

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ПЕТРИКОВСКАЯ РОСПИСЬ»

**ОДП.02.05 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ**

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»
по виду «Художественная роспись по дереву»

Сызрань, 2016г.

ОДОБРЕН

Предметно-цикловой комиссией
«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»

Разработан на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта по специальности
среднего профессионального
образования по специальности
54.02.02 «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»

Протокол № _____ от «__»
_____ 2016 г.

РАССМОТРЕН

Методическим советом коллежа.

Протокол № _____ от «__»
_____ 2016 г.

_____ Реброва Е.Г.

Председатель методического
совета

Председатель предметно- цикловой _____ Печенова Т.В.
комиссии

Заместитель директора по учебно- _____ Фирсова Г.А.
производственной работе

Составитель, преподаватель
ГБПОУ СКИК

А.Г. Смирнова

Петриковская роспись

Еще в середине XVIII века приднепровские места были облюбованны для заселения кошевым атаманом Войска Запорожского Петром Калнышевским, чье имя навеки осталось жить в названии одного из красивейших сел Приднепровья - Петриковка. Земля петриковская взрастила не одно поколение мастеров народного творчества. Издавна славились по всему Приднепровью петриковские ярмарки, на которых особенно ценились изделия местных «рисовальщиц» - мастериц по росписи домов и их внутренней отделки. Быстрые, умелые руки волшебниц творили чудеса, превращая бедную крестьянскую обитель в красивое жилье.

Самых прилежных хозяйшек в Петриковке называли «чепурушками». Благодаря им навыки росписи передавались из поколения в поколение. Однако настоящих мастериц росписи были единицы: и удовлетворить всех желающих украсить родные стены было невозможно. Вот тогда наиболее сообразительные из них начали рисовать цветочные узоры на бумаге.

Бумажные "малевки", как прозвали их в народе, можно было делать в любое свободное время года и даже в зимнюю непогоду. Со временем эти нехитрые картинки, постепенно вытесняя стенную роспись, становятся любимым украшением в крестьянском быту на Приднепровье. И поныне в некоторых домах Петриковки, Лобойковки, Китайгорода и других ближних сел можно встретить "малевки", размещенные в "красном уголке", на печи, оконных рамах, полочках для посуды.

Чарующую красоту петриковского цветка открыл для современников екатеринославский историк и этнограф Д.И. Яворницкий. Он одним из первых стал серьезным исследователем и увлеченным собирателем произведений петриковских "рисовальщиц".

Классическими элементами петриковской живописи являются окружающие художника растения, изображение которых, к слову, не используется ни в одном из существующих видов росписи. Орнаментные мотивы, где преобладают яркие, насыщенные тона, привлекают внимание не только колоритом, но и удивительной целостностью творческой идеи. А кажущаяся на первый взгляд простота рисунка в действительности скрывает долгую и кропотливую работу художника, филигранно изобразившего мельчайшие детали картины. Очевидно, именно так и должно рождаться чудо, которому суждено восприятие не глазами, а душой и сердцем. Основными мотивами росписи являются полевые цветы, ветки калины, мальвы, пионы, астры.

Если заглянуть в истоки зарождения промысла, можно проследить, как прорастали его корни на благодатной почве искусства Запорожской Сечи, как

в основу цветочных композиций закладывались, с одной стороны, традиции орнамента, широко используемые казаками для отделки своего быта и оружия, с другой - крестьянское понимание и переживание красоты окружающего мира.

Несмотря на различные подходы в изображении природы, мастеров петриковской декоративной росписи объединяла любовь к своему краю. Произведения их - прямой отклик на редкую по богатству и щедростью природы. Она для настоящего творца - всегда источник вдохновения. В народном же искусстве связь художника и родной земли особо глубокий и непосредственный. Поэтому своеобразие природы испокон веков была в народном творчестве источником безграничных вариаций форм и видов деятельности, рисунка орнаментальных узоров, цветовой палитры. Это языческое поклонение перед земным богатством, отмечает искусство петриковцев, побуждает их на создание своеобразной декоративно-художественной летописи флоры и фауны Приднепровья.

Однако петриковский орнамент не является прямым отражением природных мотивов. Созданный в росписях мир - плод творческой фантазии народного художника. Поэтому он так близок сердцу, жизнерадостный и празднично красивый.

Словно по мановению руки мастера-волшебника распускаются на бумаге удивительные "лучики" и "кучерявки", розы и папоротник, слетаются

невиданные жар-птицы и горлицы, совы и кукушки, приплывают из сказочного океан-моря золотые рыбки. Диковинными камнями начинают переливаться и обычные краски.

Свои радужные краски петриковцы добывали из знакомых с детства трав, листьев, ягод и цветов, вываривая их особым образом. Любимый красный цвет получали из вишневого сока, зеленый - из пырея и листьев паслена, синий - из цветов подснежника. Различные оттенки желтого давали лепестки подсолнечника, шелухи лука и кора яблоневых побегов. Краски разводили на яичном желтке и молоке, а закрепляли вишневым клеем или свекольным сахаром. Значительно позже появились фабричные красители, и лишь в послевоенное время стали использовать гуашь и акварель. Инструменты для росписи имели также естественное происхождение. Палочки из ростков деревьев, стеблей болотных трав, самодельные кисточки из кошачьей шерсти и пальцы самого мастера - вот небогатый набор художественных орудий, которыми творили народные умельцы большое разнообразие композиций цветочного орнамента, которое удивляет нас и поныне. Петриковская роспись традиционно исполнялась на побеленной стене украинской хаты-мазанки. Разрисовывались не только фасады дома, но зачастую украшались и внутренние стены помещений, печи, камин - все это создавало единый художественный ансамбль.

В начале XIX века любившаяся петриковцам роспись распространилась на предметы домашней утвари — мебель, посуду, сундуки, брички. Потребность в подобном декоре побуждала к занятию рисованием целые семьи, предлагавшие свои работы на базаре. А поскольку в то время Петриковка была крупным торговым центром, работы сельских художников снискали популярность и в других регионах Украины.

