты, вальки, прялки, ткацкие станы [4].

Датировка самых ранних расписных изделий из Пермогорья, дошедших до наших дней ‒ стык XVIII-XIX веков. Многие из них имеют традиционную древнюю, вероятнее всего ритуальную, форму. Это деревянные скопкари в виде утицы. Скопкарь ‒ деревянный ковш в форме ладьи с двумя рукоятями в виде головы и хвоста птицы (Приложение А, рисунок 9). Был распространён на Руси вплоть до середины XIX века и служил парадным сосудом для хмельных напитков. Элементы декора и принципы росписей этих скопкарей восходят к русскому декоративно-прикладному искусству XVII века, что говорит о глубоких корнях пермогорской росписи. Растительный узор, украшающий округлые стенки скопкаря, подчёркивает его форму и несёт символическое значение Древа Жизни. Аналогичным образом украшались и другие долблёные сосуды ‒ братины и ендовы различного размера (Приложение А, рисунок 10). Роспись предметов нередко дополнялась надписями. Так, к примеру, на братине могло быть написано следующее: «Господа гостите, пьяны не напивайтеся, вечера не дожидайтеся».[3]. Подобные надписи добавляют росписи особого задора и очарования.

В первой половине XIX века пермогорская роспись переживала особый расцвет. Сложно назвать объект крестьянского обихода, который не был бы украшен яркой весёлой росписью. Украшались не только мелкие столовые предметы, но и крупные вещи: санки, прялки, люльки, телеги. Орнаменталика выявляла и подчёркивала форму предмета, а красный цвет на белом фоне оживлял их и разнообразил крестьянский быт. О.В. Круглова в книге «Народная роспись Северной Двины» отмечает следующий интересный момент: «Когда белые заснеженные берега Двины были усыпаны десятками расписных санок, то зрелище было незабываемо красивым. Недаром старые люди тех мест не могут его забыть и рассказывают о нем так образно, словно они рождены поэтами».[4, стр. 12].

Смысл жанровых сцен в росписи различных предметов часто связан с назначением вещи. Картинки на детских люльках изображали различные сцены из жизни человека с момента рождения как пожелание счастья и удачи в будущем. Они могли быть дополнены и письменными пожеланиями: «Сия колыбель для младенца малого, для усыпания и для просыпания и чтоб он рос и добрел на ум учился закону божию родителей почитал». Праздничную посуду украшали орнаментом со вписанными внутрь гостеприимными хозяйками и хозяевами, держащими в руках рюмки. На набирухах (берестяных кузовках) для ягод помещали изображения птицы-Сирин и простых деревенских петухов, сказочных растений и настоящих ягод вроде клюквы [5] (Приложение А, рисунок 11).

Отдельный интерес для исследователей пермогорской росписи составляют прялки (Приложение А, рисунок 12). Прялка была в крестьянском доме не только необходимым бытовым элементом, но и реликвией, с которой хозяйка связывала свои лучшие воспоминания молодости, поскольку с прялкой всегда был тесно связан свадебный обряд. По традиции, жених преподносил прялку своей невесте в знак любви. Девушка с гордостью отправлялась на посиделки с этим подарком. Считалось, что чем красивее прялка, тем больше нареченный любит свою избранницу, а потому росписям прялки уделяли большое значение. Зачастую применяли схему, при которой бытовые сюжеты, вписанные в растительный орнамент, представляли собой последовательный рассказ: сцены женского рукоделия сменялись гуляньями, знакомством с женихом, свадебным поездом и так далее.

1.3 Мастера пермогорской росписи

К сожалению, до нас дошли сведения лишь о немногих умельцах, создававших предметы народного искусства. Это художники, творившие в последний период существования пермогорской росписи в Мокрой Едоме.

Наибольшую известность среди них получили Яков Иванович и Егор Максимович Ярыгины, Александр Лукьянович Мишарин и братья Хрипуновы − Дмитрий, Петр и Василий.

Одним из ведущих мастеров промысла являлся Егор Максимович Ярыгин. Его стиль отличается уверенной и детальной проработкой узоров и сюжетов. Его современник, Андрей Игнатьевич Хрипунов, не только сам был мастером пермогорской росписи, но и воспитал троих выдающихся сыновей: Дмитрия, Петра и Василия. Наибольшей насыщенностью колорита обладают работы младшего из братьев ‒ Василия ‒ из чего О.В. Круглова делает вывод, что Василий перенял не только творческую манеру своего отца, но и манеру Е.М. Ярыгина.

