Северные росписи, их роль в формировании творческого потенциала и экологической культуры обучающихся

Осекина Юлия Александровна,

преподаватель общеобразовательных дисциплин

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум»

Во все времена человеческий ум пытался решить две задачи: чему учиться и как учиться, чтобы постичь законы мироздания и в соответствии с ними построить свою жизнь.

Доктор педагогических наук М. М. Поташник так охарактеризовал труд учителя: «Педагогический труд не творческим не бывает и быть не может, ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда нестандартных факторов. Если же действия человека, работающего с детьми, не учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за гранью того, что называется словом «педагогический».

Творчество - деятельность людей, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека

Цель педагогики творчества - формирование творческой личности, для которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, творческий стиль в одном или нескольких видах деятельности.

Главные признаки творчества:

- создание нового или существенное усовершенствование известного;

-оригинальность, неповторимость продукта деятельности, её

результатов;

- взаимосвязь творчества и самотворчества, самосозидания, тоесть творческий человек постоянно работает над собой, над созданием нового.

Наши студенты по возрасту относятся к периоду ранней юности. Это своеобразная и очень важная для будущей жизни пора взросления. Именно возраст ранней юности (15—17 лет) является периодом жизни, когда личностно значимой деятельностью становится учебно-профессиональная, благодаря которой у юношей и девушек развиваются потребность в труде, профессиональные интересы, формируются элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы. Всегда следует помнить и о том, что в основе подростковой натуры лежит чувственно-эмоциональный фактор. Для сохранения и укрепления психологического здоровья подростка рекомендуется:

- учитывать каналы восприятия (аудиовизуальный, кинетический);

- проявлять эмоциональное отношение к своему уроку;

- опираться на наглядно-образное мышление студента;

- помочь раскрыть каждому студенту его творческие способности.

Если образовательные и специальные дисциплины - это сердце техникумовского организма, то творчество - лёгкие. И чтобы сердце билось в нужном ритме, чтобы личность развивалась достойно, нужен доступ свежего воздуха, а это и есть творческий потенциал человека. При всей значимости знаний, образованности человека, для раскрытия творческого потенциала студентов системообразующей основой воспитания в своей деятельности как педагог всё же считаю – духовность - способность понимать другого, сострадание, милосердие и доброта. Ведь моральные ценности и нравственные принципы и есть истинное богатство человека. Вот поэтому в процессе воспитания жизнеспособной личности особое значение следует придавать развитию эмоциональной сферы и духовным качествам подростка. Именно они создают творческое отношение к жизни, формируя при этом нравственные, духовные, познавательные и эстетические чувства личности. Работа в данном направлении ведётся уже не первый год. Каждый год тематика деятельности обновляется, но работает на общий результат – формирование творческой личности с высокой нравственной позицией.

В 2017 учебном году вместе с обучающимися проводилась работа по реализации проекта «Экологический марафон», представленного в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Архангельской области, а также приуроченного к году Экологии в Российской Федерации. Это позволило затронуть самые актуальные вопросы современности:

- воспитание неравнодушного, порядочного, эмоционального человека, любящего то место (независимо от его местонахождения), где он родился;

- создание условий формирования экологической культуры, основной чертой которой является ответственное отношение к природе;

- расширение и обогащение знаний, способствующих развитию экологической культуры обучающихся;

- развитие творческого потенциала личности студента.

Одна из ступеней реализации проекта «Экологический Марафон» – создание скворечников, оформленных росписями Архангельской области.

Этапы работы:

1.Определение важности создания скворечников для сохранения видового разнообразия птиц;

2. Создание скворечников по представленной схеме;

3. Изучение основных элементов росписей Русского Севера;

4. Представление информации о северной росписи по дереву в виде докладов на уроках экологии, посвящённых воспитанию экологической культуры;

5. Оформление скворечников росписями Русского Севера;

6. Выставка скворечников, а также применение полученной информации о росписях Русского Севера в рамках дня общеобразовательных дисциплин «Край родной, навек любимый!», посвящённого 80-летию Архангельской области;

7. Подведение итогов, реализации данной ступени проекта «Экологический марафон»

Почему скворечники?

«Бог дал нам птиц, чтобы мы видели каждый день, что такое красота. Но мы редко смотрим в небо и забываем про красоту и свободу» (Конфуций) Благополучие человека зависит от его правильно построенных взаимоотношений с природой. И бережное отношение к природе должно стать нормой поведения людей.

Почему Северные росписи?

«Человек живёт не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы» Д.С.Лихачёв

Наш северный край интересен своей удивительной неброской по красоте природой, славен он своей историей, культурой. А ещё наш Север – край песенный, сказочный, былинный. Край литературный, художественный.

