

Сборник

«Искусство способствующее...»

по итогам межшкольного семинара-практикума

«Этнография в картинках»

посвященного 80-летию Калининградской области

выпуск 2

Содержание

1. Урвачева Н. В.	
«Этнография на свадебных полотнах: живопись как документ народной жизни».....	2
2. Иванова Ю.Г.	
«От Пиллау до Балтийска».....	8
3. Батясова М.А.	
«Символика мезенской росписи».....	15
4. Резванова Н.В.	
«Русские народные промыслы как этнографическая составляющая уроков прикладного творчества в ДШИ».....	21
5. Сенченкова В.А.	
«Традиции народного искусства на занятиях ИЗО и ДПИ».....	25



Урвачева
Наталья Викторовна
преподаватель высшей категории
МАУ ДО "Гусевская ДШИ",
член МСПХ

Этнография на свадебных полотнах: живопись как документ народной жизни

Картина как поле для этнографа. Этнография — наука, изучающая культурные особенности народов. Исторически она опиралась на записи путешественников и учёных, но не менее ценным источником стала станковая и жанровая живопись. Свадебный обряд, будучи одним из самых консервативных и насыщенных ритуалом элементов культуры, оказался запечатлён на полотнах множества художников-реалистов. Эти картины — не просто произведения искусства, а визуальные документы, сохранившие для нас детали костюмов, обрядов, утвари и самой атмосферы народной свадьбы, которая часто уже исчезла к моменту появления фотографии.

Цель: понять эволюцию брака как социального института и культурного феномена через анализ визуальных образов, созданных художниками разных эпох, а также выявить, как художественные приемы отражают изменение нравов, традиций и семейных ценностей.

Задачи:

1. Искусствоведческий анализ: проследить развитие жанра от античности до современности, выявив изменения в композиции, колорите и технике.
2. Историческая реконструкция: на основе деталей картин восстановить особенности свадебного быта, костюмов, обрядов и социальных норм разных сословий.
3. Этнографическое исследование: задокументировать и изучить национальные свадебные традиции, запечатленные художниками (русские, марийские и др.).
4. Философско-культурологическая интерпретация: выявить трансформацию символического языка и представлений о любви, семье и роли мужчины/женщины

в обществе.

5. Прикладное значение: систематизировать знания для музейной, образовательной деятельности и вдохновения современных художников.

Итог: понять, как через «свадебный жанр» искусство отражает глубинные изменения в обществе и человеческих отношениях.

Античность и Возрождение: зарождение традиции.

Интерес к свадебной церемонии зародился еще в античности. Уникальным памятником является фреска «Альдобрандинская свадьба» (I век до н.э.), найденная в Риме. Она изображает сцену приготовления к свадьбе и считается римским повторением работы неизвестного греческого мастера. Эта фреска оказала огромное влияние на художников последующих эпох, включая Никола Пуссена и И.В. Гёте.



Настоящий расцвет свадебная тема пережила в Италии эпохи Возрождения (XV–XVI века). Свадьбы знатных семей, таких как д'Эсте, Сфорца и Гонзага, превращались в грандиозные театрализованные действия, напоминавшие античные триумфы. Для их оформления привлекали лучших художников, а для увековечивания события создавались специальные произведения искусства. Главным "свадебным" предметом той эпохи был кассоне (свадебный сундук для приданого). Его расписные панели заказывали художникам, таким как Ло Скеджа, Аполлонио ди Джованни или Пезеллино. На них изображали сцены обручения, пышные шествия или назидательные сюжеты из античной истории, призванные прославить новую семью и обозначить добродетели супругов.



Западноевропейская живопись: от Брейгеля к крестьянскому жанру.

Питер Брейгель Старший и Младший («Крестьянская свадьба», «Свадебный танец»). Эти картины — энциклопедия фламандского сельского быта XVI века. Этнографическая ценность колоссальна.

Костюм: мы видим точный крой крестьянской одежды — платья, передники, штаны, шляпы, характерные для Нидерландов того времени.

Ритуал: рассаживание гостей, порядок подачи еды (каша или суп на досках), роль музыкантов.

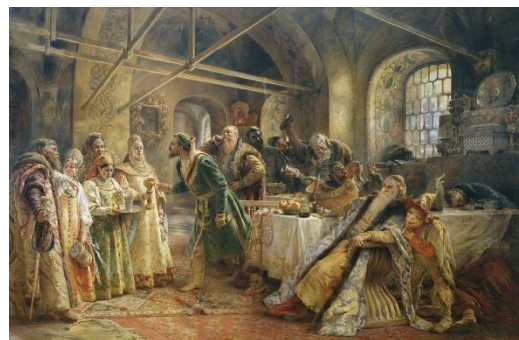
Атмосфера: художник фиксирует не идеализированное, а реальное веселье — немного грубоватое, непосредственное, полное земной радости.



Константин Маковский. Его полотна («Боярский свадебный пир», «Поцелуйный обряд») — часто стилизация под русскую старину XVII века. Несмотря на некоторую театральность, Маковский скрупулёзно изучал и воспроизводил реальные предметы:

Детали быта: парчовые и бархатные одежды, кокошники, украшенные самоцветами, скатерти, братины, столовое серебро из исторических коллекций.

Ритуал: обряд «сыт», подношение каравая, позы бояр.



Русская живопись XIX века: Интерес к народу и его корням XIX век в России — время расцвета жанровой живописи и роста интереса к национальной идентичности. Художники-передвижники стали главными этнографами в красках. Василий Пукирев. «Неравный брак» (1862). Хотя картина — острая социальная драма, она бесценна этнографически:

Обряд венчания: точно изображён интерьер церкви, облачение священника, позы участников.