Другой выдающейся творческой династией была семья Мишариных: братья Александр и Василий Мишарины и их отец. Их работы выполнены , непринуждённо, порой наивно, но всегда композиционно собрано и зрело.

Василий Юркин, Михаил, Василий и Александр Хвостовы, Яков Ярыгин также являлись видными деятелями пермогорской росписи[1].

1.4 Современное положение дел

Без малого сто лет назад выдающийся историк русской культуры Владимир Васильевич Стасов с болью в сердце писал: «...предметы, относящиеся к бытовой народной жизни, с каждым годом все быстрее и быстрее исчезают из употребления, уступая место пред­метам новейшего происхождения и формы, ко­торые, без сомнения, более прежних соответст­вуют удобствам и потребностям современной жизни, но при этом утрачивают качества, наследованные от прежних эпох народного творчест­ва, ‒ самобытную оригинальность, наивность и красоту. Поэтому-то теперь самое время собирать и издавать эти предметы: уж слишком ясно всякому наблюдателю народной жизни, что пройдет еще немного десятилетий, даже, быть может, лет ‒ и пред­меты бытовой народной жизни окончательно исчезнут, не оставив по себе никакого следа». [1, стр.3].

Упадок пермогорской росписи начался в последние два десятилетия XIX века. Лишь редкие мастера, обладающие большим природным талантом, смогли создавать в этот период произведения, не уступающие предшественникам. В основном же была утеряна сочность цветов, чёткость контура, виртуозность импровизации в сюжетах. Сами сюжеты стали более простыми, чисто декоративными, потеряли глубокий символический смысл. Орнамент стал более упрощённым, многофигурные композиции, вписанные прежде в растительный узор, уступают место отдельным изображениям фигур людей или животных, не имеющих между собой большой смысловой связи[4].

Постепенно промышленное производство вытеснило кустарное. Внесла свои коррективы и революция 1917 года. Окончательно народный промысел угас в 1920-1930-х годах в связи с коллективизацией.

Советская власть пыталась как-то изменить положение дел, давая оставшимся мастерам государственные заказы, снаряжая этнографические экспедиции. Со временем было налажено поточное производство предметов пермогорской росписи. Особой популярностью пользовалась детская мебель и игрушки. Промысел удалось восстановить, и в 1970-х ‒ 1980-х годах в производственных мастерских создавались высокохудожественные изделия на экспорт и для выставок и более простые для внутреннего рынка.

В годы перестройки промысел пережил очередные трудные времена, однако на данный момент на архангельской фабрике «Беломорские узоры» его стараются возродить и перенести на современные бытовые предметы. Фабрика была создана ещё в 1968 году с целью сохранения традиционных народных промыслов русского Севера.

2 Техника и технология пермогорской росписи

2.1 Обработка «белья»

«Бельё» ‒ неокрашенное деревянное изделие, предназначенное для дальнейшей росписи. Наиболее подходящими являются заготовки из липы, однако структура её древесины такова, что если начинать роспись по неподготовленной, «естественной» поверхности, краска будет впитываться либо расплываться по волокнам дерева. Поэтому перед началом росписи деревянную заготовку необходимо загрунтовать.

Поверхность дерева перед грунтовкой должна быть ровной. Все имеющиеся выступы необходимо зашлифовать наждачной бумагой, а случайные царапины, выбоины или сколы закрыть специальной шпаклёвкой по дереву. Массу наносят на проблемное место лопаточкой и дожидаются полного её высыхания согласно инструкции. Первый слой шпаклёвки может проседать, поэтому при необходимости процедуру повторяют. Затем шлифуют наждачной бумагой до идеально ровной поверхности, тщательно удаляют образовавшуюся при этом мелкую пыль. Далее наносят грунт.

Существует несколько способов грунтовки древесины: картофельным крахмалом, желатином, яичным белком, одним слоем нитролака, клеем ПВА[3, стр.33]. Рассмотрим подробнее последний способ.

