ИТОГОВАЯ РАБОТА

на тему: **«Лики русских времен года»**

Техника исполнения: **роспись по дереву**

Работу выполнила:

Шестопалова Анастасия Сергеевна

Руководитель:

 Трегубова Ольга Викторовна

 Работа допущена к защите:

 «__»_____________2015 г.

 Работа защищена с оценкой:

 ______ «_______________»

г. Нижневартовск, 2015 год

Оглавление

[Введение 3](#_Toc414480732)

[1. Роспись по дереву как вид искусства 5](#_Toc414480733)

[2. Этапы выполнения серии работ 9](#_Toc414480734)

[3. Сюжеты серии работ «Лики русских времен года» 10](#_Toc414480735)

[Заключение. 12](#_Toc414480736)

[Литература 13](#_Toc414480737)

[Приложение 14](#_Toc414480738)

Введение

«Скажи, О, Русская природа, Чем притягательна так ты?
И почему волнуют сердце
Твои луга, поля, цветы?
Скромна — и столь великолепна
Живая эта красота.
О, Русь моя! — В твоей природе
Хранится вечно чистота…»

Тема времен года часто интересовала множество творческих людей. Многие художники не только внимательно вглядывались и стремились точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив, но и передать свое отношение к природе, одухотворить ее, создать художественный образ, обладающий эмоциональной выразительностью и идейной содержательностью.

В описании картин природы известных художников можно встретить отражение тонкости и красоты пейзажа русской природы в определенное время года. Вряд ли у художника, как и у природы, есть лучшее, для восприятия природы на холсте, время года, хотя безусловно любимое время года есть у каждого.

Яркая и звонкая, журчанием ручьев и пением прилетевших птиц, пробуждает природу весна в картинах А. Саврасова, Кончаловского, Левитана, Юона, С. А. Виноградова, А. Г. Венецианова, Остроухова.

Цветущие сады, теплые ливни и жаркое солнце, так неспешно благоухает запахами в сочных красках лето в картинах И. Левитана, Пластова, Поленова, Васильева, Герасимова, Шишкина.

Хороводом листьев самых разных оттенков, подгоняя прохладным ветром с каплями дождя, кружится в вальсе осень в картинах Левитана, Поленова, Герасимова, Бродского, Жуковского.

Заковав в оковы, прикрыв уставшую землю снежным покрывалом, напевает вьюгой колыбельную, бережно охраняя сон природы зима в картинах Пластова, Крымова, Левитана, Нисского, И. Э. Грабаря, Юона, Шишкина, Кустодиева.

Эта тема неисчерпаема и многогранна в работах мастеров и декоративно-прикладного искусства.

В своей работе я решила выразить через пейзажи то, как меняет свои облики природа в разных уголках нашей необъятной Родины. И техникой для воплощения своей идеи я выбрала роспись по дереву.

1. **Роспись по дереву как вид искусства**

Роспись по дереву - это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Издавна украшение различных деревянных изделий цветной росписью высоко ценилось, а в каждом доме непременно было несколько расписных досок или тарелок.

Национальная роспись изменяет сам образ изделия. Он становится более выразительным на уровне цветовой гаммы, ритмичности линий и пропорциональности. Промышленные «обездушенные» товары становятся усилиями художников теплыми и живыми. Последнее достигается путем нанесения орнамента и элементов изобразительного искусства (графики и живописи). Различные виды росписи создают особый позитивный эмоциональный фон, созвучный местности существования промысла. Если говорить формально, то художественная роспись выполняется путем нанесения кистью красок на определенную поверхность. Следует отметить существенный момент: в отличие от живописи, моделирующей целостное пространство, роспись всегда фрагментарна. Специалисты-дизайнеры нередко говорят о феномене русской росписи: она универсально гармонирует практически с любым стилем: минимализмом, модерном, кантри. Техники, созданные древними мастерами, оттачивались многими поколениями мастеров в определенных местностях, создавая особую стилевую выразительность. К счастью, в России XXI века сохранились и развиваются различные виды росписи: Олховская роспись по дереву, Северодвинская роспись по дереву, Пермогорская роспись по дереву, Мезенская роспись отличается, Борецкая роспись по дереву, Пучужская роспись по дереву и многие другие.Рассмотрим особенности этих самобытных стилей.

Олховская роспись по дереву

Возникла эта роспись на берегу реки Волхов. Расписывались в основном прялки. Изначально роспись не отличалась особой красочностью. Отличительной особенностью промысла был переходный мазок, когда один цвет переходил в другой. В последствии с развитием промысла уже в 70-80е годы нашего века, эта роспись была художественно переработана мастерами. Стали использовать более богатую цветовую палитру, различные композиционные решения, появились новые элементы (птицы, фрукты, рыбы).