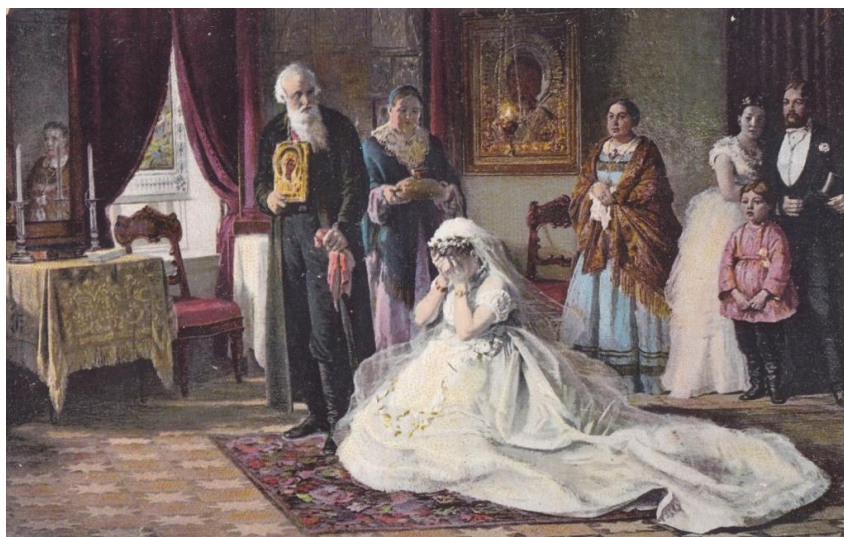
Костюмы: парадные платья купечества и мещанства середины XIX века, мужские фракы, шитые жемчугом кокошники невесты из богатой семьи.



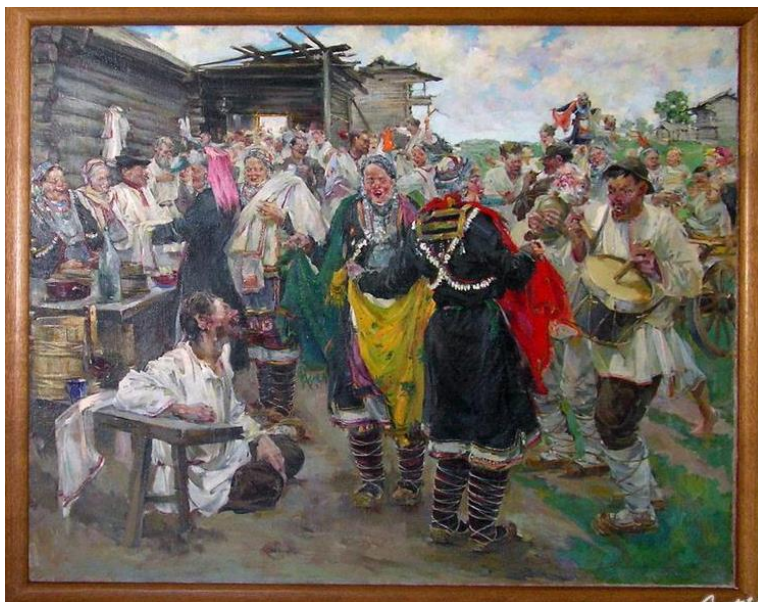
Павел Федотов (1815–1852). В жанровой сцене «Сватовство майора» (1848) художник с иронией и тонкой наблюдательностью показывает нравы купечества и обедневшего дворянства, для которых брак был прежде всего выгодной сделкой.



Фирс Журавлев (1836–1901). Его картина «Перед венцом» (1874), за которую он получил звание академика, также затрагивает тему тяжелой женской доли и купеческих традиций. Свадьба в этническом и национальном контексте. Многие художники обращались к свадебной теме для изучения и сохранения национальной культуры и обрядов.



Николай Фешин (1881–1955). Известный русский живописец, в своем творчестве обращался к образам марийской свадьбы, запечатлевая уникальные черты народа мари.



Илларион Прянишников («Свадьба»). Он показывает свадьбу в среде крестьян, мещан, мелких чиновников. Здесь ценны не роскошь, а повседневность обряда: скромные наряды, простые лица, типичная обстановка.



Художники-этнографы: целенаправленная фиксация традиций

Некоторые художники совмещали талант живописца с интересом учёного. Вячеслав Шварц. Его исторические композиции основаны на глубоком изучении древнерусского костюма и утвари.

Иван Куликов «Боярышня. Убор невесты», Алексей Корзухин. В их полотнах («Свадьба в деревне», «Возвращение из церкви») детально, без прикрас показана крестьянская свадьба: розвальни, простые платки и сарафаны, убранство деревенской избы.



Заключение

Изучение художников свадебного жанра — это не просто погружение в историю искусства. Это способ увидеть, как менялся мир и человек в нем через, казалось бы, частное событие.

Вот что нам это дает:

1. Понимание эволюции чувств. Мы видим, как менялось отношение к браку: от строгой социальной сделки (Пукирев, Федотов) к личному счастью и равноправию (Пименов, современные художники).
2. Ключ к культуре. Свадьба — это концентрат традиций. Через эти картины мы сохраняем связь с предками, понимаем их быт, костюмы, обряды (Фешин, мастера Палеха) и видим, как национальные коды передаются через поколения.
3. Инструмент самопознания. Сравнивая «свадьбы» разных эпох, мы лучше понимаем самих себя: что для нас сегодня важнее — публичный ритуал или внутреннее переживание, традиция или свобода выбора?

В конечном счете, это дает нам объемную картину человеческих отношений в истории, позволяя увидеть за красивой картинкой живых людей с их надеждами, страхами и любовью.

