

РАКУЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

РАКУЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Методические рекомендации по программе
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
РУССКОГО СЕВЕРА"

Выпуск № 6

Архангельск
1995

Печатается по решению РИСа АО ИППК.

Автор - **ПАНДИНА Любовь Владимировна**, учитель ИЗО Савватиевской
ср. шк. Котласского района Архангельской области.

Научный руководитель - **Шпикалова Т. Я.**, доктор пед. наук, профессор
НИИ НО, г. Москва.

Рецензент - **Гришин В. П.**, методист АО ИППК.

© Архангельский областной
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования,
1995.

ЗЕМЛЯ наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами - одаренными людьми, творившими яркое, самобытное искусство. Это и зодчие каменных храмов, и создатели народных песен и сказок, и кузнецы, и гончары, и резчики по дереву, и живописцы. В своем творчестве они отражали чаяния и мечты крестьянина, его видение мира, его духовную жизнь, добро и справедливость. Поэтому-то их работы не утратили ценности и по прошествии многих лет. Народные промыслы складывались на протяжении столетий. От матери к дочери, от отца к сыну передавалось мастерство. И в каждом ремесле за века его существования выработались особые приемы и секреты подготовки материала, своя технология изготовления.

Начиная с середины XIX века и кончая моментом затухания промысла в 1930-е годы, Ракульская роспись тоже приобрела свои глубокие самобытные традиции. Она совершенно не похожа на росписи, которыми занимались в округе (пермогорскую, борецкую, устюжскую), и в период своего расцвета несколько не уступает по художественным достоинствам наиболее популярной росписи Пермогорья. Но популярностью она пользовалась в основном только в Черевковском районе.

Центр Ракульской росписи - деревня Ульяновская, которая находится в нескольких километрах от впадения в Северную Двину небольшой речки Ракулки, по имени которой и называли этот тип росписи прялок с желтым фоном.

В характере орнамента Ракульской росписи, особенно ранних произведений, датируемых серединой XIX века, имеются черты, которые позволяют говорить об их близости к миниатюрам поморских рукописей, выполненных на реке Выг.

В деревне Ульяновская росписью прялок и набирух (кузовков для ягод) занималась только одна семья Витязевых. Ремесло в этой семье передавалось из поколения в поколение. Тот факт, что никто в деревне и в округе, кроме семьи Витязевых, не занимался росписью, наводит на размышления. Не являлись ли Витязевы семьей старообрядцев, которая, скрываясь от гонений, в середине XIX века была вынуждена покинуть одно и переместиться в новое, более безопасное место, где вместо переписки и оформления книг занималась росписью бытовых вещей, сохранив в своем творчестве традиции древнерусского искусства?

В большинстве произведений Ракульской росписи главную роль играют золотисто-охристый и черный цвета, а сопутствуют им чаще всего глубокий зеленый и коричнево-красный. Орнамент очень крупный, в основном он состоит из декоративных листьев. Черным цветом

исполнен не только контур, но и другие детали - усики, завитки, прожилки. В некоторых произведениях Ракульской росписи по всему орнаменту рассыпаны белые полукружия.

Роспись ракульской прялки строится по четкой схеме. Фасадная сторона делится на три части. Нижняя часть - ножка и ее расширение, переходящее в лопасть, - заполнялась вертикальной веткой с крупными, симметрично расположенными листьями и черными усиками. Выше, на самой лопасти, в центре - квадрат, где в условной манере рисовалась птица, напоминающая сороку или курицу. Верхнюю, самую большую по размеру часть лопасти занимает ветка S-образной формы с крупными листьями, то сдвоенными, то собранными в трилистники. Роспись внутренней стороны прялки в своей нижней и средней части почти повторяет фасадную (рис. 1).

Покрывая росписью предметы быта, народные художники превращали их в подлинные произведения искусства, которые до сих пор приносят нам радость, заставляют восхищаться талантом творцов и рассказывают о духовной красоте простого русского человека.

ЭЛЕМЕНТЫ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ

Рис. 1. Ракульская прялка, фасадная и обратная сторона.

Рис. 2. Элементы Ракульской росписи.