Даже простого списка северных стилей росписи по дереву достаточно, чтобы объяснить, почему Русский Север всегда считался кладовой народного творчества. На территории Архангельской области сегодня уверенно различают двенадцать стилей: мезенскую, важскую, ракульскую, пермогорскую, шенкурскую, борецкую, пучужскую, пижемскую, тоемскую, каргопольскую, уфтюжскую и онежскую росписи. Много это или мало? Например, в ближайшей к Архангельской, Вологодской области, насчитывают четыре-пять стилей; а в Нижегородской – три-четыре. Во всех остальных субъектах нашей необъятной – по одному. На зимней олимпиаде в Сочи 2014 года Мезенская, Уфтюжская, Ракульская и Северодвинская росписи достойно украсили олимпийское лоскутное одеяло ремёсел.

Традиции народной росписи уходят корнями в глубокую древность. Они получили широкое распространение по всему Северному краю. Центры росписей зарождались по берегам рек, от них, чаще всего, росписи и получали свое название. В русском народном искусстве XVIII - XX вв. сложились два основных направления декоративной росписи: графическая и живописная, свободно-кистевая. К графической росписи, уходящей корнями в XVII в., относятся росписи Борка, Пучуги, Нижней Тоймы, Пермогорья, росписи, бытовавшие по рекам Пинеги, Мезени, Печоры. В них присутствуют геометризованные, сюжетные, растительные, зооморфные и антропоморфные мотивы. Их объединяла техника росписи по предварительной грунтовке левкасом яичными и клеевыми красками (техника, связанная с иконописью с профессиональным искусством). Росписью, как и резьбой, украшены предметы крестьянского быта: ендовы, скобкари, ковши, ставы, жбаны и солоницы, берестяные туеса и лубяные короба, люльки и сундуки, дуги и грабли, вальки и прялки.

В Архангельской области яркими представителями свободной кистевой
росписи были Вельский и Шенкурский районы. Художественные особенности кистевых росписей в значительной степени обусловлены приемом выполнения орнамента кистью от руки без предварительного рисунка. Этот, на первый взгляд, чисто технический момент, во многом определил ее стилистический характер. От него шли приемы живописной раскладки по «чувству» красочных пятен, свобода и непринужденность композиции, разнообразие трактовки мотивов. В северных кистевых росписях цвет, цветовое пятно играют большую роль. Мастер работает крупными сочными мазками с применением белильных оживок. Чаще всего северные кистевые росписи украшали прялки, свесы кровли, фасады жилища, перегородки, двери в интерьере избы, мебель, сундуки, дуги, сани. Растительный орнамент, как правило, исполнялся на плоскости.
По композиции он обычно напоминал небольшое декоративное панно, отличающееся своеобразной монументальностью. Особенности символического образного строя этого орнамента основаны на отношении к миру природы как источнику человеческого счастья. В. М. Вишневская отмечает: «Народный идеал счастливой, привольной жизни раскрывался в образе не небесного, а реального, земного рая, поэтическим олицетворением которого является изображение бутонов и цветов, цветущих ветвей, букетов, вазонов, винограда и птиц на ветвях. Композиции с цветущими деревьями и цветами воспринимались как символ прекрасной земли, дарованной людям для жизни привольной и счастливой». Таким образом, в северных кистевых росписях в создании общего эмоционального настроя огромную роль играет как символика орнаментов, так и символика цветового решения.
 Северные росписи:

Старой **Олонецкой (Онежской) росписи** по дереву свойственен синий, реже зеленый фон (позже появился красно-коричневый). Основой украшения был цветочный узор в виде вытянутого букета, раскинутого на плоскости. Характерной чертой является декоративность, крупномасштабность письма и свободная, непринужденная кистевая манера; иногда встречаются прялки этого вида, на которых роспись выполнена более сухо и симметрично.

Для **Каргопольских** росписей характерен аналогичный цветочный рисунок, порой это букет из четырех красных роз в вазоне. Листья цветов имеют простую форму. В начале XX века на роспись прялок, как и на многие другие элементы народной культуры, оказала влияние городская культура и различные художественные стили, в том числе и стиль модерн. Следы такого влияния можно заметить в росписях прялок, интерьеров и фасадов домов (в т.ч. оконных наличников, ставней).

