муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Центр развития творчества детей и юношества»

Методическая разработка занятия по теме:

«Изучение элементов мезенской росписи»

Автор: **Садко Юлия Геннадьевна**

педагог дополнительного образования

г. Хабаровск

Пояснительная записка

Методическая разработка занятий по декоративно-прикладной искусству для учащихся (10-11 лет) общеобразовательной программы «Волшебный мир красок» со сроком обучения 3 года.

Количество часов по теме: 3 часа.

Цель занятия: Знакомство с историей возникновения мезенской росписи и изучение ее элементов.

Задачи занятия:

Метапредметные:

* развивать творческие способности;
* развивать аккуратность, умение доводить работу до конца;
* развивать самостоятельность, творческую фантазию.

Личностные:

* воспитывать любовь к искусству, дать возможность учащимся почувствовать себя настоящими мастерами;
* воспитывать трудолюбие и усидчивость;
* формировать у учащихся патриотические чувства, любовь и уважение к культуре своего народа.

Предметные:

* изучить историю возникновения мезенской росписи, значение ее элементов;
* выработать практические навыки по выполнению мезенской росписи;
* создать атмосферу эмоционального подъёма.

Тип занятия: повторение ранее пройденного и изучение нового материала, практическая работа.

Используемые материалы и оборудование: бумага, карандаш, стирательная резинка, линейка, гуашевые краски (красная и черная), кисти №1-2 и №4 круглые колонок или синтетика, баночка с водой.

Дидактическое обеспечение: готовые образцы элементов мезенской росписи, наглядные материалы поэтапного выполнения работы.

Метод проведения занятия: словесный, наглядный, практический.

Форма проведения занятия: групповая.

Место проведения занятия: кабинет №15 в МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества».

План занятия:

1. Организационная часть.
2. Сообщение темы и целей урока.
3. Вводная беседа о мезенской росписи, ее основных элементах и их символическом значении.
4. Практическая работа.
5. Подведение итогов. Выставка работ учащихся.

Ход занятия

1. Организационная часть.

Проверка готовности обучающихся к занятию, наличие всех материалов, необходимых для занятий.

2. Сообщение темы и цели занятия.

3. **Вводная беседа о мезенской росписи, ее основных элементах и их символическом значении.**

-Здравствуйте ребята! Посмотрите, какую прекрасную и удивительную вещь я вам сегодня принесла (демонстрирую расписная шкатулка)

-Кто из вас знает, что это такое? (ответы учащихся)

Правильно это шкатулка, предназначена для хранения украшений. А расписан он одной из наиболее древних северных росписей. Называется она – Мезенская. Этой росписью народные художники украшали большинство предметов быта, которые сопровождали человека от рождения и до глубокой старости, принося в жизнь радость и красоту. Она занимала большое место в оформлении фасадов и интерьеров изб. Как и большинство других народных промыслов, свое название эта роспись получила от местности, в которой зародилась. Река Мезень находится в Архангельской области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы, Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры.

Мезенской эту роспись называли потому, что ее родиной считается село Палащелье, расположенное на берегу реки Мезени, которое как центр росписи по дереву впервые упоминается в 1906 г. Поэтому в некоторых источниках можно встретить и второе название этой росписи – Палащельская.

Прежде всего, мезенская роспись - это самобытный орнамент. А кто из вас напомнит, что такое орнамент? (ответы детей)

Этот орнамент притягивает и завораживает, не смотра на свою кажущуюся простоту. Предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, звери или птица – находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, и других стихий идут еще с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающим традиции народов Севера России. Так, например изображение коня, символизирует восход солнца, а изображение утки – порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета - красный и черный. Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. В настоящее время техника и технология мезенской росписи в целом сохранились, за исключением того, что для работы стали применять кисти.

Символика узора

Истоки символов мезенской росписи лежат, прежде всего, в мифологическом мировоззрении северных народов. Так, часто встречающаяся многоярусность, говорит о следовании шаманской традиции. Три яруса – три мира (нижний, средний и верхний или подземный, наземный и небесный). В мезенской росписи нижний и средний ярусы заполняют олени и кони. Верхний ярус – птицы. Вереницы черных и красных коней в ярусах, обозначают миры мертвых и живых. Размещенные вокруг коней и оленей многочисленные солярные знаки подчеркивают их неземное происхождение. Образ коня у народов русского севера это еще и оберег (конь на крыше), а также символ солнца, плодородия, источник жизненных благ.