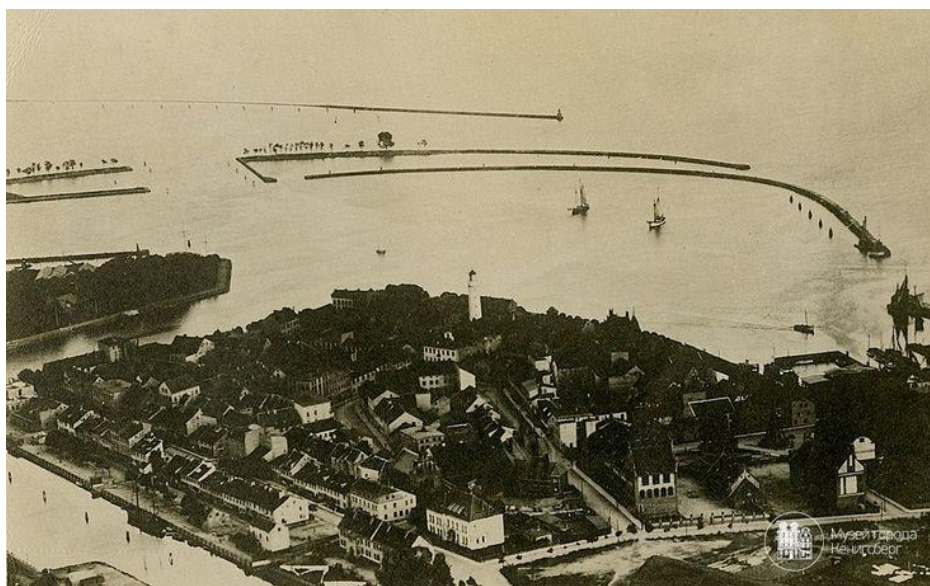


Иванова
Юлия Геннадиевна
преподаватель
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»
г. Балтийска

От Пиллау до Балтийска

Пиллау — историческое название города Балтийск в Калининградской области России.

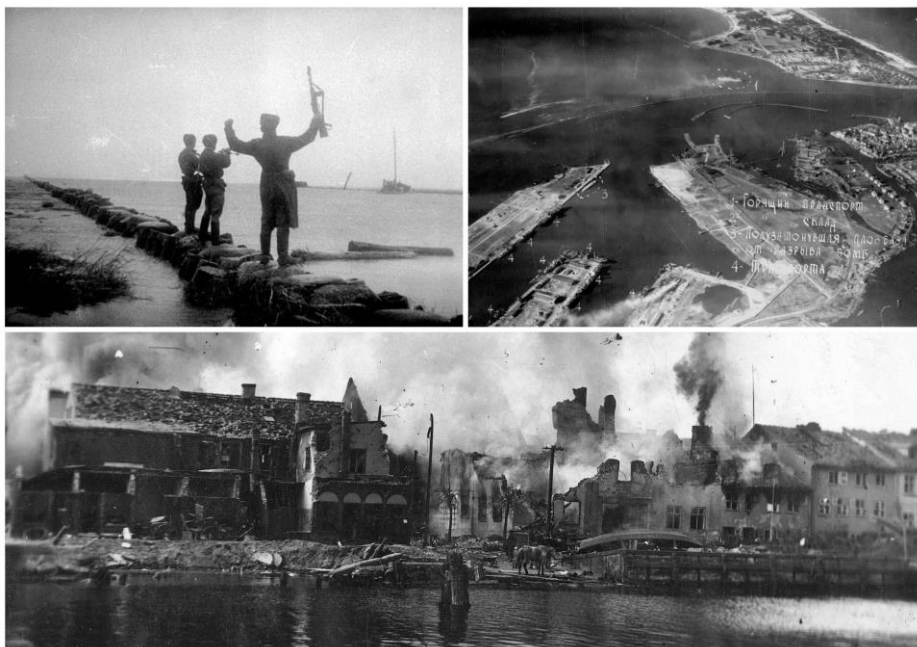
Первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм) в районе современного города относятся к 1258 году. К быстрому развитию города привёл сильный шторм 10 сентября 1510 года, в результате которого образовался пролив Фриш-Гафф (ныне Балтийский пролив). Пролив стал судоходным, и Пиллау начал расти, став крупным транспортным узлом.



18 января 1725 года Пиллау получил статус города и герб с изображением осетра в короне.



Во время Великой Отечественной войны за город шли ожесточённые бои. 25 апреля 1945 года в ходе штурма город был взят войсками 11-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника К. Н. Галицкого.



27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Балтийск.

Балтийск – самый западный город страны. Он пропитан историей, которая отражена в архитектуре. Это старые немецкие здания и сооружения. Приятно, что мы не только бережно храним наследие, которое по природе не является нашим, но и передаем любовь и интерес к нему следующим поколениям.

Как видят город дети, живущие здесь? Мы можем наблюдать это, рассматривая их работы. Детские рисунки свежи и непосредственны. Они позволяют нам, взрослым, забыть о правилах и академизме, и посмотреть на родной край через призму любви. Красивых мест, достойных кисти художника, в Балтийске много. Но нас интересуют в данный момент те памятники архитектуры, которые наиболее интересны с исторической точки зрения, и которые чаще всего дети рисуют на пленэрных занятиях. Это, например, Балтийский маяк и Комплекс зданий штаба флота.

Маяк

Маяк в Балтийске, символ морского города, всегда привлекает внимание горожан, гостей и конечно, юных художников.



Маяк находится на Морском бульваре, прямо на берегу Калининградского морского канала. С противоположной стороны простирается Балтийская коса, отделяющая Гданьский залив от бухты Приморская.