В конце XIX столетия Петриковка легко освоила масляные краски, которыми местные мастера ранее не пользовались. Искусство росписи развивалось, появлялись новые сочетания цветов, совершенствовалась техника.

Позже, когда в продаже появилась бумага, в Петриковке начали рисовать так называемые "малёвки". Ведущую роль в этом сыграла группа народных мастеров, живших и работавших в Киеве. Под их влиянием формируются основополагающие принципы творчества художников Петриковки. С наступлением Первой мировой, а затем и гражданской войны и особенно коллективизации петриковская роспись пришла в упадок. Возможно, замечательная народная традиция оказалась бы навсегда утерянной, не будь подвижника — местного учителя Александра Стативы. Благодаря его стараниям в 1936 году открылась сельская школа декоративного рисования, преподавателем которой стала последняя петриковская чепурушка Татьяна Пата. Эта уникальная женщина, не умея ни читать, ни писать, обучила тонкостям мастерства целую плеяду художников. После войны один из учеников школы, Федор Панко, создал в селе творческое объединение "Петриковка", а затем — экспериментальный цех подлаковой росписи, обогативший народный художественный промысел новым жанром.

Петриковская роспись действительно является одним из уникальных проявлений украинской художественной культуры. Культуры древней, которая уходит корнями в глубины истории, создаваемой на протяжении веков трудом и талантом наших предков и современников. Культуры сугубо национальной, не замутненной посторонними примесями и влияниями, воплотившая в себе духовное богатство и творческую щедрость украинского народа.

Техника выполнения Петриковской росписи

Мастера Петриковской росписи используют разнообразные материалы и приспособления – самодельные кисти, пипетки, соски, ватные палочки, зубочистки, беличьи кисти и просто пальцы мастера.

Для работы нам понадобится: гуашь, клей ПВА, карандаш простой, кисти (лучше использовать кисточку-кошачку, как ее сделать, я расскажу ниже, а тем у кого нет такой возможности, можно использовать обычные беличьи кисти №2, 3, 4), палитра, вода, пипетка, мастихин.

Изготовление кисточки-кошачки

Вы можете сами сделать кисточку-кошачку, т.к. в магазине они не продаются. Именно этой кистью выполняются изысканные ярко-красочные мазки.

Чтобы сделать кисть-кошачку нам нужна кошачья шерсть, отрезанная, очень бережно у котика в области живота, либо на боках или у основании лап. Кот должен быть коротко или среднешерстный. Именно оттуда, потому что только там она нужной нам мягкости и толщины. Так же нужна палочка – корпус кисти. Нить. Клей ПВА.

Когда все «ингредиенты» собраны, начнем делать кисть. Берем палочку, затачиваем, с одной стороны.

Пучком шерсти обворачиваем заостренный конец палочки.

Обворачиваем шерсть вокруг палочки

Перематываем нитью, плотно, несколько слоев. Крепко завязываем. После ее аккуратно и очень хорошо пропитываем клеем ПВА.

Обматываем кисточку ниткой

Пропитываем нить клеем

Следим чтобы клей не попал на шерсть. Даем кисточке высохнуть примерно сутки.

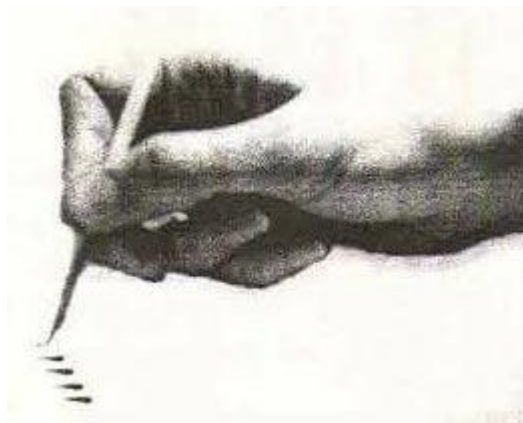
Прежде чем приступить к изучению росписи внимательно рассмотрим основные элементы:

С чего начать роспись

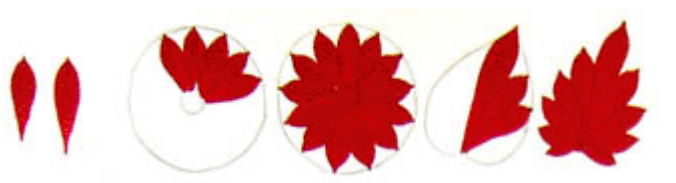
Перед началом росписи, надо развести краску. На палитру мастихином выкладываем небольшое количество гуаши, добавляем клей ПВА в пропорциях 2:1, размешиваем всё мастихином и, разбавляя водой, доводим до густоты сметаны.

Для первых тренировочных работ достаточно развести какую-то одну краску. Кисть держится как обыкновенный карандаш, рука при этом должна опираться на стол, чтобы мазки получались ровные и точные. Основу, на которой вы рисуете, можно поворачивать в разные стороны, – так удобнее вести кисточку и выполнять правильные мазки. Использование профессионального подручника во многом облегчит труд художника.