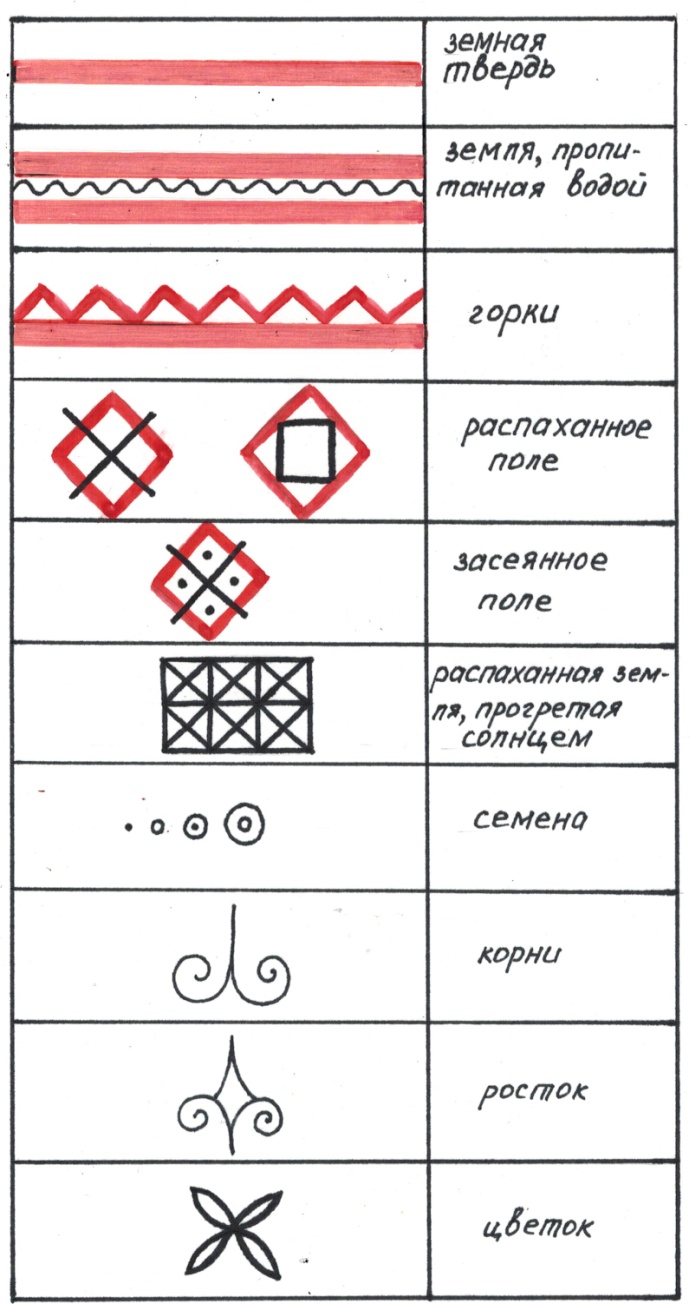
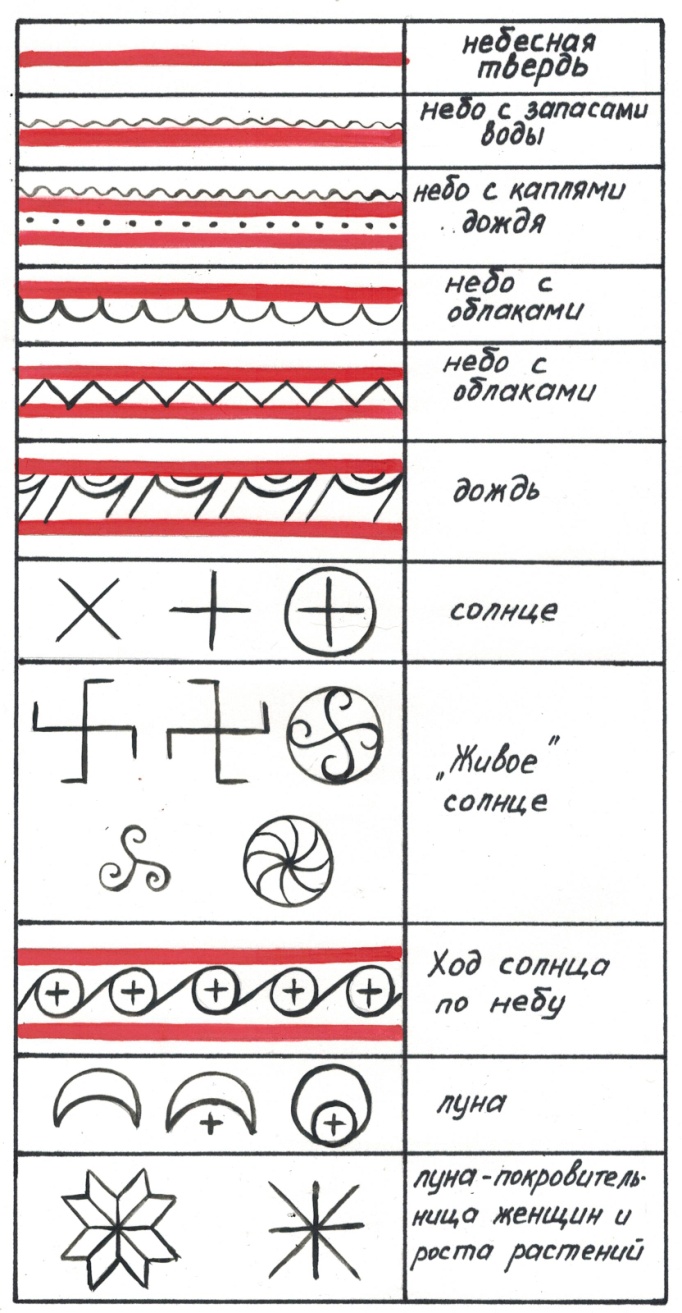
Ярусы разделены горизонтальными полосами, заполненными повторяющимся узором.

