

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЕТКУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»  
(МБУ ДО «ЕТКУЛЬСКАЯ ДШИ»)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТКРЫТКИ С РАСПИСНОЙ  
МАТРЁШКОЙ  
В ТРАДИЦИОННОЙ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ.

Автор: преподаватель

Базунова Светлана Александровна

Еткуль 2024 г.

## Содержание

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                 | 3  |
| 1. Историческая справка.....                                  | 4  |
| 2. Особенности композиции урало-сибирской росписи.....        | 5  |
| 3. Технология урало-сибирской росписи.....                    | 9  |
| 4. Материалы и инструменты.....                               | 10 |
| 5. Основные приемы росписи.....                               | 10 |
| 6. Технологическая последовательность выполнения росписи..... | 11 |
| 7. Рефлексия.....                                             | 12 |
| 8. Библиографический список.....                              | 13 |

В культуре Урала существует множество вещей, которыми мы можем по праву гордиться: каслинское литье, камнерезное искусство, невьянская икона, пермский звериный стиль и многое другое.

Декоративная роспись Урала — одно из самобытнейших явлений русского народного искусства. Урало-сибирская роспись — старинный русский народный промысел, начавший своё формирование, вероятно, в XVII веке на Урале, Прикамье, Сибирском Зауралье. Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и распространенный среди крестьянства обычай расписывать свои дома.

Урало-Сибирская роспись наиболее ярко проявилась в оформлении крестьянских домов. Также нашла широкое применение в оформлении интерьера и экстерьера изб простолюдинов, отразив естественное стремление людей к прекрасному, желание облагородить свой быт.

К стилистическим особенностям круга Урало-Сибирских росписей относится, прежде всего, приём двойного мазка, когда на кисть берутся одновременно две краски – основной цвет мотива и цвет разживки / разбела.

### **Цель:**

Ознакомление с урало-сибирской росписью и выполнение открытки.

Передача опыта.

Сохранение нематериального духовного наследия.

Стимулирование к сохранению, пропаганде и реконструкции нематериального культурного наследия.

### **Задачи:**

- познакомиться с историей возникновения промысла и ее носителями;
- изучить основные элементы росписи и выполнить в материале;
- применить на практике полученные знания и навыки, расписав открытку с матрёшкой в соответствии с традициями промысла.

Урало-Сибирская роспись позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности народного промысла, вооружать учащихся практическими знаниями и навыками техники росписи. Именно ручной труд является средством развития сферы понятия о мире, чувств, гармонии эстетического вкуса, разума и творческих начинаний. Деятельность освоения художественного ремесла интересна. Она приносит большое удовлетворение. Именно потому, что процесс познания и радость творчества в народном декоративно-прикладном искусстве не отделены друг от друга, а тесно переплетаются, особенно велика его роль в эстетическом и трудовом воспитании подрастающего поколения.

#### 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Урало-сибирская роспись — старинный русский народный промысел, начавший своё формирование, вероятно, в XVII веке на Урале, Прикамье, Сибирском Зауралье. Свой расцвет урало-сибирская роспись пережила в конце XIX — начале XX веков.

История возникновения урало-сибирской росписи берет свое начало во времена заселения Урала и Сибири переселенцами и ссыльными крестьянами. Среди них было много старообрядцев, которые, по мнению историков, являются родоначальниками этого народного промысла.

Василий Алексеевич Барадулин — исследователь, посвятивший свои работы изучению этого удивительного промысла, писал: "Если 16 век заложили основу культуры уральского крестьянства, близкую культуре русского Севера, Поморья, откуда были в основном первые переселенцы, то в 17— начале 19 века народная культура Украины, Поволжья, Вятского края, центральных областей внесла в нее существенные коррективы". Поэтому мы видим некоторое сходство уральской росписи с Хохломской, Городецкой, Жостовской.

Со второй половины 17 в. на Урале складываются два направления расписной утвари:

- роспись металлических изделий, которая находилась в поселках при демидовских заводах - Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском;

- роспись деревянных изделий, которая стала ремеслом сельских районов Урала и была сосредоточена в наиболее населенных поселках. Различные села специализировались на производстве какого-либо одного вида товара: красили коромысла, делали крашеные телеги, точили и распиливали деревянные чаши, изготавливали прялки и т. д.

Технике рисования двухцветным мазком народ научили поморы, пришедшие в XVII веке с берегов Белого моря. В начале XIX века жители южных районов России, переселившиеся на Урал, добавили в живопись богатую цветовую гамму и интересную композицию.