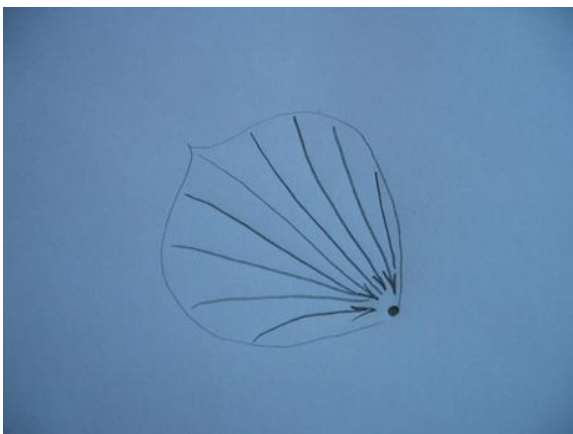
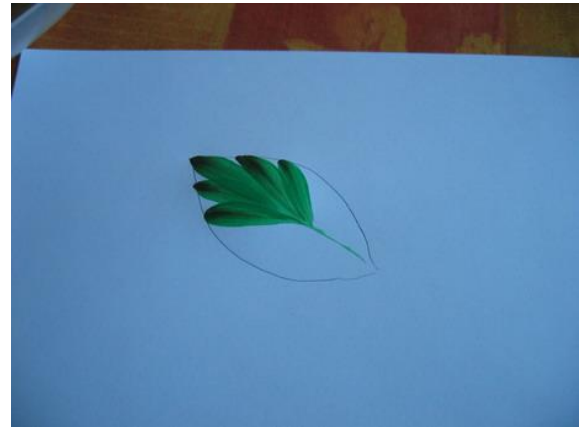
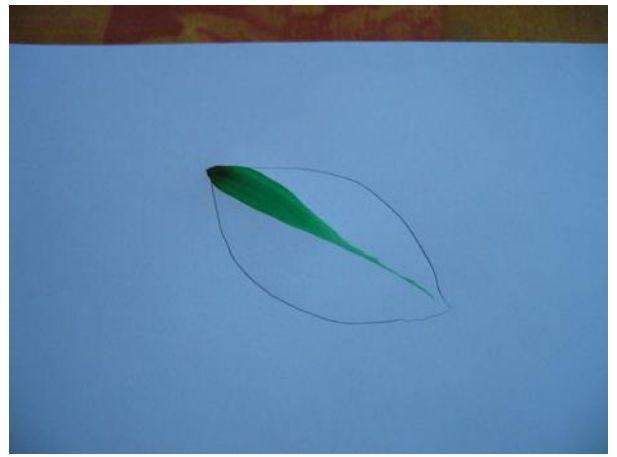
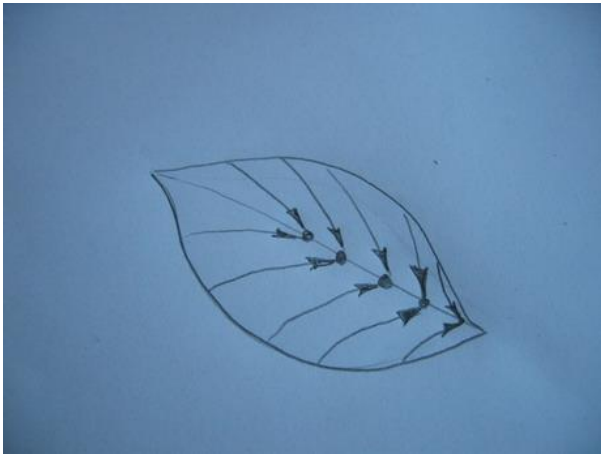
Перед тем, как рисовать цветок, намечаем карандашом его контур (круг) и центр. Потом кистью делаем мазки, не заходя за контур. Ведем мазки от контура к центру. Для листьев тоже намечаем контур и центр, мазки также ведем от контура к центру.