Элементов в мезенской росписи существует огромное множество, и подробно разобрать их все на уроке мы не сможем. Но сегодня мы с вами рассмотрим самые основные элементы, элементы которые наиболее часто встречались в росписи. Это элементы: земли, воды, неба, воздуха и ветра, солнца и огня, бесконечности и плодородия.

Земля. Прямая линия может означать и небесную и земную твердь, но пусть вас не смущает эта двузначность. По расположению в композиции (верх-низ) вы всегда сможете правильно определить их значение. Во многих мифах о создании мира первый человек был сотворен из праха земного, грязи и глины. Земля для человека – это материнство и защита, символ плодородия и хлеба насущного. Графически земля часто изображается квадратом.

Вода. Не менее интересно небесное оформление. Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями, причем дожди могут быть с ветром и с градом. Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений.

Волнистые линии водной стихии во множестве присутствуют в мезенских орнаментах. Они непременно сопровождают все прямые линии орнаментов, а также являются постоянными атрибутами водоплавающих птиц.

Ветер, воздух. Многочисленные короткие штрихи, во множестве разбросанные в мезенской росписи по орнаментам или рядом с главными персонажами – означают воздух и ветер. Поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно увидеть и услышать, но который сам остается невидимым.

Ветер, воздух и дыхание тесно связаны в мистическом символизме. Бытие начинается с Духа Божия. Он как ветер носился над бездной прежде сотворения мира.

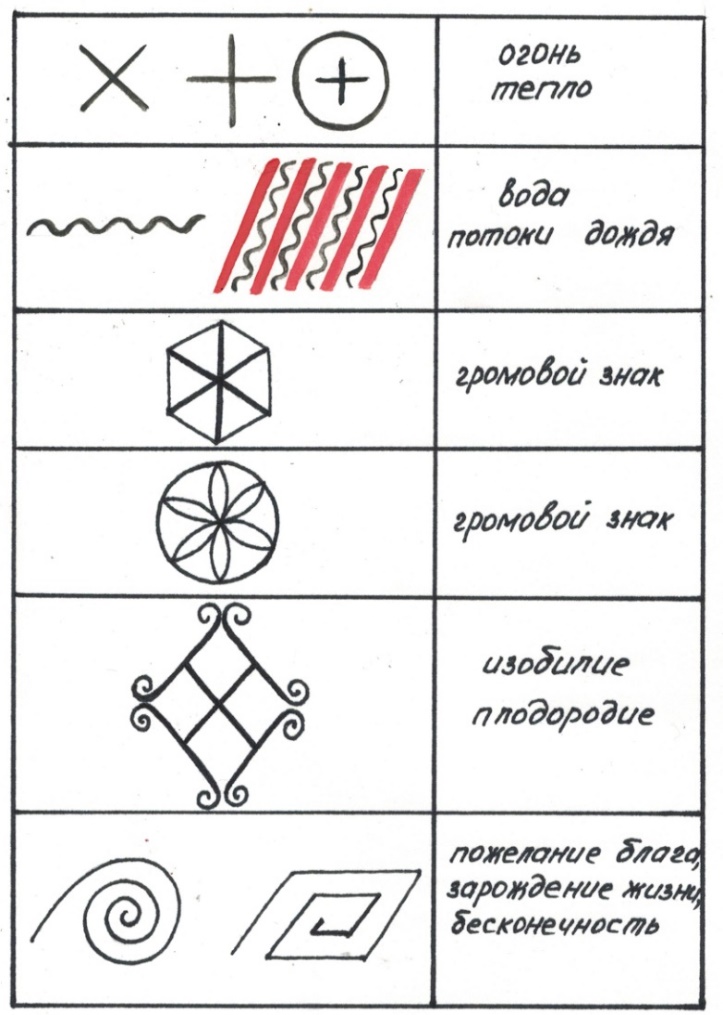
Огонь. Божественная энергия, очищение, откровение, преображение, вдохновение, честолюбие, искушение и страсть – сильный и активный элемент, символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы.