Красочной росписью мастера украшали не только стены комнат, но и сундуки, шкатулки, прялки, туеса и деревянную посуду. В те времена люди верили, что изображение растений и животных охраняют дом от бед и напастей. Несмотря на то, что в урало-сибирской росписи используется небольшое количество цветов, рисунок выглядит ярко и нарядно. Этому способствует красочный фон росписи и обрамляющая её рамка, выполненная в контрастных цветах.

## II. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ

Уральская домовая роспись поражает, прежде всего своей монументальностью: расписываются сени, изба, горница, а в них стены, простенки, потолки, двери и многое другое.

Первым делом художники расписывали входные двери и голбец. На них рисовали красивый куст, а рядом людей и зверей-охранителей. Затем разрисовывали печь-символ жизни в доме. Её украшали особенно тщательно, так как по поверьям в подполье под печкой жил домовый — охранитель дома, без которого жизнь в доме считалась невозможной.

Помещение расчленялось на ярусы. Нижний ярус отсекался уровнем, очерченным лавками; средний располагался между лавками и палатным

брусом. К верхнему относилось все остальное пространство до потолка. Основой содержания росписи ярусов крестьянской избы в процессе ее формирования служили связи обжитого пространства с окружающим миром:

Верхний ярус дома символизировал небо. На нём изображали круг с цветами и плодами – символ солнца. Мотивы, украшавшие потолок, связывались с солнцем, светилом, дарующим жизнь всему земному, от которого зависела судьба крестьянина. Поэтому не случайно изображение круга, а позднее — венка в домовых росписях. Круги-венки помещались на частях потолка, соответствующих функциональным зонам. В одном помещении их могло быть несколько. Как и символы светила, круговые рисунки имели значение оберега.

Средний ярус-мир человека — ориентирован на связь с реальными мифологизированными обитателями земли. Основу росписи составлял растительный орнамент. Главными мотивами являлись дерево, куст, букет. Орнамент часто дополнялся птицами, зверями и фигурками людей. Стены среднего яруса чаще всего окрашивали красным, красно-оранжевым или золотисто-оранжевыми тонами. Особое отношение человека к красному цвету, как цвету жизни, шло издревле. Ему отдавали предпочтение при украшении утвари и одежды. В доме он, как цвет огня, был символом очага и жизни.

Нижний ярус дома - связь с матушкой-землёй. Весь нижний ярус избы, опоясанный лавками, открытые взгляду нижние венцы сруба, основание печи, низ дощатых перегородок разделявали «под мрамор», позднее — «под кирпич» и «царскими кудрями».

В отличие от любых других росписей, в урало-сибирской есть важное отличие - присутствие освещенности ракурса. Встает вопрос сочетания и смешения красок и как следствие проблема создания композиции и решение задачи общей колористической структуры росписи.

Композиция «Куст в вазе»- «дерево жизни», «семейное дерево». Цветы на дереве - символ взрослого поколения, символ солнца. Магические мотивы

присутствуют и в красном цвете – символе очага и жизни; в голубом и зеленом цветах – символ растений, наполненных живительной влагой.

Вся композиция в росписи трактуется благопожелательными функциями и несет в себе пожелание счастья и благополучия. Создается изобразительный оберег.

Основные мотивы росписи - цветы, ягоды, фрукты, виноград, травки и веточки. Реже используются фигуры птиц, животных и человека. Травки и веточки в композиции играют вспомогательную роль, объединяя мотивы в компактные букеты и в то же время, обогащая фон, внося разнообразие в композицию.

Композиция с двумя птицами — символ счастливой супружеской пары. Обобщенный образ птицы — символ счастливой жизни — воплотился в динамических петушке и курочке сибирского Зауралья, лирической жар-птице Прикамья, пышных, торжественных павлине и паве Среднего Урала. В стенописях Прикамья, помимо жар-птицы, часто встречались совы и филины в классической композиции с деревом, где они сидят на верхушке в паре с той или другой птицей, в зависимости от района бытования. Изображения совы или филина, написанные на ставнях, дверях, над ними по обеим сторонам, выполняли охранительную функцию.

Символично-поэтическая система ведет 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 распространенных мотивов уральской народной росписи является круг. В старых крестьянских жилищах лучистыми розетками с угловыми сегментами украшали ворота, калитки, двери, ставни.

Бутоны и ягоды на цветущем венке – это символ детей; листья – символ изобильного хорошего урожая, постоянного возрождения и роста.