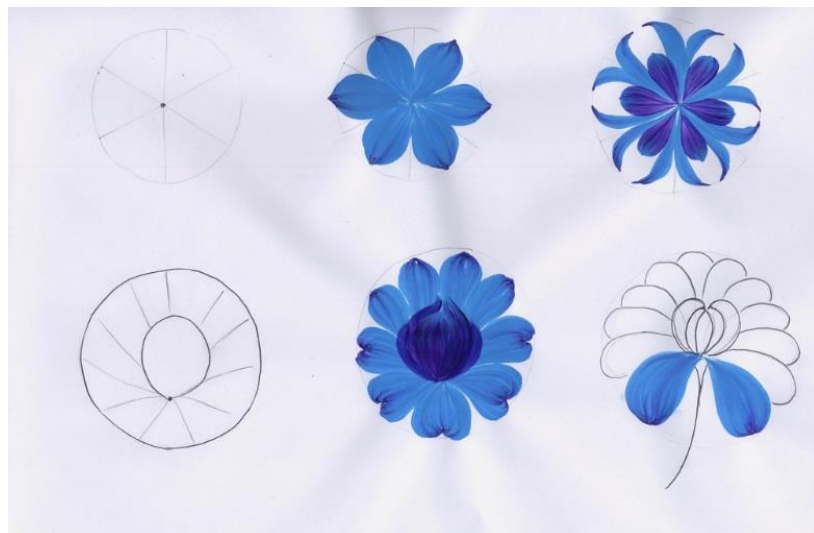
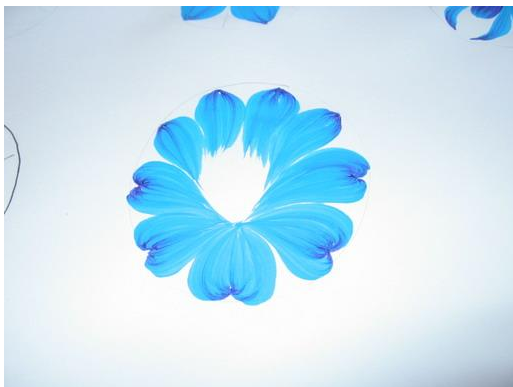
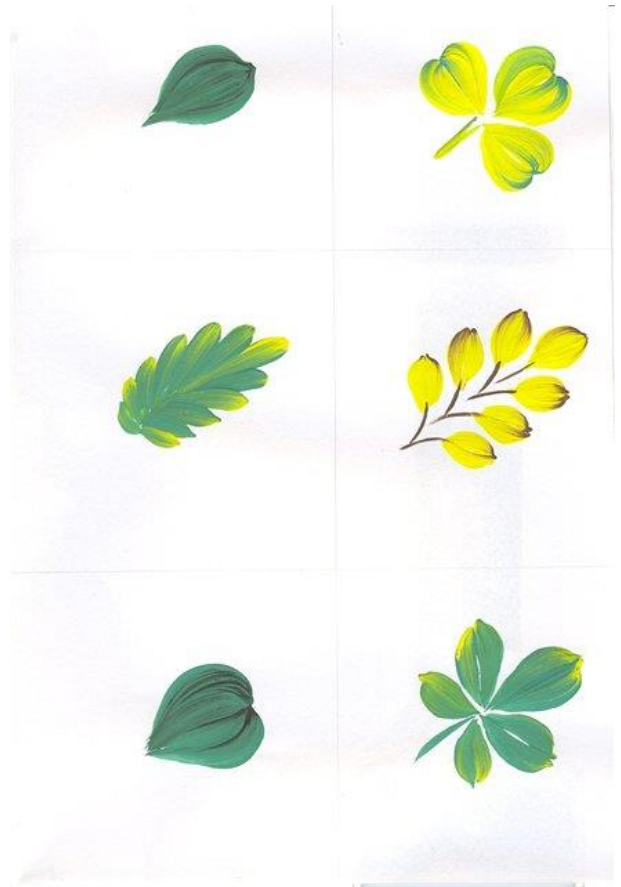
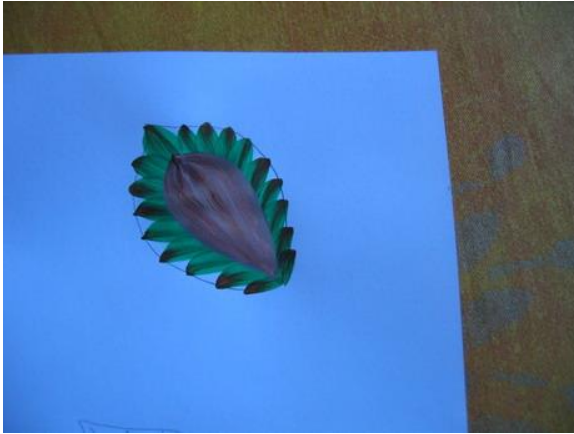
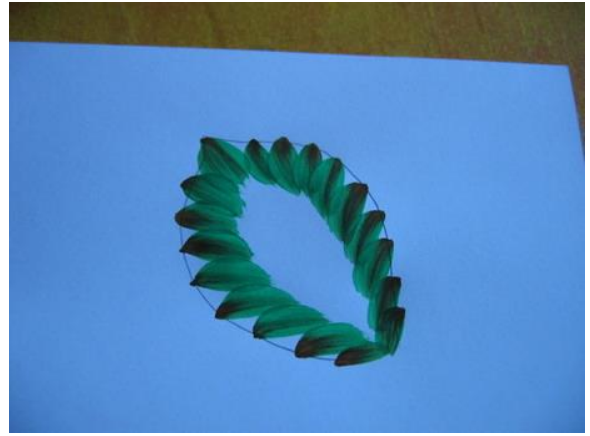
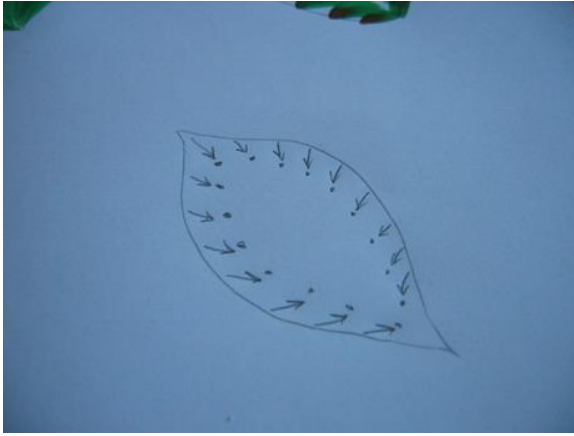
На беличью кисть №3 набираем краску. Начинаем вести мазок с тонкой линии, потом, нажимая на кисть, расширяем мазок и вновь ослабляем нажим, переходя в тонкую линию.

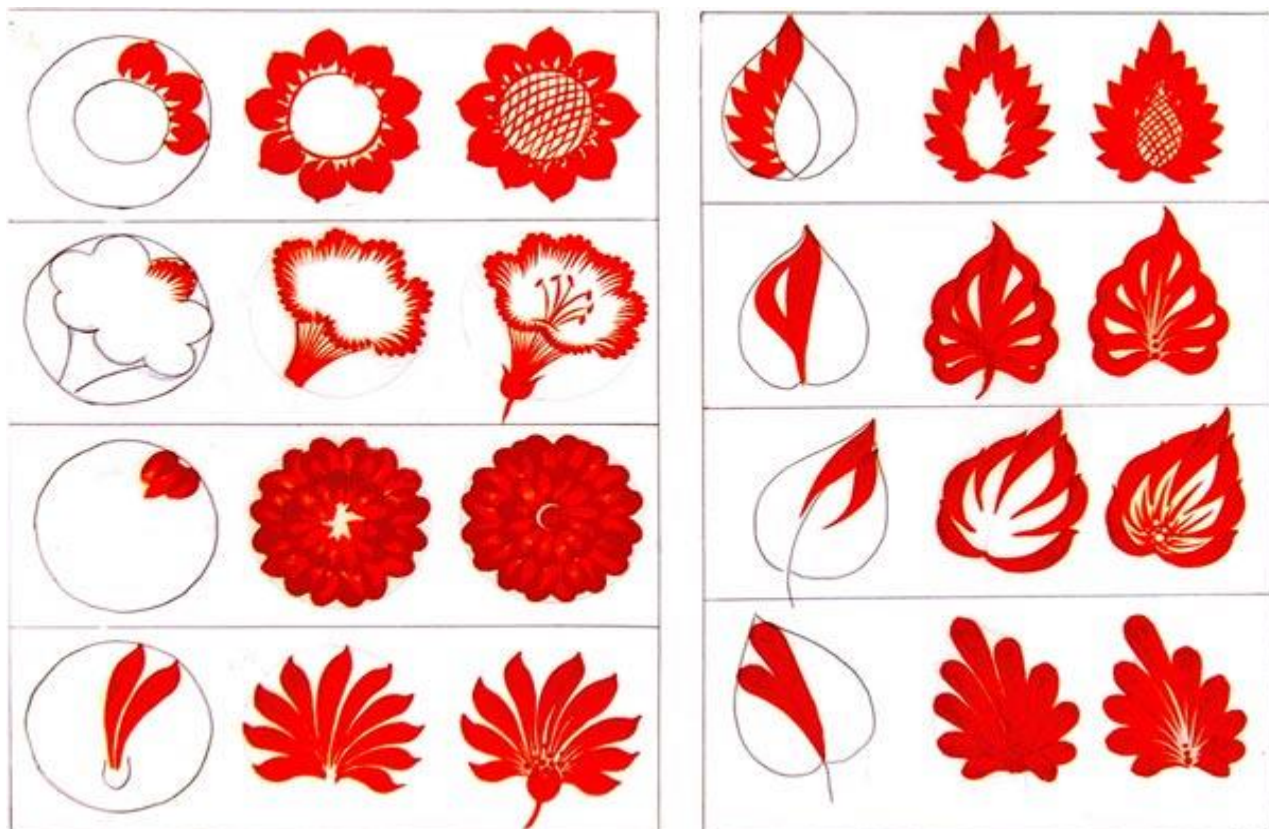
Вот схемка листика: центры боковых мазков постепенно смещаются вниз вдоль центральной оси.

