

Традиции северной росписи и их применение в современном дизайне.

Автор исследовательской работы:

Михина Марина Юрьевна,
ученица 9 «А» класса МБОУ
«Гимназия №3»

Народное творчество обогащает культуру, духовно питает профессиональное искусство, стимулирует творчество.

Для его развития необходимо серьезно изучать и бережно сохранять национальные культурные традиции. Основа традиций состоит из приемов пользования инструментами и материалами, из творческих методов работы с изделием, из определенных орнаментальных мотивов, из сочетания частей и целого, из передачи определенного стиля вещей.

Основные традиции народного искусства заключаются в красоте изделия и пользе в быту, его соразмерности.

Целью моего исследования является изучение художественных традиций северных росписей их использование в современном дизайне.

Экспедиция Загорского государственного историко - художественного музея - заповедника выехала в 1959 году на Северную Двину с целью найти центры и районы северодвинской росписи. Экспедиции удалось внести полную ясность в общепринятый, очень расплывчатый термин « роспись северодвинского типа», установить, что она делится на три крупных, совершенно самостоятельных вида росписи: Борецкую, Пермогорскую и Ракульскую

Борецкая роспись

Родиной борецкой росписи является село Борок, что находится на правом берегу Северной Двины в среднем течении. Возникло село при проникновении на эти земли новгородских славян, примерно с 10 вв. Отсылали туда своих людей и бояре Борецкие, владения которых простирались вплоть до Белого моря. Но покорил московский царь Иван вольный Новгород, и бежали новгородские бояре на Север, а вместе с ними и боярыня Марфа Борецкая со своими людьми. Поселилась она на высоком берегу реки, огородив это место высоким валом. Отсюда и название «Городок» (огороженное место), а «Борок» - от фамилии владельцев.

Птицы похожи на попугая, петушка, тетерева и просто декоративные сказочные птицы. Борецкая роспись богата разнообразием птиц. Особенность их форм - округлые линии. Птицы отличаются многоцветием.

Кони массивны и тяжеловесны, грудь широкая, ноги приземисты. Чаще всего кони окрашены в красный цвет, в ранних прялках - могли быть зелеными. Сюжетные сцены представлены сценами сватовства, свадебного выезда, катания на лошадях.

«Дерево жизни» - традиционная композиция борецкой росписи. Это дерево символизирует творческие силы природы, начало мироздания.

Мезенская роспись

Мезенской эту роспись назвали потому, что ее родиной считается Лешуконское село Палащелье, расположенное на берегу реки Мезени. Поэтому в энциклопедиях и различных книгах по изобразительному искусству можно встретить второе название мезенской росписи - Палащельская. В самой же Мезени росписью не занимались.

Традиционно в мезенской росписи использовались только два цвета - красный и черный. Может быть, именно потому, что эти цвета достаточно просто было получить. К примеру, для того, чтобы сделать красную краску, требовалось смешать растертый мергель, красный камень с берегов реки с тающей смолой, затем эту смесь клали в горшочек и ставили в печь, в тепле смола растягивалась, и получалась красная краска. Для чёрной краски мергель заменяли на сажу. Вазопись Древних греков послужила основой мезенской росписи.

Ученые считают, что лицевая часть прялки, изображаемая очень строго, делится с помощью геометрических узоров на три части: небо, землю и подземное царство. На небе изображались птицы и так называемое "окно", с помощью которого можно было общаться с Богом. Дальше ряд за рядом изображали лошадей и оленей или дерево, часто с сидящей на макушке птицей. В подземном царстве также рисовали оленей и лошадей, но заштрихованными черной краской. А на изнаночной стороне художник, строго сохраняя уровни, мог сделать надписи, например: "Кого люблю - тому дарю". Кстати, росписью занимались только мужчины, передавая это искусство по наследству из поколения в поколение.

Ракульская роспись

Впервые центр народной росписи на реке Ракулке (приток Северной Двины) был открыт в 1959 г. экспедицией Загорского музея-заповедника. Из материалов, полученных тогда, известно, что с середины XIX в. и до 30-х гг. XX столетия росписью занималась семья Витязевых.

Расписывались сначала в основном прялки. Структурно роспись делилась на три части. Верхняя часть украшалась большой веткой с крупными листьями, на средней части изображалась птица, а внизу тоже ветка, но уже поменьше.

Пермогорская роспись

Пермогорье - это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые по высоте горы. В 4 километрах от нее раскинулась деревня Большой Березник, именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская. Черепаново. Эти деревни, отъединенные **общим** названием Мокрая Едома, и являлись центром пермогорской росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего века. Лишь с конца 60-х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике "Беломорские узоры".

Основу пермогорской росписи составляет растительный узор. На гибкие побеги нанизаны трёхлопастные, чуть изогнутые листья с острым кончиками и тюльпановидные цветы. Среди них кустики из округлых листьев, сирины, нарядные сказочные птицы. В народных росписях вписывались ещё разнообразные жанровые сцены из крестьянской жизни.

В современном мире активизировался интерес художников и дизайнеров к знакам и символам, применяемым в росписях, и возможностям их использования в декорировании изделий и оформлении интерьеров.

HANDICRAFT
NORTH-DVINA

This painting was conceived in the area of the North Dvina river. It includes a lot of symbols. A composition of these elements create a unique painting. Frequently used symbols and motifs like the tree of life, bird Sirin, lion, griffin, bear, mermaid. Colors - white background and red, green and yellow elements with black stroke.

HANDICRAFT
MEZEN

Mezen painting was spread according to location, where this kind of art was common. Mezen painting is the most ancient among the Russian ethnic handicraft industries. The restrained colors, where the black outline emphasizes the intricate complexity of the handwork and colors. Ornaments have strong and relative graphic form.

Молодой дизайнер из Ижевска расписывает черепа. Получается впечатляюще: раз увидев расписные черепа, забыть их уже невозможно

Сейчас очень часто можно увидеть, украшенные орнаментами северных росписей : скамейки, рекламные вывески, декоративные панно, различные принты на одежде и посуде.