Одним из ведущих мастеров промысла является Чичерина Л.П. Еe работы хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Ниже приведены некоторые работы, сделанные этим несомненно прекрасным мастером.

В конце 80х - начале 90х роспись по дереву переживала тяжелые времена. Возникли трудности со сбытом продукции. Становилось всe меньше молодых художников. Постепенно к концу 90х ситуация изменилась. Возрос интерес к историческим корням, традиционной культуре.

Сегодня волховской росписи обучают на различных курсах в городе, а так же в Российском Лицее Традиционной Культуры г. Санкт-Петербурга.

На берегу реки Двина развивались несколько видов росписи. Они отличаются по цветовой гамме, рисунку, композиции -

Северодвинская роспись по дереву

Отличается графичностью и яркостью. Часто используются знаки традиционной росписи: древо Жизни, птица Сирин, лев, грифон, медведь, русалка. Роспись напоминает северное лето - короткое, долгожданное, очень теплое.

В основном росписью украшались прялки. Обычно поле прялки делили на три области. Возможно эта традиция дань представлений об устройстве мира: подземный, наземный, небесный.

Со временем промыслы изменяются. Появляются новые композиции, приемы. Роспись прялок уступила своe преимущественное положение другим предметам: кухонным доскам, бочонкам, солонкам - Однако основные закономерности и традиции промыслов сохраняются.

Борецкая роспись по дереву

Село Борок возникло на берегу Двины при заселении двинского края новгородцами. Наиболее часто используемые цвета в росписи: красный, зеленый, коричневый, оранжевый, желтый. Орнамент состоит из ромбиков, кружочков, капелек, треугольников. Все элементы обводятся черным контуром.

Символ борецкой росписи - Древо жизни. Огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого изображаются цветы, птицы, ягоды, изящные листья. Мотивами композиции могли служить жанровые сценки: чаепитие, гуляния.

Пучужская роспись по дереву

Село Пучуга находится на реке Двина в 25 километрах от Борка. Пучужская роспись выполняется на белом фоне красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и белыми капельками, иногда используется синий цвет. Основными мотивами композиции служат жанровые сцены катания на лошадях. В красную кудрявую листву мастера любили вплетать красных птиц.

Пермогорская роспись по дереву

Пермогорская роспись включает в себя работы мастеров нескольких деревень в районе пристани Пермогорье. Роспись выполнялась на белом фоне. Растительный узор обрамляет бытовые сюжеты. Лилия (Крин) составляет основу узора: распускающийся росток на гибком стебле. Этот знак состоит из двух отогнутых в стороны язычков и центрального язычка-листика или почки, устремленной вверх.

Мезенская роспись

Мезенская роспись отличается от других видов росписи. В ней ярко проявляются архаичные представления о мире древних людей. Рисунки имеют глубокие корни. Найдены наскальные изображения на берегах Белого моря и Онежского озера, которые перекликаются с рисунками в Мезенской росписи. Еще одной особенностью является то, что роспись выполнялась исключительно мужчинами.

В конце XIX века в селе Палощелье на берегу реки Мезень развился промысел - расписывались различные бытовые предметы: туески, лукошки, короба, но особую известность приобрели прялки. Роспись отличает скупость цветовой гаммы: красный сурик и черная сажа. Рисунок наносили пятнами и полосками, а затем обводили по контору черным цветом. Готовое изделие покрывали олифой и оно приобретало золотистый цвет.

Несмотря на кажущую простоту, роспись чрезвычайно интересна. Геометрические ряды, отображающие древние символы земли, солнца, воды, сочетаются со знаками коней, оленей, птиц. Сочетание всех знаков является древним способом письма.

Изображаемые семена, шишки, плоды, заключенные в древние ромбические фигуры, - символы плодородия. Эти знаки присущи многим народам мира. Круговые и крестообразные знаки - символы огня, древние обереги.

Птицы и животные имеют дополнительные значения в бытовой магии. Олень приносит счастье, веселье, связан с праздником громовика Ильи-пророка (древний аграрно-охотничий культ).

Итак, русская художественная роспись как вид декоративно–прикладного искусства опирается на глубокую народную традицию, на осознание людьми того, что такое Родина, что такое семья. Оно связанно с вековой жизнью наших предков, поэтому расписные изделия несут в себе заряд тепла, человечности, творческого отношения к жизни. Они действительно украшают быт современного человека, ими вытесняется «обезличенность», вносятся элементы декорирования жилого пространства.

Этапы выполнения серии работ

Творческая работа «Лики русских времен года» состоит из 4-х композиций: зима, весна, лето, осень.

Созданию серии предшествовали подробное изучение соответствующей литературы на тему «Что такое декоративная роспись», обращение к истории возникновения разных стилей росписи. Также, опираясь на тему времен года, просмотрела репродукции знаменитых художников и выявила отличительные черты того или иного времени года. На дальнейшую работу повлияли так же впечатления от малоизвестных мастеров, работающих в декоративной росписи.