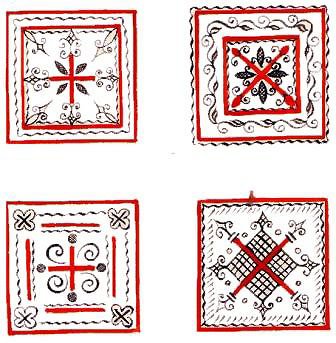
Древние считали огонь живым существом, которое питается, растет, умирает, а затем вновь рождается – признаки, позволяющие предположить, что огонь – земное воплощение солнца, поэтому он во многом разделил солнечную символику. В изобразительном плане все, что стремится к кругу, напоминает нам солнце и огонь. Существует мнение, что мотив спирали возник в мифологии как символическое движение светила по небесному своду.

В мезенской росписи спирали разбросаны повсюду: они заключены в рамки многочисленных орнаментов и в изобилии вьются вокруг небесных коней и оленей.

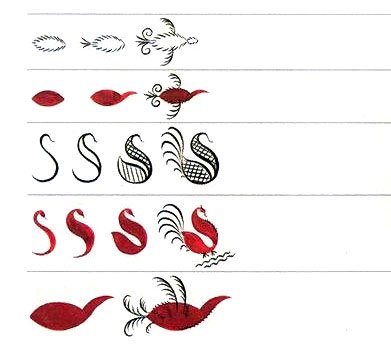
Спираль сама по себе несет и другие символические значения. Спиральные формы встречаются в природе очень часто, начиная с галактик и до водоворотов и смерчей, от раковин моллюсков и до рисунков на человеческих пальцах. В искусстве спираль – один из самых распространенных декоративных узоров. Спираль является символом времени, циклических ритмов сезонов года. Двойные спирали символизируют равновесие противоположностей, гармонию. Восходящая спираль – мужской знак, нисходящая – женский, что делает двойную спираль еще и символом плодовитости и деторождения.

Знаки плодородия. Это был один из самых любимых символов у древних художников. Где бы его ни изображали, это означало пожелание плодородия и достатка. Если его рисовали на замочной скважине амбара, значит, желали, чтобы он был полон добра. Если его изображали на дне ложки – значит, желали, чтобы в доме никогда не было голода. Почти все мезенские орнаменты, так или иначе, связаны с темой плодородия и изобилия. Во множестве и разнообразии изображены в них распаханные поля, семена, корни, цветки и плоды. Орнамент может строиться в два ряда и тогда элементы располагаются в нем в шахматном порядке. Важным символом был ромб, наделенный множеством значений. Чаще всего ромб являлся символом плодородия, возрождения жизни, а цепочка из ромбов означала родовое дерево жизни.

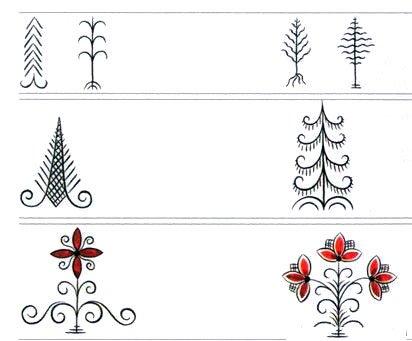

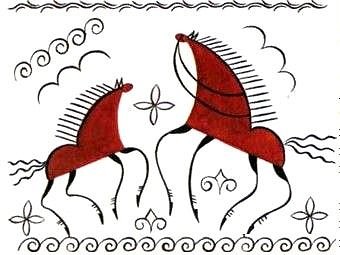
Декоративное изображение птиц. Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, - широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине дерева часто можно встретить на мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный мотив народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычае вешать деревянных птиц из щепы в красном углу избы.