Для грунтовки используют именно строительный клей ПВА, т.к. он более концентрированный по сравнению с канцелярским. Грунтовка включает в себя несколько этапов: сперва на ровную поверхность изделия наносят клей кистью тонким слоем и ждут его высыхания около часа. Необходимо следить, чтобы клей ложился ровно и не образовывал наплывов на поверхности, что особенно важно для токарных изделий сложной формы. Клей заставляет подниматься вверх тонкие и мелкие волокна дерева, отчего оно становится шершавым. Поднявшиеся волокна необходимо зашлифовать наждачной бумагой. Затем клей наносят повторно и повторно шлифуют поверхность после его высыхания. Теперь структура древесины напоминает лист чертёжной бумаги и готова к росписи. Если повторить процедуру более двух раз, то поверхность станет слишком гладкой, словно лакированной, и краска будет скатываться с неё, а если меньше двух раз, то затекать в мелкие трещинки и расползаться[7, стр.3].

Поскольку пермогорская роспись традиционно исполняется по белому фону, необходимо окрасить заготовку в белый цвет. В старину это делали, смешивая мел и клей, а мы можем использовать современные акриловые краски. Окрашивать нужно тонкими слоями краски, чуть разведённой водой, и следить, чтобы не оставалось полос от ворса кисти. Поэтому рекомендуется использовать плоскую синтетическую кисть с мягким ворсом. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего. Окрашивают до получения равномерного белого цвета.

2.2 Ход росписи

Издревле рисунок наносили на подготовленную поверхность при помощи ножа или циркуля, раскрашивали в красный, жёлтый и зелёный цвета, а затем обводили тонким живым чёрным контуром при помощи пера. Краски использовали на основе яичного желтка. Со временем перешли на краски на клеевой основе, а в последние годы на акриловые краски.

Перед росписью изделия исполняют подробный эскиз на бумаге, при необходимости раскрашивают. Если предполагается симметричный рисунок, то на стадии эскиза художник тщательно прорисовывает только одну его часть, а вторую просто копирует методом пересвечивания или при помощи современных компьютерных программ (CorelDraw, AdobePhotoshop и др.). Когда эскиз готов, его переносят на кальку, обводят с обратной стороны кальки мягким карандашом, аккуратно прикладывают обратной стороной к изделию, внимательно следя, чтобы всё легло ровно и не сдвигалось, и обводят с лицевой стороны рисунок тонко заточенным простым карандашом. Таким образом, контуры отпечатываются на заготовке. После перенесения с эскиза рисунок необходимо поправить простым карандашом, избавиться от возможных огрехов.

Далее приступают непосредственно к росписи. Как говорилось выше, использовать лучше всего акриловые краски, так как они легки в применении, быстро сохнут, не имеют запаха. Необходимо либо купить фабричные краски нужного цвета (киноварь, охра золотистая, зелёная травяная, сажа газовая), либо намешать необходимые колеры и поместить их в герметичные баночки. В процессе росписи небольшое количество краски разводят на стеклянной или керамической палитре водой до однородной пластичной консистенции, растворяют комочки. Рисунок раскрашивают согласно эскиза качественной круглой колонковой или синтетической кистью. Размер кисти зависит от размера элементов. Если после окрашивания цвет оказался неоднородным, наносят второй слой краски.

Наиболее ответственный этап в пермогорской росписи ‒ обведение элементов чёрным контуром. Для этого нужно использовать наиболее хорошую тонкую колонковую кисть без торчащих волосков или иных дефектов. Обводят чёрной краской, используя принцип «живой» линии ‒ где-то толще, где-то тоньше ‒ для придания рисунку условного объёма. Так, например, контур лепестка цветка в центре толще, чем к краям, что делает цветок более выразительным и динамичным.

2.3 Лакирование

Для того, чтобы расписное изделие стало ещё более ярким, декоративным и долго служило своим владельцам, его покрывают лаком. На современном рынке большой выбор различных лаков, однако строительные паркетные лаки имеют преимущество перед художественными, в особенности акриловыми: они полностью высыхают и на изделие не липнет пыль, в то время как акриловый, особенно матовый, лак словно не высыхает полностью даже через длительное время, и готовое изделие покрывается слоем пылинок, что портит его внешний вид. Рекомендуется использовать лаки ПФ-283, ПФ-231, 3V3.

Лакирование ‒ ответственный процесс, так как на этом этапе легко можно испортить всю проделанную работу. Перед тем, как начать покрывать изделия лаком, необходимо произвести в комнате влажную уборку и подождать несколько часов, чтобы вся поднятая в процессе этого пыль осела.