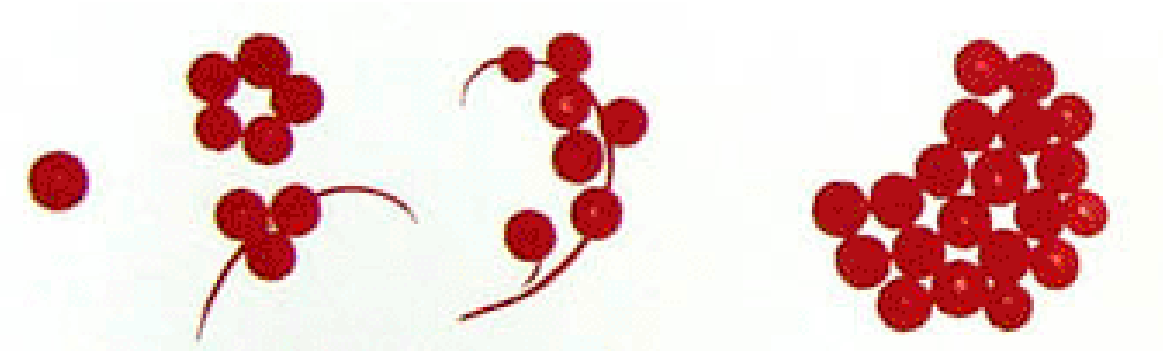

Такие полукруглые мазки называются “цибульки” (в переводе с украинского – “луковички”), ими можно нарисовать листья и их отдельные элементы.

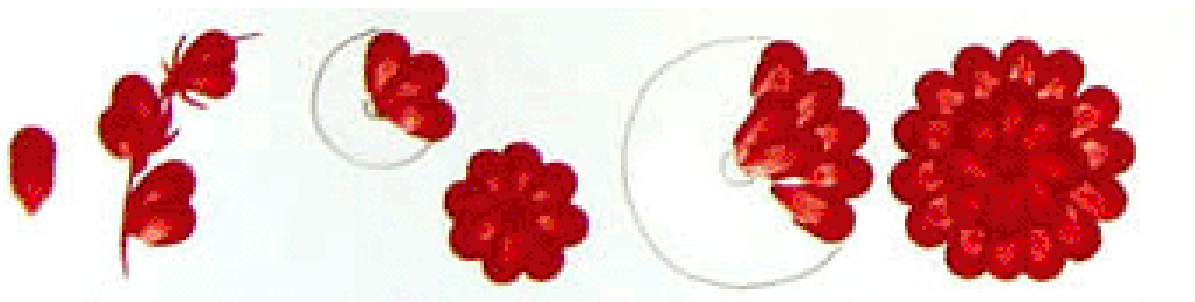

Работа с пипеткой

Резиновую часть пипетки натягиваем на стеклянный кончик до такого уровня, чтобы она слегка пружинила, но не изгибалась. Макаем резиновую часть пипетки в красную краску и вертикальным движением делаем отпечаток на бумаге. Получается круглая ягодка. Многократным повтором этой операции создаём группу ягодок и таким образом изображаем гроздь калины или рябины.

Макаем пипетку резиновой частью в краску, делаем отпечаток и протягиваем пипетку на себя – получается лепесток цветка.

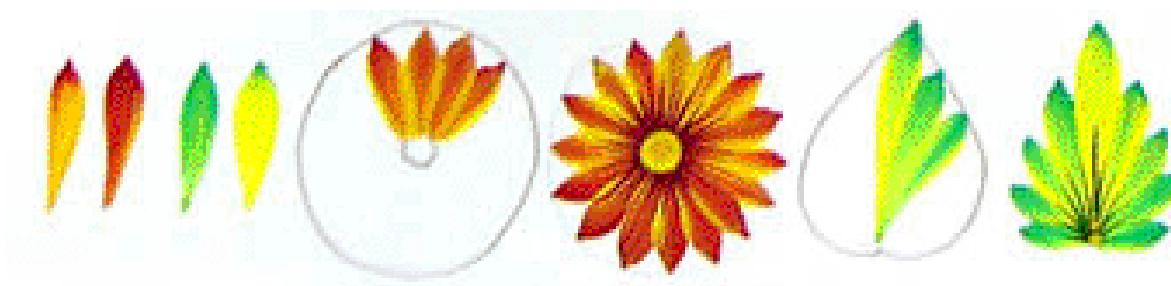

Карандашом намечаем контур цветка и вышеописанным способом раскрашиваем пипеткой его лепестки.