Композиция «Куст в вазе»- «древо жизни», «семейное дерево». Цветы на дереве- символ взрослого поколения, символ солнца.

«Древо жизни» изображающее древние и молодые поколения венчает пара птиц – символ счастливой супружеской пары. Магические мотивы присутствуют и в красном цвете – символе очага и жизни; в голубом и зеленом цветах – символ растений, наполненных живительной влагой.

Вся композиция в росписи трактуется благопожелательными функциями и несет в себе пожелание счастья и благополучия. Создается изобразительный оберег.

Анализ характерных для уральской росписи композиций говорит о том, что изображения птицы прочитывались по-разному в зависимости от места, где они были помещены, от роли той вещи, которую они украшали, и от сочетания с другими мотивами. Птицы могут парить над многоярусным букетом, поставленным в вазу, сидеть на вершине цветущего дерева, располагаются по сторонам ствола у корня. Симметричная композиция, состоящая из дерева с парным изображением птиц, содержит пожелание благополучия. И если в росписях прялок добропожелательный мотив обращен к женщине, к хозяйке, то в домовой росписи — ко всей крестьянской семье.

Золотые птицы на белых закрученных ветках верхнего яруса древа, в соседстве с окруженным сиянием цветком — изображение солнца с его золотыми вестниками. Такая же композиция, написанная на входной двери, выполняла благожелательную функцию. Трактовка образа некоторых птиц (например, петуха, ассоциировавшаяся с образом солнца, определила их место в картине мира, отображенное и в домовой росписи. Они, как правило, размещены в верхней части среднего яруса или в верхней его части. Обобщенный образ птицы — символ счастливой жизни — воплотился в динамических петушке и курочке сибирского Зауралья, лирической жар-птице Прикамья, пышных, торжественных павлине и паве Среднего Урала. В стенописях Прикамья, помимо жар-птицы, часто встречались совы и филины в классической композиции с деревом, где они сидят на верхушке в паре с той или другой птицей, в зависимости от района бытования. Изображения

совы или филина, написанные на ставнях, дверях, над ними по обеим сторонам, выполняли охранительную функцию.

Совершенно другой оттенок приобретает эта пара на цветущем дереве в подпорожье, у ног кровати хозяев. Здесь они тоже охраняют покой, но то, что их две и написаны они в сочетании с парой голубей у изголовья, придает им дополнительный смысл — пожелание блага супругам. Мотиву птицы было свойственно и общефольклорное его понимание как символа невесты. На прялках и других предметах, связанных со свадебным обрядом, птица уподоблялась невесте. Она приобретала женственный облик, в ней подчеркивалось изящество, нарядность. В лапку вкладывался цветок. В росписи уральских прялок часто встречается композиция с двумя птицами — символом счастливой супружеской пары.

Сцены труда и семейного благополучия, изображавшиеся на предметах быта, создавались с надеждой на исполнение желаний и объединялись в одну композицию со знаками-символами, что создавало большой объем смысловой информации.

### III. ТЕХНОЛОГИЯ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ

Урало-сибирская роспись выполняется при помощи масляных красок. Ее отличие состоит в том, что роспись совершается без термической обработки, то есть холодным способом. Эта роспись проста в технике своего выполнения. Гамма росписи была ограничена несколькими цветами красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков, редко пользовались темно-коричневым цветом. Но обязательно присутствовал белый — для моделировки форм и чёрный - для приписок графических элементов.

К стилистическим особенностям круга урало-сибирских росписей относится, прежде всего, приём двойного мазка, когда на кисть берутся одновременно две краски – основной цвет мотива и цвет разживки / разбела. Из особенностей можно отметить маховую экспрессивную манеру письма, как бы небрежный мазок, часто встречающийся в образцах росписи.

Для росписи так же характерно использование контраста, что, в частности, проявляется в обрамлении элементов рисунка линией контрастного цвета - оранжевый - темно-синий, зеленый - красный и т. д. Кроме того, для нее свойственна особая техника белильной разживки, а также густые неразбавленные цвета, равномерность фона.

Техника «двойной мазок» прошла через века и переживает сегодня повышенное внимание. «Двойной мазок» – это удивительно изящная, очень декоративная техника. Смотрится чрезвычайно эффектно, а делается просто и быстро.