История маяка началась в середине XVII века. В 1641 году в Пиллау построили первое деревянное сооружение на возвышенности Пфундебудеберг (ныне парк перед Кафедральным храмом Александра Невского). В течение полутора веков маяк передвигали: в 1804 году на близлежащую гору Лемберг, затем в 1805 году на Лицентштрассе (ныне улица Кронштадская). Именно здесь было решено строить новый полноценный маяк, который до 1910 года служил и лоцманской башней.

Есть предположения, что проект маяка принадлежит известному архитектору и художнику Карлу Фридриху Шинкелю (Karl Friedrich Schinkel, 1781-1842). Другие источники указывают, что проект был составлен в 1805 году правительственным директором Шульцем. К 1813 году маяк был почти готов, и его свет впервые загорелся. К 1816 году строительство окончательно было завершено. Руководил строительством Иоганн Фридрих Петерсон.

При строительстве использовался белый и красный камень, для фундамента — гранитные блоки. Основание укреплено 11-метровыми сваями, соединенными тяжелыми коваными цепями. Несмотря на толщину стен почти в несколько метров, сооружение выглядит стройным. Огонь маяка был на 29,15 м выше уровня воды и был виден примерно на 18 морских миль. До 1830 года свет маяка в летние месяцы не светил, но в дальнейшем маяк стал работать круглогодично.

В 1842 году лампа, обращенная к лагуне, была дополнена новым зеркалом, и свет стал виден не только со стороны моря.

Первоначально свет в маяке обеспечивался сжиганием масла, затем керосина, а к началу XX века были установлены газовые лампы. В 1913 году их заменили на электрические, что значительно улучшило видимость и надёжность навигации.

С течением времени внешний вид маяка менялся. Эти изменения нам как раз помогают увидеть почтовые открытки разных лет. До 1930 года его цвет был полностью белым.



Затем верхняя часть получила красную окраску, а нижняя оставалась белой, что сделало маяк ещё более заметным для моряков. Данная традиция цветового решения (красный верх, белый низ) сохраняется и сегодня в Балтийске.

В ходе Великой Отечественной войны маяк почти не пострадал внешне, но его внутренние механизмы были уничтожены отступающими немецкими солдатами. Но уже 2 сентября 1945 года он был снова введен в действие. К 1955 году объект был обновлен: к уже существующему маяку достроили складские помещения, а также установили дополнительные оптические приборы.

На сегодняшний день высота маяка от основания до фонарного сооружения составляет 33,2 метра.

Чтобы подняться к свету, нужно преодолеть 124 крутые ступени винтовой чугунной лестницы. Ступени и литая ажурная центральная колонна являются подлинными, сохранившимися с XIX века.

Сохранилась и функционирует историческая линза Френеля. Это сложная конструкция из призм, изобретённая в XIX веке. Она собирает рассеянный свет в мощный луч.

Маяк в Балтийске (ранее — маяк Пиллау) является объектом культурного наследия Калининградской области, одним из символов города. Его красно-белая полосатая башня служит главным ориентиром для всех, кто прибывает в город с моря. Это самый западный маяк России.

Это не просто навигационный знак, а каменный страж, выросший в основание пирса. Белый круглый ствол, стройный и нерушимый, как свеча, взмывает в блеклое небо, увенчанный яркой каплей фонарного сооружения. Весь этот дивный образ так и просится на бумагу: акварель и гуашь, простой карандаш и сангина — все годится. И не важно, что маяк рисовали уже сотни раз, каждое поколение юных художников делает свое открытие и совершает свое путешествие в историю нашего города.

Штаб гарнизона

В начале улицы Ленина, как раз напротив нашей школы, расположился штаб Балтийского флота. Это бывшие пехотные казармы, представляющие собой комплекс зданий на охраняемой закрытой территории.



Комплекс был построен в 1904 году из красного полнотелого керамического кирпича в духе прусского военного стиля на Бан-штрассе.

Прусский военный стиль — это направление, которое было связано с формированием оборонительных сооружений в Пруссии и подразумевало создание замковых комплексов, подземных коммуникаций и складских помещений. Многие элементы военной архитектуры позже были адаптированы для гражданского строительства, что особенно заметно в планировке административных зданий.

Мощные стены, тяжелые межэтажные перекрытия, глубокие подвалы-убежища говорят о военном назначении зданий. С другой стороны, их внешний вид строг и изящен. Фасады решены в стиле старой немецкой архитектуры с использованием характерной краснокирпичной кладки. Проект предусматривал создание функционального комплекса, способного разместить большое количество военнослужащих различных родов войск. В начале XX века здесь размещалось до тысячи пехотинцев, артиллеристов, саперов, кавалеристов и даже музыкантов военного оркестра гарнизона Пиллау.

Комплекс включал: две казармы («Север» и «Юг»), штаб, офицерское казино, водонапорную башню высотой 30 метров, помещение для строевых занятий, а также вспомогательные постройки и склады.

После окончания Первой мировой войны здания использовались в качестве артиллерийских, продовольственных и вещевых складов.

Во время революции в Германии (10 ноября 1918 - 9 марта 1919) вместо кайзеровского штандарта над казармами был поднят красный флаг. Но прибывший из Кёнигсберга правительственный добровольческий офицерский отряд под командованием Дитриха фон Заукена устранил власть солдатского совета. В 1920-1930 годах в казармах продолжали размещаться различные подразделения германской армии. В годы Второй мировой войны здесь готовили элиту военно-морского флота Германии: специалистов-подводников, в том числе и для службы

на «морских собаках». Так назывались подводные лодки-«малютки». Их собирали и на корабельных верфях Пиллау.