С поверхности готового к лакированию изделия сухой чистой рукой стирают пыль. Затем наносят первый тонкий слой лака широким плоским флейцем. Необходимо следить, чтобы на поверхности лака не было полос от ворса кисти, пузырьков воздуха, пылинок. Покрытое лаком изделие кладут в протёртую от пыли картонную коробку и закрывают крышкой, либо накрывают сверху другой коробкой и ждут полного высыхания лака (~72 часа). После высыхания первого слоя изделие осматривают на предмет пузырьков и мелких дефектов покрытия, которые, при необходимости, убирают мелкой шкуркой и тщательно стирают всю образовавшуюся при этом пыль. Затем повторяют процедуру лакирования и сушки, исправления дефектов. Третий, завершающий, слой лака, должен быть идеальным.

Также необходимо упомянуть технику безопасности. Поскольку лаки зачастую имеют сильный запах и способны при длительной работе вызывать головную боль и тошноту, необходимо закрывать нос и рот влажной тканью, а сушить залакированные изделия в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрытые банки с лаками и растворителями нужно хранить в прохладном тёмном и недоступном для детей месте. Остатки лака и растворителя ни в коем случае нельзя сливать в канализацию.

3 Русская деревянная игрушка

3.1 История промысла

Русские крестьяне бережно и с любовью относились к игрушкам: их аккуратно хранили в специальных корзинах, лубяных коробах, расписных ларчиках. В больших крестьянских семьях они переходили по наследству от старших детей к младшим, а девушка, только что вышедшая замуж, часто брала с собой в новый дом ящик со своими куклами. Народная игрушка известна издревле и всегда тесно связана с фольклором и народным искусством. Будучи одной из древнейших форм творчества, игрушка изменялась вместе с народной культурой, впитывала в себя национальные особенности и разнообразие, служила воспитательным целям. В связи с обилием лесов на территории Руси и широким развитием резьбы по дереву в качестве народного промысла, одним их основнымх материалов для изготовления игрушек была древесина. Не уступала ей по популярности глина, а с XIX века папье-маше. Встречались также игрушки из соломы, шишек, мха, тканевые куклы. Несмотря на то, что игрушки были незамысловаты и могли изготавливаться на каждом крестьянском подворье, в отдельных областях их производство обрело масштаб народного промысла. Деревянные игрушки делали в Московской и Нижегородской губерниях, глиняную - в Вятке, Туле, Каргополе. Деревянные игрушки-«потешки» известны ещё с середины IХ века (Приложение А, рисунок 13). Они были желанным товаром для иностранных купцов на древней Новгородской ярмарке, объединявшей, по словам археологов, до пятидесяти средневековых племён. Об этом говорят находки археологов на территории древнего Новгорода. Однако только в ХVII веке встречается первое упоминание о деревянных игрушках в письменных источниках. Оно повествует о закупке игрушек для царских детей в Троице-Сергиевом монастыре. Согласно преданию, сам основатель монастыря, преподобный Сергий Радонежский вырезал поделки из дерева на радость крестьянским детям. Потому среди множества ремёсел, которыми занимались монахи монастыря, была и резьба по дереву. Игрушки из Троице-Сергиевой Лавры были сделаны очень тонко и искусно и нередко преподносились в дар русским царям [14]. Примечательно, что и крестьянские, и царские дети играли одинаковыми игрушками, произведёнными в одном и том же месте. Игрушечным промыслом занимались не только монахи монастыря, но и жители близлежащих деревень, отчего Сергиев Посад стал крупным производственным центром. Художники-резчики создавали жанровые фигурки: гусар, монахов, барынь(Приложение А, рисунок 14).Яркие расписные игрушки вырезались из трехгранного бруса. Одна сторона становилась спиной, а две другие ‒ лицевой стороной, обработанной в виде высокого рельефа. Интересен и другой тип местных игрушек ‒ «китайская мелочь» ‒ крошечные расписные деревянные игрушки на разнообразные сюжеты. Не менее крупным центром производства деревянных игрушек, сформировавшимся в начале XVIII века, стало село Богородское Владимирской губернии. Для богородских игрушек характерны жанровые сцены, сюжетные и групповые композиции на бытовые, сказочные или исторические темы: «Крестьянское хозяйство», «Гуляние», «Чаепитие», «Тройка» и так далее. Символом промысла является подвижная игрушка «Кузнецы» ‒ если привести в движение простейший механизм, деревянные кузнецы начинают стучать молоточками по наковальне(Приложение А, рисунок 15). Мастера богородской игрушки добиваются особой выразительности за счёт цвета и фактуры дерева, гладкой и изрезанной поверхности, тонко передают детали. Традиция богородской игрушки сохранилась до наших дней. Произведения продолжают пользоваться популярностью и занимать призовые места на российских и международных выставках[14]. Нельзя не упомянуть и Нижегородскую губернию, так же бывшую центром производства деревянных детских игрушек. В Городецком, Семёновском, Федосеевском районах специализировались на особом сюжете ‒ лошадях в упряжках (Приложение А, рисунок 16). Игрушки имели лаконичную выразительную форму и украшались городецкой росписью: на боках коней цвели пышные букеты, разворачивались сказочные сцены.