Переходный мазок выполняется двумя красками.

На палитре разводим две краски – например, красную и желтую (как вариант - зеленую и желтую, рубиновую и желтую). На кисть набираем желтую краску, затем макаем кончик в красный цвет и выполняем мазок. При этом, чем сильнее мы макаем кисточку в красную краску, тем меньше в мазке останется жёлтого цвета, и больше красного.

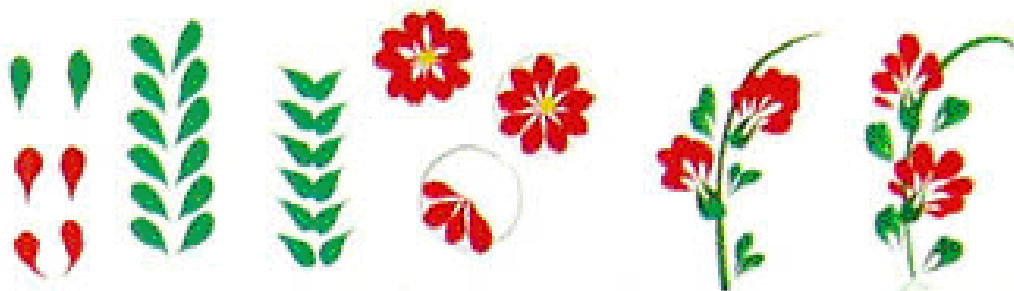
Меняем на кисточке краску – набираем на кисть сначала зелёную краску, а кончик макаем в желтый цвет. При этом, чем сильнее мы макаем кисть в желтую краску, тем, соответственно, мазок получится светлее (желтее). Таким способом изображаются зелёные листья с жёлтыми кончиками.

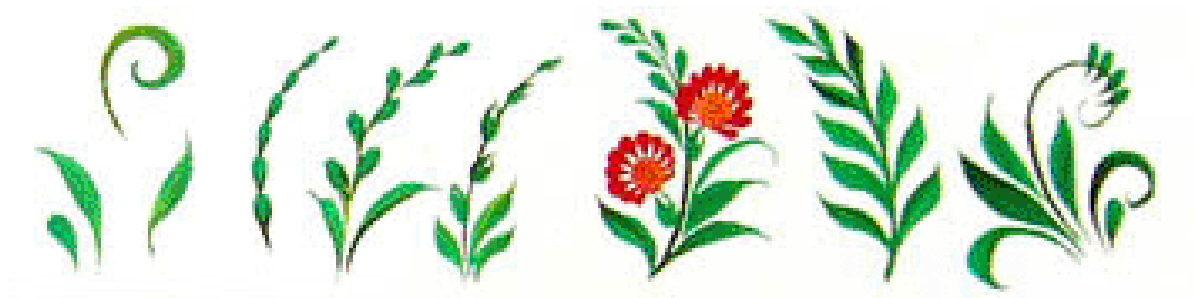

Получившиеся цветы и листья оформляются тоненькой кисточкой более темной краской, а маленькие желтые точки, изображающие тычинки, делаются обратной стороной кисточки.