Весной 1945 года в пехотных казармах ожидали отправления на запад тысячи граждан Восточной Пруссии. В дни штурма советскими войсками Пиллау здания получили серьезные повреждения, которые были полностью восстановлены лишь в середине 50-х годов XX века.



Сейчас здесь находится штаб базы Балтийского флота, штаб Балтийского гарнизона и военная прокуратура.

В разные годы здесь бывали Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский, Адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков. К 300-летию Балтийского флота на территории казарм установили флагшток с Российским Государственным и Андреевским флагами.

В 2016 году приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 22.11.2016 №321 ансамбль «Комплекс зданий штаба флота» включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

По состоянию на сегодня военный объект остаётся закрытой территорией, но мы можем любоваться историческим наследием с общественных улиц.

Особенно привлекательными для зарисовок являются казармы «Север» и «Юг» и военный штаб. Это трехэтажные здания с вальмовой черепичной крышей со слуховыми окнами, изогнутой фронтовой стенкой, фасадами, декорированными нишами со сдвоенными окнами и полуциркульным завершением оконных проемов. Здание казарм имеет еще три резалита на северном фасаде. Резалиты не только делают здания эффектными, но и позволяют потренироваться в технике рисунка. А для учащихся направления «Архитектура» еще и познакомиться с новым архитектурным термином. Резалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту.



Еще один интереснейший объект, просящееся на холст, водонапорная башня, расположенная в глубине комплекса, но, благодаря своим размерам, хорошо просматриваемая с разных точек. Водонапорная башня — украшение всего ансамбля. Она возведена в 1905 году. Это пятиэтажное тридцатиметровое сооружение с уплощённой круглой крышей, ствол декорирован лопатками, изогнутым орнаментом, ступенчатым фризом, сдвоенными узкими оконными проёмами с лучковыми завершениями. Цветовое решение в бело-красных тонах удачно подчеркивает архитектуру башни.

Сегодня, проходя мимо зданий штаба флота, мы видим символ преемственности военной мощи. Здесь, где некогда отдавали приказы офицеры кайзера, теперь разрабатываются стратегии охраны западных рубежей России.

Ни один пленэр в Балтийске не обходится без зарисовок зданий штаба флота. И это не удивительно. Эти здания — не просто штаб. Это архитектурный памятник, строгий и прекрасный, наблюдающий за сменой эпох. Чугунная ограда, выкованная столетие назад, по-прежнему опоясывает комплекс, а над ним реет уже не германский, а Андреевский флаг.



Особенно хорошо смотрятся работы, выполненные в черно-белой графике. Строгость этой художественной техники сочетается со строгостью немецкой архитектуры начала XX века, бережно хранимой нынешними поколениями.



Батясова
Маргарита Анатольевна
преподаватель высшей категории
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»,
Заслуженный работник культуры РФ

Символика мезенской росписи

Мезенская – палащельская роспись

*«Человеку важно знать свои корни - отдельному человеку,
семье, народу - тогда и воздух, которым мы дышим,
будет целебен и вкусен, дорожке будет взрастившая нас
земля и легче будет почувствовать назначение и смысл
человеческой жизни.*

*Без прошлого невозможно ни понять хорошо,
ни оценить по достоинству настоящего, дерево
нашей Родины - одно целое: земная крона и корни,
глубоко уходящие в землю».*

В.М. Песков. «Дороги и тропы»

«Мы рисуем, как наши деды рисовали»

Прекрасный и безграничный круг предметов художественного творчества представляют собой народные росписи Северной Двины. Это яркие, нарядные, белофонные росписи, такие как борецкая, пермогорская, пичужская и др. По своему характеру мезенская роспись не имеет ничего общего с этими росписями.

Промысел мезенской росписи по дереву зародился предположительно в XVIII в (исследователи полагают, что первые предметы, украшенные характерным орнаментом, появились еще в XIV–XV веках). Название росписи получила по названию реки Мезень, на берегу которой расположено село Палащелье Архангельской губернии. Мезенская роспись бытовала только в этом единственном селе. Нигде в округе изделий с мезенской росписью в это время больше не производилось.



Письменное упоминание о Палащелье как о центре росписи датировано 1904 г. Большинство обнаруженных прялок было сделано в 1870—1930 годах, а на самых древних указаны даты 1815—1854. Старожилы рассказывали, что доходами с росписи деревянных предметов кормилось все население. В XIX – XX веках в деревне Мезенской росписью традиционно занимались только мужское население, роспись была профессиональным промыслом.

Чаще всего росписью декорировали предметы домашнего быта: прялки, коробы, шкатулки, ковши, разделочные доски и т. д. Самой старинной вещью, расписанной в мезенском стиле и сохранившейся до наших дней, считается прялка 1815 года.

В традиционной пещельской росписи никогда не делали фон. Рисунок наносили кистью сначала вохру (красно-терракотовую краску-замалёвок, сверху вниз. После просушки красный узор обводили черной краской специальной деревянной палочкой-тиской, или пером.

Древесину перед расписыванием пропитывали льняным маслом. Использовали простые земляные краски в 2 цвета: красный и черный. Брели сажу и красно-коричневую глину (мергель). Их растирали и смешивали со смолой лиственницы-«таяющей серой». Смесь ставили в печь, томили. Смола в тепле больше таяла, в результате краска долго не тускнела и не выгорала. Позже стали работать фабричными красками, черной тушью и суриком. Расписанные изделия сушили в печах, затем покрывали олифой. Таким образом готовое изделие становилось солнечно-золотистым.



Расшифровкой символики мезенской росписи начали заниматься в 1960. Стали сравнивать с другими письменами и искать общее (тогда мезенский промысел начал возрождаться).