3.2 Влияние народной игрушки на развитие ребёнка

Ведущей деятельностью детей является игра. В ней формируется личность ребёнка, его физические и нравственные качества, интеллект, сенсорное восприятие. Игрушка ‒ один из главных компонентов игры, она помогает воспитанию у детей интереса к труду, способствует формированию пытливости, любознательности. Давая детям представления о людях разных профессий, разных национальностей, она в тоже время может помочь воспитанию чувства симпатии, уважения к ним. При помощи игрушек дети познают окружающий мир: получают представление о форме, цвете, объёме, природе, быте, социальных взаимоотношениях. Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней рождения, его воспитатель, поэтому очень важно, чтобы она правильно влияла на психику ребёнка. Как уже говорилось ранее, деревянные игрушки-«потешки» бытовали на Руси ещё с древних времён. Они традиционно изображали только положительных персонажей или благие явления, чтобы защитить, подобно оберегу, ребёнка от злых сил. Такие представления об игрушке являлись отголоском древних языческих верований. Народные игрушки всегда несли в себе особую символику. В форме игрушек часто прослеживался принцип подобия одних вещеё другим: шарообразная погремушка или мячик изображали небесную сферу, волшебный Верхний мир, защищающий от зла. Символическим значением обладал цвет, обусловленный в разных народах разным культурным кодом. Так красный цвет является не только цветом жизни, но и цветом крови и зачастую вызывает немотивированную агрессию. В противовес красному голубой цвет успокаивает, поскольку ассоциируется с небесами, покоем и благостью. Народные игрушки просты. Это связано не с ограниченностью умений мастеров-создателей и не с непритязательностью детей, а с тем, что чем проще объект, тем больше простора он даёт для детской фантазии. Игрушки с неоднозначно проявленным сюжетом могут широко использоваться детьми в играх, брать на себя разные роли. Поэтому так популярны кубики, конструкторы и прочие «строительные материалы». Игры с ними требуют от ребёнка умения сосредотачиваться на одной задаче, логически мыслить, прилагать фантазию для решения трудностей. Однако важно, чтобы взрослый контролировал такую игру, давал советы, учил. Это помогает ребёнку не стоять на месте, а постоянно решать всё более трудные задачи. Образные игрушки в виде людей или животных дают идею игры, служат её персонажами, тренируют воображение. Продолжают тему образных игрушек игрушки театрализованные, использующиеся при постановке спектаклей, в развлечениях. В соответствии с их внешним видом, дети наделяют их разнообразными чертами. Театрализованные игрушки часто составляют собой набор сказочных персонажей. Они вызывают у детей желание вспомнить и проиграть их содержание. Выполнение роли с помощью такой игрушки формирует у дошкольника выразительность речи, мимики, пантомимики, развивает театрально-речевых способностей, расширяется словарный запас, улучшает память [8]. Ребёнок может как самостоятельно играть с персонажами, вживаясь по очереди во все роли, так и подключить к игре родителей или друзей. Именно создание набора театрализованных игрушек по русским народным сказкам является темой данной курсовой работы.