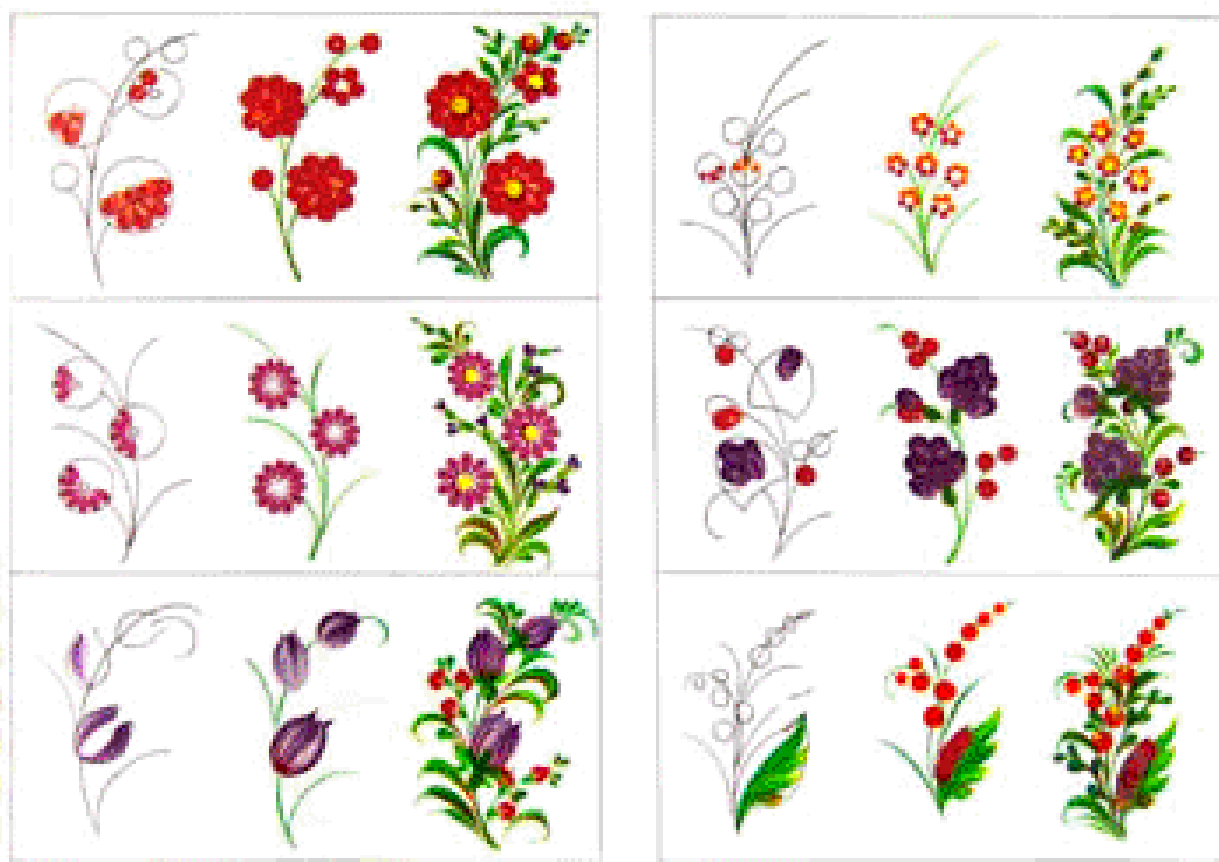

Берём беличью кисть №2 или кисточку из кошачьей шерсти. Набираем краску, сохраняя кончик кисти заострённым. Переходом от тонкой линии к широкой с помощью нажима, получаем мазок в форме капли. Такими мазками обычно создаются цветы и бутоны.

В композициях Петриковской росписи кроме больших, крупных цветов и листьев изображаются также и мелкие элементы – это маленькие цветочки, ромашки, бутончики, ягоды. В основном для мелких элементов используют тонкую кисть №1 или кисть из кошачьей шерсти.

Небольшие композиции в виде открыток, называют “малёвками”.
Выполнив все предыдущие упражнения, можно приступить к малёвкам.

Карандашом намечаем контуры и центры цветов и листьев. Чётко прорисовываем стебельки цветов и черешки листьев, а также намечаем, где будут располагаться мелкие элементы.

Цветовое решение Петриковской росписи весьма разнообразно, и поэтому всегда радует глаз. И всё же традиционным цветовым сочетанием

является зелень листьев и красные оттенки цветов, а вспомогательные краски – это желтая, бордовая и оранжевая.

Для композиций больших размеров карандашом намечаем общую форму композиции, будь то прямоугольная, квадратная, овальная, круглая или ромбовидная. Здесь, так же, как и в других видах искусства, соблюдаются правила и законы композиции. Все соединения и стебельки в росписи ни в коем случае не следует резко изламывать, линии должны плавно переходить одна в другую.

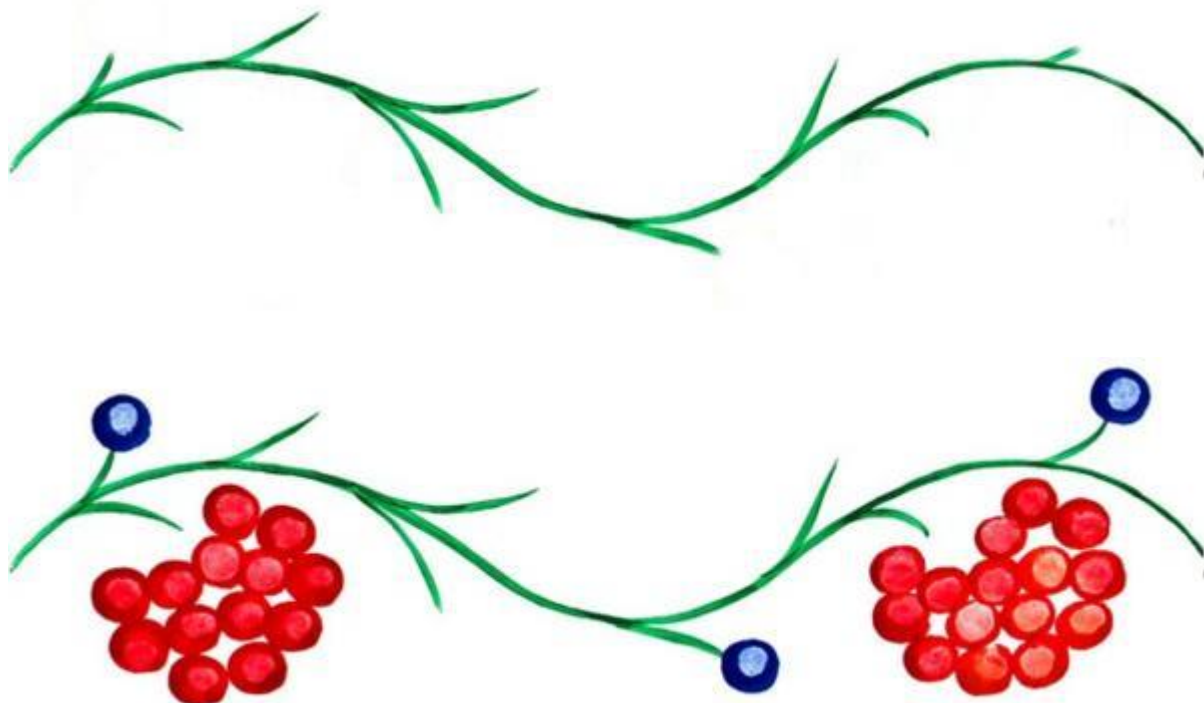
“Бегунками” - их так же называют “дорожками” или “фризами” - оформляют разные изделия и предметы быта, украшают декоративные панно.

Во всех фризах соблюдается ритм, как в построении композиции, так и в цветовом решении.