Оказалось, что в росписи нет ни одного бессмысленного штриха. Она таинственна и архаична. Мезенская роспись отражает круг очень ранних земледельческих представлений древних людей (финно-угорских племен), живших в этих местах и сохранивших отголоски первобытно-родового уклада жизни. Используя многообразие крестьянских бытовых предметов, эта роспись дает нам представление об особом строе мышления народных мастеров, особенностях восприятия ими окружающей природы, запечатленных в памятниках русской народной культуры, дошедших до наших дней.

Происхождение узора остаётся загадкой. Многие учёные видят связь с древними северными народами: в наскальных изображениях Заонежья действительно есть переклички с мезенскими рисунками. Другие исследователи говорят, что у традиционной росписи много общего с греческими орнаментами. Не исключено, что образец античной культуры по пути «из варяг в греки» попал в русские северные земли.

Особенности мезенской росписи

- **Многоярусность.** Отражает мифологическое восприятие мира древних северян, свойственное именно этой территории (*подтверждается мнением известного советского археолога Б. А. Рыбакова, который указывает на то, что трехчастное деление мира и культ коня/лося/олени (характерные для мезенской росписи) являются отражением древних народных и шаманических представлений*). **Три яруса рисунков** (В нижнем изображают оленей или лошадей, в среднем — их же или птиц, а в верхнем — только птиц).

Ярусная композиция



- **Техника нанесения.** Мастера никогда не использовали для работы заготовки и трафареты. Подготовленный к росписи деревянный предмет всегда расписывали сверху вниз и сначала покрывали красной краской, затем обводка черных элементов орнамента. Готовые изделия покрывали олифой, которая придавала предмету золотистый оттенок после высыхания. Соблюдают технику и сейчас.
- **Стилизация и геометрия.** Фигуры животных и человека, а также растительные мотивы, представлялись в стилизованной и геометрической форме.
- **Сдержанная цветовая гамма** - присутствуют лишь два оттенка: красный и чёрный. Эти цвета являются одними из самых древних и символических в мировой культуре.

Белый — это символ чистоты и света, отсутствия всего земного, ассоциируется с небесами, божественным миром и непорочностью.

Черный - символ воды, земли и ночи, тьмы и тайны, скрытые силы природы, задает некую структурную рамку, отражает образы окружающей нас реальности, подземной жизни и космического пространства.

Красный — символ жизни, одухотворения и огня, отражает счастье небесной жизни и радость земного бытия, использовался для привлечения удачи, защиты и процветания.

- **Символичность росписи** - один расписанный предмет может рассказать целое предание или миф.
- **Геометрический орнамент (из ромбов, дисков, волнистых линий и крестов) с повторяющимся раппортом** - отображал цикличность жизненных процессов и природных явлений на разных уровнях понимания мира. Графические узоры в комбинации с повторяющимися элементами создают ощущение движения. В то же время ненавязчивое повторение изображений успокаивает и завораживает — будто ритм шаманского бубна, погружающий в состояние транса или успокаивающая своей монотонностью детская колыбельная.

По структуре построения он мог быть выполнен:

- в полосе (линейный, ленточный),
- в круге (лучевой),
- в модульной сетке (шпалерный).

Трехчастная композиция и культ лошади, которые характерны для мезенской росписи, перекликаются с представлениями древних северных племен о трех уровнях мироздания.

Элементы мезенской росписи:

- **Знаки солнца.** Круг и крест внутри него обозначают солнечную и огненную стихии.
 Свастика — календарный знак по мнению некоторых исследователей
 Левая - убывание (от июня и далее)
 правая - нарастание (от декабря до лета)

- **Знаки земли, воды**
 - Прямая линия является границей между мирами.
 - Волнистая линия, написанная рядом с прямой, означает и небо, и землю с запасами воды.
- **Знаки плодородия.** В декоре используют вспаханные поля, корни, цветы, плоды и семена.
 - Точки — семена.
 - Точка, обведенная кружком — набухшее семя.
- **Солярные знаки** — это древние символы, изображающие Солнце и связанные с ним понятия (свет, тепло, жизнь, плодородие), представленные в виде кругов, розеток, крестов (включая свастику), спиралей и ромбов, широко используемые в народном искусстве, архитектуре и обережной символике разных культур Евразии. Они символизируют вечное движение светила, жизненную силу и защиту от зла, часто украшая дома, одежду и предметы быта.

Окружают главных персонажей, подчёркивают их сверхъестественное и/или небесное/божественное происхождение.

Основные формы и значения:

- Круглые розетки: Изображение солнца, часто с лучами, символизирующее свет и жизнь.
 - Свастика (бегущее солнце): Вихревая розетка, символизирующая движение Солнца и плодородие.
 - Крест (солнечный крест): Символ равновесия, часто с равными лучами, обозначающий солнце
 - Квадрат и ромб — знаки Земли: часто помещался в окнах, символизировал плодородное поле или солнце, дающее жизнь.
 - Ромб с крючочками — символ изобилия, его помещали и на двери амбара, и на дне ложки, чтобы голода никогда не было. Изображение этого знака на подоле женской рубахи -как пожелание большой семьи.
 - Спирали: Символ скрытой энергии, развития, восходящие спирали — мужской аспект, нисходящие — женский. По мнению академика Б. Рыбакова спиральный мотив сформировался в мифологии племен-земледельцев как отражение движения солнечного светила по небосводу. Кроме того она в целом может указывать на некое движение, энергию или цикличность. Так, в мезенской росписи спиралями нередко обрамлены фигуры животных
- **Древо жизни.** Ствол, покрытый ромбовидным орнаментом, олицетворяет рода предков, а его корни, оканчивающиеся спиралью, — загробный мир. Солярный символ на вершине кроны — это небесное царство.
 - **Орнамент.** Сюжетной основой росписи служит орнамент с повторяющимся раппортом, который отображает цикличность жизненных процессов и природных явлений. По структуре построения он может быть выполнен: в

полосе (линейный, ленточный), в круге (лучевой) и в модульной сетке (шпалерный).