Назначение завитков, капелек-брызг, усиков, полукружий - украшать изделие. Выполнены они черным цветом. В нижней части таблицы показаны фрагменты кустиков, которые выполняются кистью.

Рис. 3. На бордюре - крупные капли с завитком, ровные ритмичные стежки из плотно поставленных полукружий оранжевого цвета, а под ними, как волна, полоса зелени. В каждом углублении полукружий, как всплеск, - черные брызги легких штрихов вторят ее бегу. Ракульская роспись-графическая. Рисунок элементов подчеркивается по контуру черной краской.

Рис. 4. Птицы.

1. Маленькие птички с крохотной головкой, увенчанной хохолком, с грузным телом и легким, как усики растения, хвостом. Над спиной поднято одно крыло - легкая изогнутая линия с крохотными штрихами перьев.

2. Легкий черный контур. Рисунок не имеет мелкой штриховки на боках птиц. В рисунке чередуются черный и белый цвет. Этих птиц называют сороками.

3. Птицы-курицы, по силуэту крупнее. Они выполняются в цвете.

Рис. 5. Последовательность рисования птицы.

1. Клювик и грудка на одной линии.

2. Головка маленькая, переходящая в грузное тело.

3. Намечаем крылышко и выделяем головку.

4. Заливка туловища цветом.

5. Выполняем хохолок, лапки - 3 лучика из одной точки - и прорисовку хвоста. В нижней части таблицы показана раскраска курицы.

Рис. 6. Ракульские кустики.

Форма листьев необычна, фантастична, некоторые из них похожи на крупную каплю, некоторые листья напоминают цветы тюльпана, есть листья гибкие и пластичные, с изящно заостренными кончиками. Цветовая палитра - охра, оранжевая, коричневая, красная, зелень травянистая, изумрудная, синяя. Роспись выполняется на золотистом фоне, поэтому цвета будут приглушенными, а не яркими, как на таблице.

Поэтапное выполнение ракульского кустика с птичкой (см. рис. 6а).

1. Начало кустика. Выполняем завиток в одну и другую сторону с уплотнением в виде листиков.

2. Нарощиваем кустик. Добавляем к кусту листочки.

3. Получился пышно цветущий кустик. Уравновесим его птичкой.

4. Обводка листьев по контуру и выполнение сороки.

5. Украшаем кустик. Выполняем усики - черные штрихи, идущие из углублений между листиками. И последний штрих - разброс белых полукружий по всему рисунку кустика.

Рис. 7. Фрагменты композиций с ракульских прялок.

Рисунки скопированы с ножек прялок. В современной росписи применяются для украшения изделий (разделочной доски, хлебницы).

Рис. 8. Растительный узор.

Изображена последовательность выполнения S-образной ветки.

1. Прорисовка листьев (листья разводятся в разные стороны), затем идет наращивание листьев, капелек.

2. Распределение листочков по цвету - при выполнении S-образной ветки (уравновешивание).

3. Так как Ракульская роспись графическая, листья, капельки обводятся по контуру черной тонкой линией. В Ракульской росписи листья окрашиваются в два - три цвета. Внутри листьев не всегда идет черная обводка. Пластичную форму листьев, плавные изгибы и повороты подчеркивает легкий черный рисунок спиралей-завитков, усиков, словно бегущих по всему узору. Роспись оживляют и белые полукружия, рассыпанные по листьям.

Рис. 9. Фрагменты композиций.

Рисунок снят с фасадных сторон ракульских прялок. Данную композицию можно использовать в росписи разделочных досок.

Рис. 10. Эскизы в росписи круглых изделий.

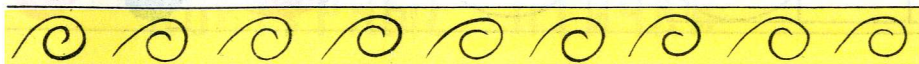
Эскизы узора в полосе можно применить в росписи сита, круглой хлебницы. Эскиз узора в круге - в росписи крышки круглой коробки.