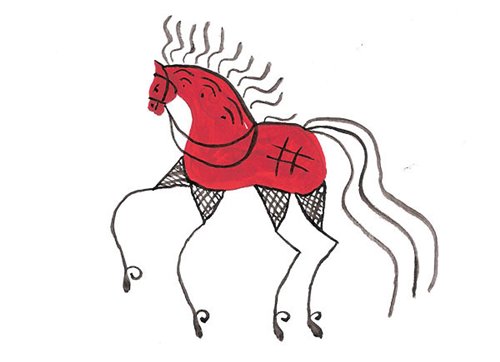
Декоративное изображение деревьев и цветов. Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение дерева (чаще ели) или нескольких деревьев. Особый интерес представляет композиция из трех деревьев: два одинаковых дерева располагаются симметрично по отношению к центральному дереву, выделяющемуся относительно большим размером. О том, что подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, свидетельствует факт, что тот же сюжет можно было часто встретить и на росписи мебели в мезенских домах.

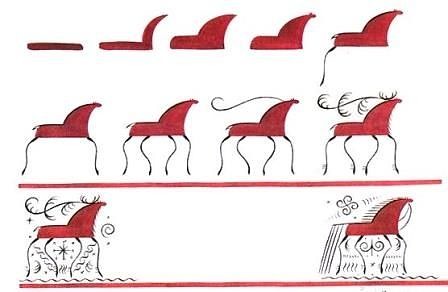
Декоративное изображение животных. К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей. Кони мезенских росписей в большей мере, чем изображение коней в других росписях, отстоят от реального прототипа. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, несвойственную, как известно лошадям. Туловище черного коня нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим его необычное происхождение. Противоестественно длинные и тонкие ноги лошадей завершались на концах изображением перьев, подобных тем, которые рисовались у птиц.

Часто кони изображались не следующими друг за другом, а противостоящими друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях были нарисованы борющиеся друг с другом всадники. О том, что изображаемые на прялках кони неземного происхождения, свидетельствуют также многочисленные солярные знаки, помещенные рисовальщиками над гривами и возле ног коней.

Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же черными штрихами рисуются разветвленные рога.

4. Практическая работа.

4.1. Ленточный орнамент.

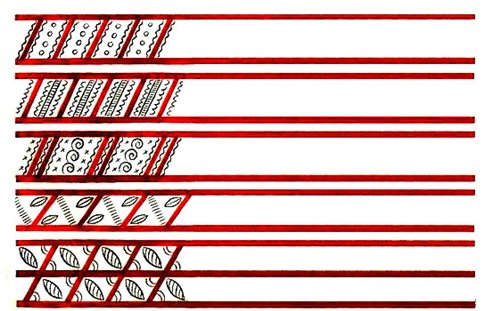
На листе бумаги разметьте с помощью линейки и карандаша полоски с квадратами, как показано на рисунке. Теперь кистью № 2 и красной краской аккуратно, стараясь одним движением, держа кисть, строго вертикально прописываем прямую горизонтальную линию. Потом прорисовываем другие, после этого прорисовываем вертикали. У нас получились мезенские поля - земля, теперь, приступаем к внутренней прорисовке. Для этого берем кисть № 1 и черную краску, осторожными, тоненькими линиями начинаем вписывать в клетки узоры, как на рисунках. Теперь нарисовав одну полоску, мы можем по подобию расписать и другие. Эти орнаменты в мезенской росписи служат некими границами между ярусами на изделии. Как я уже говорила, в таких квадратах рисуют землю, квадраты либо все одинаковые в одной полосе, либо чередуются через один. По правилам такие полосы располагаются в нижней или центральной части, так как верх - это воздух, но здесь можно экспериментировать.

Еще в мезенской росписи есть разновидность орнамента - треугольник, он может обозначать и землю, и иногда воду, воздух. Для выполнения этого орнамента, на листе бумаги чертим полосу и вписываем в нее треугольники, с помощью линейки и карандаша, теперь, как и в случае квадратов рисуем красные линии. Смотрим внимательно на рисунок, стараемся повторить все линии завитки. Так же на этом рисунке представлены орнаменты в полосе (вода, с черными завитками). И земля (квадратный орнамент) Попробуйте прорисовать их все. Орнамент воды используются под птицами…

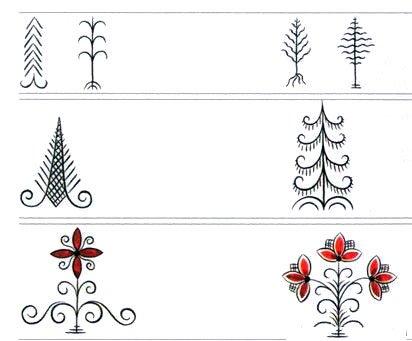
4.2. Узоры в косой клетке.