- **Фигуры животных и человека**, а также растительные мотивы. Представлены в стилизованной и геометрической форме.
- **Кружочки и черточки**

Различные кружочки, черточки, треугольнички, перышки и тому подобные элементы в мезенской росписи связаны с тематикой плодородия и достатка. Обычно так изображались различные цветы, семена, листья, корни и плоды. Елочки же олицетворяют мужскую силу.

- **Завитки**

Короткие штрихи или завитки вероятнее всего обозначают ветер и воздушную стихию. Это одни из первостепенных элементов природы, тесно взаимосвязанные в мистической символике. Северяне в древности верили, что на злых ветрах прилетают демонические существа, приносящие с собой хворь и несчастье. И хотя ветер олицетворял разрушительную энергию, он также был нужен людям в качестве мощной творческой силы. Вот почему мезенские художники предпочитали изображать обузданные стихии: к примеру, знаки ветра у них зачастую нанесены на скрещивающиеся прямые линии, что весьма похоже на мельничные крылья.

Мезенская традиционная народная роспись представляет собой некую модель мироустройства. Это живая нить, уводящая нас в глубину веков. Изучение сюжетов, мотивов и приемов росписи, ее сакрального значения — увлекательное занятие, которое позволит детям непосредственно прикоснуться к живой истории Отечества, познакомиться с мировым культурным наследием. Изучая мезенскую роспись, дети не просто осваивают новый навык, но прикасаются к живой истории, сохранившейся сквозь века.

Список используемого материала

Варенцова Т. «Мезенская роспись посолонь. Она же палащельская», 2020 г.

Величко Н. «Русская роспись», 2023 г.

Величко Н. «Мезенская роспись», 2014 г.

<https://cyrillitsa.ru/actual/19938-mezen.html>





Резванова
Наталья Вячеславовна
преподаватель
изобразительного искусства
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Русские народные промыслы как этнографическая составляющая уроков прикладного творчества в ДШИ

Русские народные художественные промыслы (НХП) – это уникальное явление мировой культуры, живая энциклопедия народной мудрости, эстетики и образа жизни. Они представляют собой не просто набор технических приемов, но целостную этнографическую систему, в которой отражены мифология, природное окружение, хозяйственный уклад и духовные идеалы русского народа. В детских школах искусств (ДШИ) уроки прикладного творчества являются идеальной платформой для интеграции этого богатейшего материала. Изучение промыслов выходит за рамки обучения ремеслу; это погружение в этнокультурный контекст, способствующее формированию национальной идентичности, исторической памяти и художественного вкуса у учащихся.

- Этнографические аспекты народных промыслов в образовательном процессе

Этнография изучает быт, культуру и традиции народов. Каждый промысел несет в себе мощный этнографический заряд, который можно раскрыть на уроках в ДШИ:

1. Связь с природой и территорией: промысел рождается из конкретного ландшафта.

Хохлома. Изучая роспись, дети узнают не только о «травке», «кудрине» и «ягодках», но и о том, что этот промысел зародился в заволжских лесах, где было развито бондарное дело. Краски (сажа, охра, киноварь) и мотивы (гибкие стебли, плоды рябины, земляники) напрямую заимствованы у природы этого края.

Задание: создать эскиз, используя только локальные цвета хохломы и характерные для лесной полосы растительные формы.

2. Отражение мировоззрения и символики: узоры – это древний язык, код.

Городецкая роспись. Ее сюжеты – это «портрет» жизни купеческого сословия XIX века: чаепития, гулянья, всадники, пышные розы (символ богатства) и птицы (символы счастья). Изучая сюжетную композицию, учащиеся погружаются в исторический быт, учатся «читать» символы.

Задание: придумать и изобразить на разделочной доске современный «городецкий» сюжет (например, семья за праздничным столом или дети с гаджетами), сохранив традиционную манеру и элементы.

3. Единство утилитарности и красоты (эстетика быта): Народное искусство не знает понятия «искусство ради искусства». Каждая вещь имела функцию.

Дымковская игрушка. Это не просто фигурка, а часть древнего праздника «Свистунья», обряда, прогоняющего зиму. Свистульки были магическими инструментами, созывающими весну. Барыни, водоноски, кавалеры отражают городской и деревенский уклад жизни. На уроке лепки важно рассказывать об истоках праздника, о том, как игрушка вписывалась в жизнь общины.

Задание: слепить не просто лошадку, а целую композицию – «ярмарочный ряд» или «свадебный поезд».



4. Технология как культурный код: Способ создания вещи – это наследие поколений.

Гжель. Ее этнографическая ценность – в уникальной технологии подглазурной росписи кобальтом по белой глине, добывавшейся в этом регионе. Синий цвет стал визитной карточкой не случайно: он ассоциировался с небом и водой, чистой природой. Изучая мазок с тенями («азбуку мазков»), дети постигают не просто технику, а особый художественный язык, сложившийся исторически.

Задание: расписать тарелку, используя классические гжельские мотивы (птицы, розы), и попробовать создать свой орнамент на основе тех же принципов.



5. Традиционный костюм и текстиль: Промыслы, связанные с ткачеством и вышивкой, – прямой источник знаний о региональных особенностях, социальном статусе, обрядах.