РАКУЛЬСКАЯ ПРЯЛКА

Рис. 1

ЭЛЕМЕНТЫ РАКУЛЬСКОЙ РОСПИСИ: ЗАВИТКИ, КАПЕЛЬКИ-БРЫЗГИ, УСИКИ И ПОЛУКРУЖИЯ

УПРАЖНЕНИЯ

Рис. 2

ПОЛОСЫ (БОРДЮРЫ)

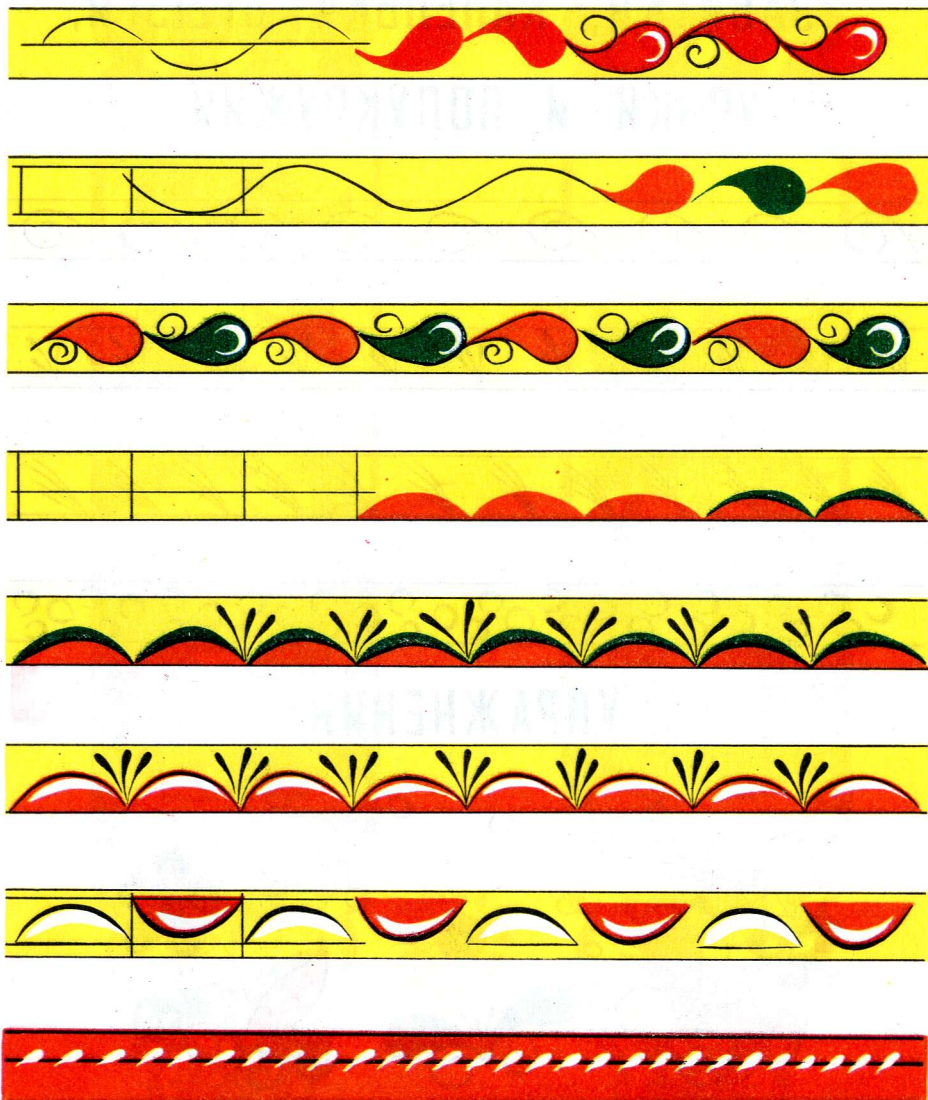

Рис. 3

РАКУЛЬСКИЕ ПТИЦЫ

КОНТУРНЫЕ ПТИЧКИ

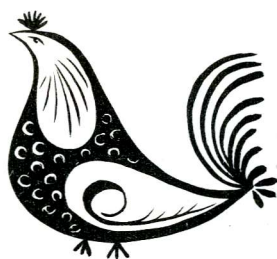
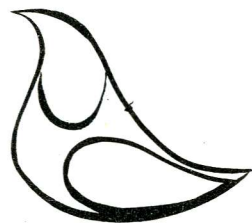
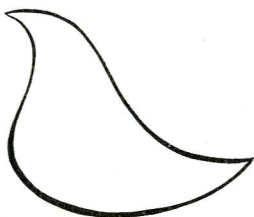
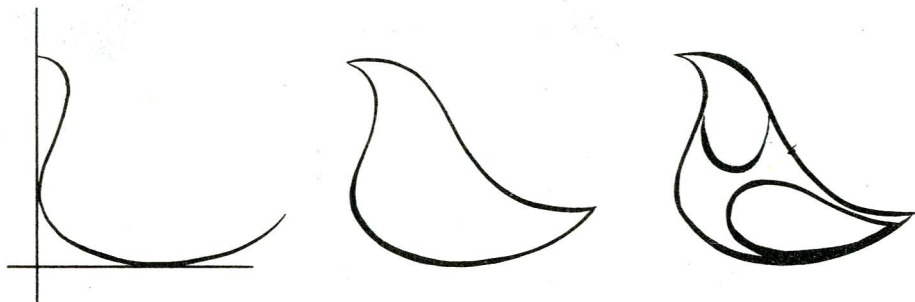

СОРОКИ

ПТИЦЫ – КУРИЦЫ

ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РИСУНКА ПТИЦЫ

РАСКРАСКА КУРИЦЫ

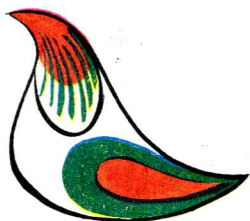

Рис. 5

КУСТИКИ

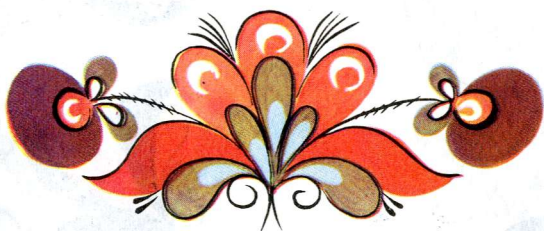

Рис. 6

ПОСТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАКУЛЬСКОГО КУСТИКА