Теперь мы с вами будем учиться рисовать небо и воздух. Чертим и прорисовываем красным цветом линии как показано на рисунке (с косыми вертикальными линиями). Берем черную краску и кисть № 1 и приступаем к детальной прорисовке орнамента. Мы с вами научились рисовать небо и воздух. Как мы уже говорили ранее, такой орнамент будет располагаться в верхней части композиции.

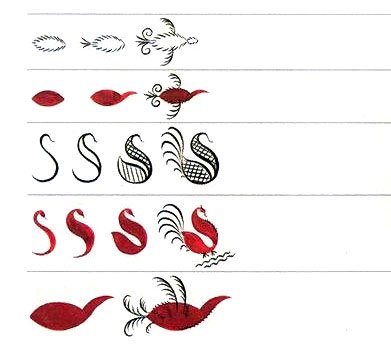
4.3. Декоративное изображение деревьев и цветов

Что же за земля без цветов и деревьев? Давайте их нарисуем, как показано на рисунке. Растения и деревья располагаются в орнаменте вместе с животными и птицами, они символизируют плодородие, начало новой жизни.

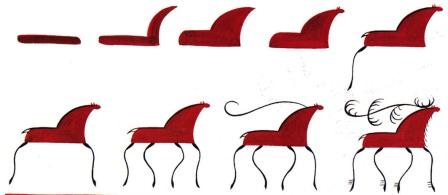
4.4. Декоративное изображение птиц.

Приступим к выполнению мотива Птица. Как мы уже говорили раньше птицы - символ души предков (толстенькие уточки), птицы, парящие в небе - души людей, живущих на земле, а жар-птица — это нечто мистическое и волшебное. Теперь берем кисть и краску и начинаем тренироваться, конечно, не у всех может получиться птичка с первого раза, но стоит потренироваться и все птички будут хороши.

4.5. Декоративное изображение животных.

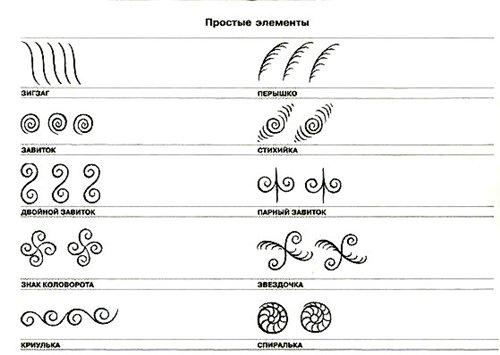
Теперь приступим к коням и лосям. Можно попробовать писать их сразу кистью, а если трудно нарисуйте карандашом. Вот у вас получился замечательный олень, а вот и простые композиции с конем и лосем.

4.6. Простые элементы.

И конечно ваша роспись будет казаться незаконченной без этих маленьких, но очень важных элементов. Они символизируют вселенную, ветер и звезды. Потренируйтесь, вся сложность состоит в том, что они должны быть маленького размера.

Я надеюсь, что вы освоили основные элементы мезенской росписи и теперь можете переходить к росписи изделий.

В ходе практической работы учащимся, при возникновении необходимости, оказывается индивидуальная помощь.

Подведение итогов. Выставка работ учащихся.

После окончания выполнения зарисовок всех элементов проводится импровизированная выставка работ обучающихся. На ней проводится анализ работ, разбираются наиболее удачные элементы и сложности, возникшие в ходе выполнения зарисовок.

Список использованных источников.

1. **https://www.culture.ru/materials/52919/mezenskaya-rospis**
2. **https://www.livemaster.ru/topic/2395513-mezenskaya-rospis-istoriya-traditsii**

Методические рекомендации по проведению данного занятия.

После получения обучающимися навыков мезенской росписи можно приступать к выполнению росписи несложного плоского изделия, например, разделочной доски или фрагмента шкатулки или досточки. После этого можно приступать к выполнению мезенской росписи на объемном изделии.

Приложение

Варианты применения мезенской росписи