Вологодское кружево. Его изучение на уроках текстиля – это повод поговорить о роли женщины-мастерицы, о том, как коклюшечное кружево было важной статьей дохода для крестьянок, о заимствовании европейских модных тенденций и их адаптации в русской глубинке. Создавая даже небольшой фрагмент по традиционному сколку, ученик прикасается к сложной и изящной культуре Русского Севера.



- Методические приемы интеграции этнографического компонента в ДШИ

1. Погружение в контекст: начинать тему не с кисти, а с рассказа о крае, легендах, быте. Использовать карты, фотографии старых мастеров, предметов быта.
2. Сравнительный анализ: сопоставить, например, строгую геометрию мезенской росписи (олени, кони, солярные знаки) с пышной городецкой. Это покажет различие культур лесных охотников и богатых торговых сел.



3. Проектная деятельность: создание «Альбома путешественника» по промыслам, где ученики собирают информацию об истории, символах, техниках и создают собственные эскизы.
4. Связь с фольклором: роспись под палех или федосеевскую игрушку отлично сочетается с изучением русских сказок, былин, песен.
5. Приглашение мастеров и виртуальные экскурсии: прямое общение с носителями традиции или посещение музеев онлайн дает бесценный живой опыт.

Заключение

Интеграция этнографической составляющей русских народных промыслов в уроки прикладного творчества ДШИ превращает занятия из сугубо ремесленных в глубоко культурологические и просветительские. Это воспитывает в учениках не просто умелых исполнителей, а думающих, чувствующих связь со своим наследием творцов. Понимая смысл и контекст, стоящие за каждым мазком или формой, дети учатся уважать труд предков, видеть красоту в традиционном и осмысленно применять эти знания в собственных художественных поисках. Таким образом, народные промыслы становятся мостом между прошлым и будущим, основой для формирования гармоничной, культурно осознанной личности.



Сенченкова
Варвара Александровна
преподаватель
изобразительного искусства
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.
Светлого»

Традиции народного искусства на занятиях ИЗО и ДПИ

Являюсь педагогом Детской школы искусств города Светлого, преподаю на художественном отделении младших классов и еще у меня есть творческая студия “Шкатулка чудес”. Опыта работы у меня совсем немного, но, чтобы двигаться дальше, я обобщила все то, что уже сделала и собрала в небольшое сообщение.

Свое образование я получила в Художественно-промышленном колледже по специальности «Художник по росписи деревянных изделий». Именно там я познакомилась с миром народного декоративно-прикладного искусства, традициями художественной росписи народов России.

На занятиях дети лепят, расписывают и декорируют различные изделия, осваивая основы декоративно-прикладного творчества.

Основой для работы у нас является подручный материал: пластилин, соленое тесто, стеклянные баночки, дерево во всех видах (спилы и дощечки), папье-маше, пластиковые тарелочки.

В зависимости от материала используются различные техники ДПИ. Мы создаем аппликации, мозаики из бумаги, занимаемся лепкой и росписью по камню, стеклу, дереву и ткани. Детям нравится разнообразие техник, они любят пробовать что-то новое.

Из более понравившихся техник, ребятам приглянулась лепка, будь то соленое тесто или обычный пластилин. Им нравится ощущать объем своего изделия, создавать полноценные фигурки и расписывать их, декорировать баночки и другие предметы.

Детям часто не хватает усидчивости и мотивации, поэтому в свои уроки я включала короткие динамичные задания. Суть в том, чтобы иногда создать для ребенка условия успешности - “сделать хорошо, красиво” и быстро. Например, детям очень нравится расписывать заготовки из соленого теста или глины. Бывает,

они сами лепят фигурки под роспись, бывает я делаю им заготовки, чтобы процесс не пугал ребенка своей сложностью.

Вот только на днях у нас прошло такое занятие «Узоры Севера», как раз в рамках Года единства народов России. Расписывали фигурки северного жителя нашей страны. Проводили в городской библиотеке, с интересным онлайн – путешествием в культуру северных народов. Были ребята другой студии и все просто не хотели расходиться.



За небольшой период моей работы мы все же успели пройти многие росписи России. Техника росписи помогает развивать в детях аккуратность и терпение.

Мы пробовали красно-черную мезенскую роспись, образы: животных, знаменитых в сказках и былинах птиц.



Гжельскую роспись и много других...



Самое главное для меня - нести богатство нашей народной культуры, донести ее до детей. Мне нравится детская спонтанность в образах, их необычное видение окружающего мира.

В своих работах я стараюсь передать всю гибкость линии, выразительность цвета, показывая детям свой личный опыт, как, например, дать инструменту новую жизнь, украсить пространство вокруг себя, наполниться эстетическим удовольствием.

В процессе работы я осознала, что меня вдохновляет прививать детям чувство прекрасного. Да, у нас бывают сложности, особенно в выполнении живописных элементов или ровных линий. Другие сложности чаще всего связаны с детской неусидчивостью, ведь декоративно-прикладное искусство требует от человека много терпения. Я стараюсь упрощать задания, но не за счет качества – например, разделяя длительный процесс на отдельные интересные задания.

В будущем мы планируем чаще участвовать в конкурсах, выставках, так как они заставляют повышать качество поделки, давать новые мастер-классы и прививать детям интерес к народному искусству России.

«Искусство, способствующее...»

Сборник материалов по итогам межшкольного педагогического семинара-практикума «Этнография в картинках»

Выпуск 2

2026

Рецензент:

Лунькова Н.П. – старший методист отдела подготовки и переподготовки кадров ГБУ КО РОМЦ, искусствовед

Составители:

Решетнева Инна Анатольевна – директор МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г.Балтийска

Мунтян Ольга Владимировна – заведующая ПДОУ, преподаватель высшей квалификационной категории МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г.Балтийска