Бегунок — цветы, листья и ягоды, поочередно размещенные на сплошной волнистой линии, подобно вьющемуся растению. Бегунком можно оформить любой предмет — от кувшина и до избы. Как убеждают мастера петриковской росписи, это один из главных оберегов, обозначающий **непрерывность семейного счастья, бесконечность любви и благополучия в доме.**

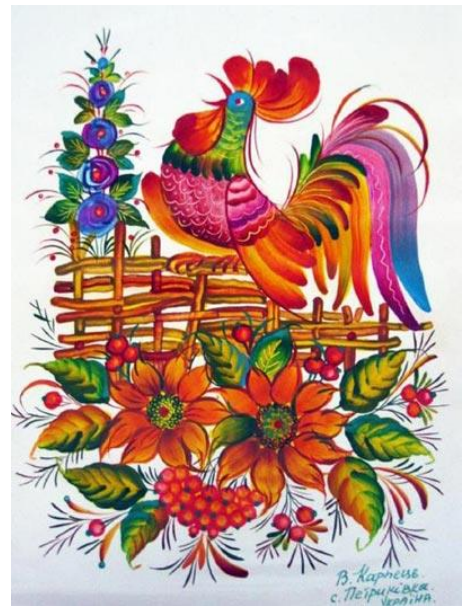

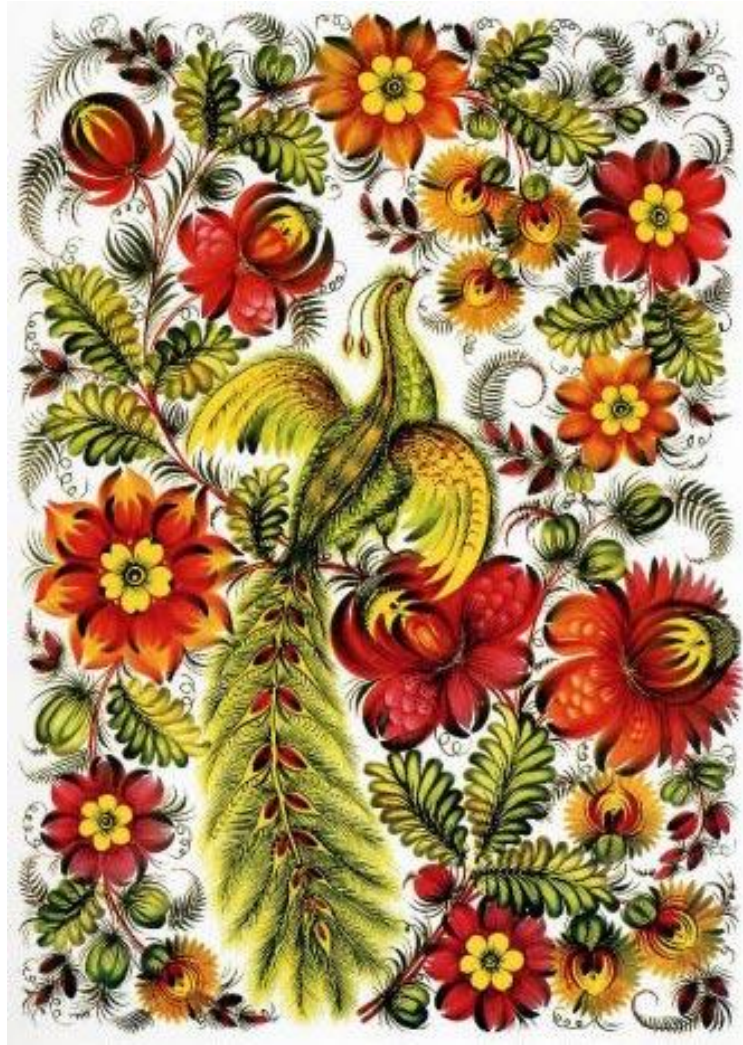
5. Особое внимание уделяем листочкам. Чтобы листочек имел оттенки оранжевого, желтого и других цветов, сначала хорошенько обмакни кисть в

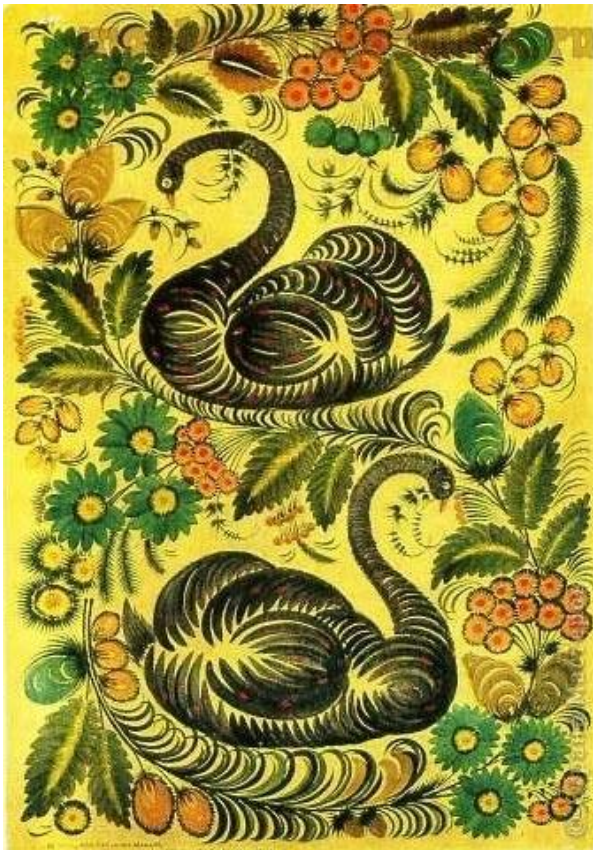
зеленую краску, а потом коснись кончиком кисти краски другого цвета. Можно наносить рисунок.

В Петриковской росписи преобладает, конечно же, растительный орнамент, но многие мастера, кроме того, изображают ещё и насекомых (кузнечиков, бабочек), различных птиц, как реальных, так и сказочных (петушков, сов, жар-птиц и т.д.), золотых рыбок и другие композиции.

Современная Петриковская роспись может выполняться на бумаге, металле, стекле, керамике и дереве.

Роспись на дереве

Деревянную поверхность шлифуют, потом проклеивают (клей ПВА и вода в пропорциях 1:1), дают высохнуть, снова шлифуют и повторяют эту процедуру ещё 2 раза.

На подготовленную таким образом поверхность можно наносить задуманную композицию.

После высыхания краски, готовое деревянное изделие покрывают лаком.

Галерея наглядных примеров