Рис. 6а

ФРАГМЕНТЫ КОМПОЗИЦИЙ РАКУЛЬСКИХ ПРЯЛОК

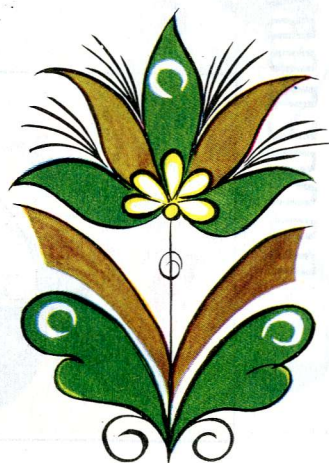
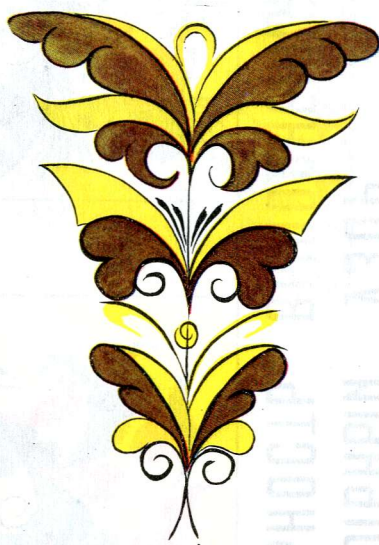

Рис. 7

ПОСТАВНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ УЗОР
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Рис. 8

ФРАГМЕНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

Рис. 9

ЭСКИЗЫ ДЛЯ РОСПИСИ КРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ

Рис. 10

Сдано в набор 6.06.94. Подписано в печать 10.11.95
Формат бумаги 60 x 84/16. Физ. печ. л. 1. Тираж 5000. Заказ 1537.

Издательско-полиграфическое предприятие "Правда Севера",
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.