4 Ход выполнения творческой работы

В качестве объекта для росписи были выбраны развивающие деревянные игрушки от компании «Томик». Они представляют собой наборы вырезанных из дерева фигурок для разыгрывания с ребёнком сказок «Маша и Медведь» и «Курочка Ряба». Фигурки имели штампованный заводской рисунок на чистой поверхности дерева. В сказку «Маша и Медведь» входят: Бабка, Дед, Медведь, Маша, Маша в корзинке с пирожками, пенёк, дерево, куст и ёлка, а в «Курочку Рябу» ‒ точно такие же Бабка и Дед, курочка Ряба, Мышка, простое и золотое яичко, дерево и куст (Приложение А, рисунки 17-20). Тема игрушек была выбрана не случайно. Во-первых, в прошлом нами уже осуществлялась роспись игрушек-каталок в рамках курса «Роспись по дереву», а во-вторых, детские игрушки ‒ широкая, свободная и интересная тема, предоставляющая большой простор для стилизации. Малыши знакомятся со сказками в очень раннем возрасте. Педагоги отмечают, что народное творчество полезно для интеллекта, ведь из сказочных сюжетов дети узнают новую информацию об окружающем мире, воспринимают поведенческие модели, развивают воображение, память и внимание. К 3-4 годам многие народные сказки дети уже знают наизусть. Перечитывание сказок можно разнообразить увлекательной игрой ‒ разыгрыванием сценок со сказочными персонажами. Дети могут как следить за маленьким представлением, которое с помощью деревянных фигурок разыгрывают перед ними взрослые, так и сами участвовать в них, беря на себя одну или несколько ролей. Такие игры не только тренируют память и расширяют словарный запас, но и развивают мелкую моторику и координацию движений. Помимо сюжетно-ролевых игр, деревянные фигурки можно использовать как счётный материал.

4.1 Оборудование

Рабочее место художника должно быть оборудовано максимально удобно и эргономично. Должен быть хороший свет, много свободного пространства, возможность полностью проветривать помещение.

Для ведения работы необходимы следующие материалы:

* + бумага для эскизов;
  + простые карандаши: тонко заточенный твёрдо-мягкий (НВ) и мягкий (3В);
  + калька;
  + клей ПВА;
  + наждачная бумага №1000;
  + круглые и плоские синтетические и колонковые кисти разных размеров;
  + ёмкость для воды;
  + стеклянная или фаянсовая палитра;
  + тряпка;
  + подручник;
  + акриловые краски.

В ходе работы были использованы высококачественные акриловые краски марки «Polycolor» следующих цветов: красная сандаловая, охра золотистая, зелёная изумрудная, сажа газовая. Необходимый тёплый оттенок зелёного, характерный для пермогорской росписи, был получен путём смешения охры золотистой и зелёной изумрудной в равных пропорциях в отдельной герметично закрывающейся банке. Остальные цвета взяты готовыми.

4.2 Работа над эскизом

Перед началом творческой работы было изучено большое количество оригинальных примеров пермогорской росписи, датированных XIX веком, произведения современных мастеров, методическая литература. Были усвоены основные орнаментальные и композиционные мотивы, правила стилизации, цветовые схемы. И поскольку фабричная раскраска фигурок уже была очень выразительной, оставалось только переосмыслить готовые образы на народный лад. На лист рисовальной бумаги были переведены контуры всех предметов и перерисованы наиболее удачные моменты из фабричной раскраски. Затем следовал этап стилизации, основанный, как говорилось выше, на изучении исторических источников, энциклопедии Н.Величко «Русская роспись» и методического пособия О.И.Мальцевой и Т.В.Рыловой «Основы художественной росписи по дереву: практика по курсу». Для симметричныхизделий отрисовывалась только одна половина композиции. Поскольку в двух наборах были абсолютно одинаковые Бабки и Дедки, в их стилизацию было решено внести разнообразие: у персонажей, относящихся к сказке «Курочка Ряба», в руках петух и яйцо, а герои «Маши и Медведя» стоят в свободных позах. Наибольшую сложность вызвал эскиз фигурки Маши в корзинке (Приложение А, рисунок 21). После того, как карандашные эскизы были одобрены руководителем курсовой работы, был выполнен цветовой разбор всех композиций в соответствии с традиционными цветовыми схемами пермогорской росписи (Приложение А, рисунки 22, 23). Красный, зелёный и жёлтый цвета хорошо гармонируют друг с другом и хороши в любых сочетаниях, однако особенно ярко роспись смотрится при преобладающем красном цвете.