* Следующий этап – поиск схемы композиций и вида изделия

Изначально, просмотрев множество заготовок из дерева, мы выбрали то, что смогло заинтересовать нас. Среди множества изделий разнообразных по виду и форме, выбор пал на прямоугольную шкатулку. Определившись с формой изделия, мы смогли определиться и с форматом некоторых предметов, присуще русской культуре: изба, мельница, церковь, часовня, мельница, храм…

* Поиск колорита (эскизы в цвете).

Все 4 композиции выполнялись в тепло-холодном колорите: например лето – это теплое и насыщенное сочетание цветов. Нельзя было остановиться на какой-либо одной гамме.

Или зима, что-то холодное, но в тоже время манящее некой тайной, заключенной в холодном колорите.

* После перенесла эскизы на деревянную шкатулку.
* Заключительный этап заключался в покрытии шкатулок лаком.
1. **Сюжеты серии работ «Лики русских времен года»**

Зима.

В зимнем пейзаже показана ночь холодного времени года где-то в глубинке нашей необъятной страны. Конечно же, когда мы говорим о зиме, то сразу представляем себе синие оттенки снега и колорит зеленых елей. Это основные цвета, господствующие в зимнем ландшафте, но и им контрастом представлен отблеск жёлтого месяца.

Зимние краски – холодные и ледяные, но пронзительно ясные, лучистые и в них есть что-то притягательное. Даже в такую холодную пару домики выглядят так уютно и завораживающе.

Весна.

На смену зиме приходит весна, и это событие нигде так сильно не ждут, как в нашем крае. Природа оживает и расцветает. Об этом говори уже некое подобие деревьев с таким насыщенным зеленым колоритом.

Недаром в своей работе я показала такой одинокий колокол, ведь по звуку весна схоже именно с его звоном, пробуждающим мир от зимнего сна.

Лето.

Весна плавно переходит в лето. Вроде бы это время года должно быть самым ярким по количеству цветов и их насыщенности. Но внимательные художники заметили, что «свет съедает цвет». В самом деле, слепящее летнее солнце как бы набрасывает дымчатую вуаль поверх всего великолепия летних красок. Поэтому колористическое настроение этого времени года определяют приглушенные пастельные, как бы выгоревшие тона. Говоря о лете я представляю себе бесконечные поля пшеницы, разделённые между собой только лесополосами.

Взлетающие и опускающиеся крылья ветряной мельницы, согласно средневековым толкованиям, говорят о мимолётном времени.

Осень

Вот и пришла золотая осень, разукрасившая все в своем вкусе. «Багрец и золото одетые леса», сады и парки… Краски осени – теплые, насыщенные, землистые, тяжелые. Осенний пейзаж бы оттеняет загадочность русской души, подчеркивает ее своеобразие и неоднозначность. Бытие в России полно противоположностей, так же как и в осенней поре, в которой есть всё: красота и увядание, мечта и ностальгия, умиротворение и печаль.

Малый собор по настроению схож своим спокойствием и умиротворением, что присуще осенним мотивам природы.

Заключение

Русский пейзаж любят многие художники, они с удовольствием изображают его в своих работах. Русский пейзаж очень многообразен. Поэтому работы в жанре русский пейзаж очень много. Есть работы: зимний русский пейзаж. Есть работы: осенний русский пейзаж. Есть работы: летний русский пейзаж. И конечно - русский пейзаж весна!

В России есть всё: реки, леса, озера, степи, моря, горы. Соответственно это отражается и на работах художников: русский пейзаж горы, русский пейзаж море, русский пейзаж тайга, русский пейзаж луга, сельский русский пейзаж, городской русский пейзаж, русский пейзаж небо! Прекрасна наша страна! Разнообразен и прекрасен русский пейзаж!

В своей творческой работе я хотела передать своё виденье времён года в разных уголках нашей страны, передать краски и настроение, чувство спокойствия и уюта.

Думаю, я достигла своей цели.

Самым сложным для меня в этой работе оказалась работа на объемном предмете, а также аккуратная работа очень тонкой кистью.

Свои работы в дальнейшем я бы хотела видеть в числе экспонатов выставок, а после чтобы они украшали интерьер моего дома.

Литература

1. Авсиян О.М. Натура и рисование по представлению, М.: "Просвещение", 1995.
2. Алехин А.Д., Когда начинается художник. — М.: Просвещение, 1993.
3. Базанова М.Д. Пленэр, М., "Изобразительное искусство", 1974
4. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. М.: "Учебная литература", 1998.
5. Горлева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М.: "Просвещение", 1991.
6. Дейнека А.М. Учитесь рисовать, М.: "Просвещение", 1985.
7. Энциклопедический словарь юного художника. — М.: Педагогика, 1983.