#### IV. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

1. Ватман или акварельная бумага формата А5
2. Кисти синтетические круглые и плоские набор
3. Краски гуашевые/акриловые набор
4. Салфетки для промокания кистей
5. Баночка с водой
6. Карандаш грифельный
7. Шаблон матрёшки картонный

#### V. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ РОСПИСИ:

1. «Подмалёвок» – цветной кружок по оси симметрии
2. «Разбел» («разживка») – набор на кисть сразу 2-х цветов, один из которых белый, причём белила идут по внешнему контуру
3. «Приписки» – разные по величине травки, выполняются чёрным цветом и другим.
4. В росписи необходимо сразу приучаться к цветным фонам, даже элементы выполнять на окрашенной поверхности.

Уральская роспись по дереву – это 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 двоякоокрашенная кисть переворачивается внутрь белым цветом);
- черный цвет используется для приписок.

## VI. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РОСПИСИ

1. Выработка навыка нанесения основных элементов росписи. Задания:

- «Дорожка» – набор на кисть любого цвета с белилами, вести кистью вверх-вниз
- «Ягодка» – ведение кисти по кругу с вращением её вокруг оси
- «Цветок» – нанесение подмалёвка, затем с белилами круглые лепестки и «серединка », «ягодка», «спираль», «полутон».
- «Листок» – подмалёвок, одновременно набираем 2 цвета с белильной разживкой
- «Приписки» – простейшие композиции типа «стебель с завитком», «ягодка с цветком»

2. Знакомство с композицией: Центральная – по центру открытки матрёшка с букетиком из цветов, ягод с приписками.

3. Выполнение на открытке рамки по периметру листа двойным мазком хроматическим цветом нуружу.

4. Нанесение карандашом шаблона матрешки, сдвинув объект немного влево от геометрического центра.

5. Выполнение внешнего контура матрешки и ее личика двойным мазком хроматическим цветом наружу.

6. Изображение личика матрешки тонкими линиями, точками, пятнами.

7. Нанесение орнамента на тело матрешки:

- 1 этап - Подмалевок - Обозначим основные пятна цветов, листьев, бутонов
- 2 этап - Разбел- Рисуем цветок: кистью проводим так, чтоб белый цвет шел по контуру цветка, благодаря этому получается живописный переход от середины к контуру.
- 3 этап - Нанесение приписок или травок.
- 4 этап – нанесение короткого лаконичного текста, свойственного открытке.

## VII. РЕФЛЕКСИЯ

Мастер-класс служит созданию открытки с изображением матрешки, в технике урало-сибирской росписи. Общеобразовательная программа нашей школы знакомит учащихся на уроках прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства как с народной росписью, так и с традиционной русской матрешкой, и с открыткой тоже. По сути, мастер-класс объединил в определенной степени эти понятия.

В ходе выполнения открытки участники мастер-класса не только глубже знакомятся с культурными традициями своего региона и получают художественные навыки, но у них так же развивается эстетическое восприятие, представление, чувства, накапливается сенсорный опыт, обогащается речь. У учащихся развиваются мыслительные процессы: сравнение, анализ, синтез, обобщение.

Искусство росписи не стоит на месте. Даже когда в мире люди все больше работают над диджитал-картинками, старинный промысел не уходит под слои музейной пыли. Учреждения культуры призваны сохранять самобытное творчество, давать народной росписи возможность остаться, продолжиться, найти отклик у современного зрителя. И знакомя и обучая учеников народным промыслам, они не просто сохраняются, но могут стать новыми арт-проектами.

## VIII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. В. А. Барадулин. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. — Ленинград: Художник РСФСР, 1988. — 198 с.
2. Вохринцева С. «Урало-сибирская роспись. Учимся рисовать» «Страна Фантазий», Екатеринбург, 2008.
3. Вохринцева С. «Урало-сибирская роспись. Рабочая тетрадь» «Страна Фантазий», Екатеринбург, 2000.
4. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII - XX вв. / В. М. Василенко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 180 с.
5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Детство - Пресс, 2002.
6. Соколова, М. С. Художественная роспись по дереву / М. С. Соколова. — «Владос» , 2005.- 304 с
7. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Урало-Сибирская\\_роспись](https://ru.wikipedia.org/wiki/Урало-Сибирская_роспись)
8. <https://www.maam.ru/detskijasad/obobschenie-opyta-uralo-sibirskaja-rospis.html>
9. <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/05/16/master-klass-dlya-pedagogov-uralo-sibirskaya-rospis>
10. [http://dou155.ru/upload/information\\_system\\_31/1/0/7/item\\_10721/information\\_items\\_property\\_29248.pdf](http://dou155.ru/upload/information_system_31/1/0/7/item_10721/information_items_property_29248.pdf)