4.3 Подготовка изделий к росписи

Поскольку выбранные игрушки не являлись «бельём» в полном смысле этого слова, а имели заводскую раскраску, процесс подготовки к росписи несколько усложнился. Традиционно пермогорская роспись подразумевает белый фон, поэтому полностью стирать заводскую краску не было необходимости. Однако нужно было тщательно зашкурить заготовки, поскольку отпечатанный на них рисунок создавал небольшой выступающий рельеф на поверхности дерева и мог помешать в росписи. Также на поверхности некоторых игрушек имелись небольшие трещины и сколы, которые нужно было заполнить шпаклёвкой по дереву (Приложение А, рисунок 24). Затем следовал этап грунтовки клеем ПВА. Делалось это в два тонких слоя. После полного высыхания каждого слоя поверхность обрабатывалась наждачной бумагой (Приложение А, рисунок 25). Далее фигурки были окрашены акриловой краской в белый цвет. Для этого были использованы белила титановые «Ладога» от фирмы «Невская палитра». Краска наносилась плоской широкой синтетической кистью №12 тонкими слоями без разводов и следов от кисти. Для этого краску необходимо было слегка разбавлять водой. Чтобы полностью перебить фабричный рисунок, понадобилось 7-8 слоёв белил. Поскольку краска «Ладога» даже после полного высыхания в течении 72 часов оставляла ощущение липкости, последний слой был сделан титановыми белилами от фирмы «Polycolor». Акриловые краски этого производителя отличаются высоким качеством, а потому были использованы в дальнейшей росписи (Приложение А, рисунок 26). Для того, чтобы объединить изделия одним общим элементом, было решено сделать на всех фигурках красные торцы. Окрашивание красной акриловой краской проводилось так же послойно, как и белилами. Была использована круглая колонковая кисть №6. Однородный цвет был достигнут уже на втором слое, поскольку окрашивание производилось по белильной подготовке и цвет ложился лучше (Приложение А, рисунки27-29). Важным подготовительным этапом росписи является перенос рисунка на изделия. Он осуществляется при помощи кальки следующим образом: эскиз переносится на кальку, затем обводится с обратной её стороны мягким карандашом. Далее калька обрезается по форме изделия, прикладывается к нему обратной стороной так, чтобы края кальки и заготовки чётко совпадали, и вновь обводится по лицевой стороне тонко наточенным карандашом (Приложение А, рисунок 30). Таким образом рисунок отпечатывается на поверхности дерева. После переноса через кальку необходимо поправить все недочёты тонким карандашом. После этого можно приступать непосредственно к росписи.

4.4 Роспись и лакирование

Роспись велась поэтапно. Для удобства все фигурки были разделены на две группы: «животные и растения» и «люди». В начале расписывалась первая группа. Красной краской были окрашены канты на фигурках, а также красные элементы рисунка. При этом использовался метод повтора и чередования, особенно актуальный в орнаментальных композициях. Затем следовал жёлтый цвет, а за ним зелёный. Для того, чтобы краска ложилась максимально ровно, её нужно разбавлять на палитре небольшим количеством воды до однородного состояния без комочков. Если отдельные элементы рисунка после первого слоя краски оказались неравномерными, необходимо перекрыть их повторно (Приложение А, рисунок 31). Пермогорская роспись относится к разряду графических, а потому наиболее ответственным её этапом является наложение на рисунок чёрного контура. В прошлом для этой цели использовали заточенное гусиное перо, а в современности − тонкую колонковую кисть №1. За качеством кисти нужно внимательно следить, вырезать выбивающиеся волоски, промывать её после каждого сеанса работы, не оставлять в деформированном виде или в банке с водой. Лучше всего иметь по две одинаковые кисти для каждого вида работы. Чёрную краску для контура разводят водой на палитре и медленно и аккуратно обводят все детали рисунка, применяя принцип «живой линии»: толщина линии передаёт условный объём объектов.. В процессе росписи обязательно нужно использовать подручник. Это приспособление позволяет расположить руку точно над рисунком, не смазать его и провести линии максимально чётко. Аналогичным образом покрывалась росписью и вторая группа фигурок, однако с ними нужно было быть аккуратнее, чётко прописывая лица и руки, не сбиваясь с пропорций и анатомии (Приложение А, рисунок 32). Когда роспись окончена, нужно ещё раз проверить всё на наличие мелких недочётов, исправить их, поскольку под лаком они сильнее проявятся (Приложение А, рисунок 33), а затем приступать к лакированию. При создании набора игрушек лакировка происходила в три слоя лаком ПФ-283. Лак имеет чуть желтоватый оттенок, поэтому под ним цвета росписи кажутся ещё более яркими, тёплыми. В дополнение следует ещё раз отметить необходимость хорошего проветривания в помещении, где покрываются лаком и сохнут изделия. В начале были залакированы торцы и одна сторона каждой игрушки (Приложение А, рисунок 34), они полностью просушивались, затем лакировалась противоположная сторона. Сохли изделия в закрытых картонных коробках, защищающих их от пыли (Приложение А, рисунок 35).В результате игрушки имеют ровное лаковое покрытие и радуют глаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пермогорская роспись − один из самых знаменитых художественных промыслов России. Она соединила в себе художественные черты народной живописи, корнями уходящей в глубину веков. Мастера росписи создали неповторимую живописную систему, нашли оригинальные образы и разработали широкий арсенал приемов художественной проработки деталей сюжета и элементов орнамента. В процессе курсовой работы реализована поставленная перед его началом цель: изготовлен набор игрушек для детского кукольного театра по мотивам русских сказок. В ходе работы были выполнены следующие задачи: − изучены история и технология пермогорской росписи; − изучена история традиционных русских деревянных игрушек; − изучен психологический и педагогический аспект влияния игрушек на развитие детей. Созданные в процессе курсовой работы наборы игрушек, украшенные пермогорской росписью, подойдут для постановки сказок «Маша и Медведь» и «Курочка Ряба» в детском кукольном театре. Игрушки сделаны из дерева и расписаны вручную. В комплекты входят все персонажи сказок и окружающие предметы: Бабка и Дед, Маша, Медведь, Курочка Ряба, Мышка, яичко, деревья, кусты, пенек. Малыш сможет играть самостоятельно, озвучивая всех персонажей, или пригласить родителей и друзей, и устроить сказочное представление. Детский кукольный театр является одной из интереснейших игр для детей старшего детсадовского и младшего школьного возраста и прекрасным развивающим увлечением. Игрушки, украшенные традиционной русской росписью, развивают эстетическое восприятие и с малых лет прививают любовь к родной культуре.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. ‒ М.: Изобразительно искусство, 1970. ‒ 200 с.
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла, часть 2. ‒ М.: Просвещение, 1987. ‒ 272 с.
3. Величко Н.К. Русская роспись: Энциклопедия. ‒ М.: АРТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. ‒ 224 с.
4. Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины: Альбом. ‒ М.: Изобразительное искусство, 1987. ‒ 192 с.
5. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. ‒ М.: Изобразительное искусство, 1974. ‒
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/Г.М. Логвиненко. ‒ М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. ‒ 144 с.
7. Мальцева О.И., Рылова Т.В. Основы художественной росписи по дереву: практика по курсу / О.И. Мальцева, Т.В. Рылова. ‒ Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. ‒ 88 с.
8. Мухина В. С. Игрушка как средство психического развития ребенка // Вопросы психологии, 1988, № 2. – 435 с.
9. Русское народное искусство Севера. Сб. статей. ‒ Л.: Советский художник, 1968. ‒ 192 с.
10. Тарановская Н.В. Русская деревянная игрушка. ‒ Л.: Художник РСФСР, 1969. ‒ 42 с.
11. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. ‒ М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. ‒ 304 с.
12. Урунтаева Г. А. Роль игрушки в психическом развитии ребенка. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних педагогических учебных заведений. – 2-е изд. М.: Академия, 1997. – 627с.
13. Коробко Ю.В. Научно-методические основы художественно-графического образования России // Научный журнал КубГАУ, No 83 (09), 2012 года. С.835-846. Сетевой журнал. Режим доступа: URL: <http://ej.kubagro.ru/>2012/09/pdf/53.pdf1 (дата обращения 13.12.2015).
14. Кравцова М. Русская народная игрушка – на радость детям и взрослым. 2012. [Электронный ресурс]. URL:http://www.matrony.ru/russkaya-narodnaya-igrushka-na-radost-detyam-i-vzroslym/(дата обращения: 11.05.2018)
15. Мальцева О.И. Оптимизация процесса обучения декоративно-прикладному искусству в профессиональной подготовке художника-педагога // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru>/2016/03/14399 (дата обращения: 12.01.2018).
16. Филиппов А.Е. Методические основы преподавания дисциплины «История материальной культуры» для студентов художественно-графического факультета // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/> 2015/12/13490 (дата обращения: 11.01.2018).