[**Шенкурская роспись.**](http://www.cultnord.ru/Shenkurskaja_rospis.html) Говоря о росписях бассейна реки Ваги, значимого центра художественной живописной культуры Русского Севера, следует помнить, что так называемые шенкурские росписи имеют отношение только к росписи прялок и других бытовых предметов (коробов, сундуков, плетеных корзин и пр.). Центром зарождения Шенкурской росписи считаются деревня Глубоковка и город Шенкурск. Предположительно в начале зарождения шенкурской росписи стояли выходцы из Новгорода, люди, близко знакомые с живописными и графическими орнаментами Древней Руси, возможно – переписчики книг и раскольники. К тому же, существует мнение, что в основе шенкурской росписи лежат резные орнаменты по дереву, а позже резьба была заменена на роспись. Цветовая гамма шенкурской росписи в основе имеет оранжевый или красный фон. Иногда встречаются охристо-желтый, изумрудно-зеленый или темно-синий тона. Наиболее популярный сюжет шенкурской росписи – три светлых цветка, напоминающих розы, вертикально расположены на красном фоне. Цветки, как правило, разных размеров, но центральный – пышнее остальных. Каждый отдельный лепесток «розы» делится на несколько разноокрашенных частей, прорисовывается черными линиями и покрывается белыми, золотыми или серебряными «оживками».

Предполагают, что **Важская роспись** развивалась из старообрядческой иконописи в конце XVIII века. Уже в середине XIX века Поважье было известным центром северной росписи по дереву. Наверное, человек, попадавший в Поважье в то время, ощущал себя прямо посередине настоящей русской былинной сказки, потому что расписано здесь было буквально всё: корзины и оконные ставни, шкафчики и скамейки, подшивка балкона и наличники, фасады и фронтоны домов, дуги и туеса, сани и детали ткацких станков, прялки и колокольчики. Украшение жилища и предметов быта расписным орнаментом указывало на зажиточность хозяина, являлось индикатором его социального статуса (как татуировки у африканских племён или золотые украшения современных рэперов), а, следовательно – произрастало из какой-то древней, весьма чтимой традиции. Если же предполагать, что важские росписи зародились в конце XVIII века, тогда причины повсеместного распространения бытовой росписи надо искать… в чём? В тяге «к прекрасному»? У крестьянина, занимавшегося тяжёлым трудом? Цветовая гамма Важской прялочной росписи широка: от зеленовато-золотистых оттенков до тёмно-оливковых. Яркие краски - например, красная охра - появляются позже. Устойчивым мотивом на прялках являются солярные символы, первоначально связанные с солнцем, небом и грозой. В росписи Поважья солярный знак претерпевал постоянное развитие: он трасформировался в кувшин или вазу; самовары (как символ достатка в семье); с начала XX века самовар сменил цветок или геометрическая розетка; а затем наступила очередь советской символики. Но не только символика и растительные мотивы являлись сюжетами деревенских домовых росписей. На прялках рисовали изображениями настоящих и мифических животных и птиц – коров, львов, кур, петухов и единорогов. При этом львы символизировали мужское начало, а единороги - женское. Общим для важской росписи по дереву считается тёмно-коричневый фон с цветками-розетками, которые обрамлены изогнутыми листьями, бутонами и цветами. На языке специалистов важская росписть «занимает переходное положение между свободно-кистевыми и графическими росписями и характеризуется свободной манерой исполнения без предварительной прорисовки».

[Пермогорские росписи](http://www.cultnord.ru/Permogorskaja_rospis.html) относятся к северодвинскому кругу, их мастера проживали в деревнях, расположенных в Красноборском районе Архангельской области, центром этих росписей считается дер. Мокрая Едома. Характер прялочных росписей отличается самобытным рисунком и ярким цветом, роспись лопасти прялки по белому фону делится, как правило, на две части: на верхней, большей, в круге находится Райская птица (или Сирин), а в нижней части - выезд на коне, запряженном в сани, имеющие силуэтный рисунок. Плоскости между частями сплошь заняты красными, черными и темно-зелеными витиеватыми рисунками листьев, бутонов цветов.

Ракульская роспись. Впервые центр народной росписи на реке Ракулке (приток Северной Двины) был открыт в 1959 году экспедицией Загорского музея-заповедника. Из материалов, полученных тогда, известно, что с середины ХIX века росписью в этих местах занималась семья Витязевых. Тот факт, что больше никто росписью в округе не занимался, позволил исследователям предположить, что эта династия являлась семьей старообрядцев. Понятие ракульской росписи искусствоведы связывают с определенной живописно-графической стилистикой. Рисунок на лицевой стороне прялки имел, как правило, трехъярусную композицию: пышная извивающаяся ветвь наверху, изображение птицы в середине, и цветок тюльпана-на ножке. Цветовая гамма росписи была достаточно богатой: красный, зеленый, оранжевый, желтый и золотой цвета создавали впечатление игры солнечных бликов. Особое значение придавалось желтому и золотому цветам — символам солнца, которое в жизни крестьян играло знаковую роль. Солнце — это жизнь, это лето, это урожай.

Верхнеуфтюжская роспись. Район Верхней Уфтюги, названный так по имени реки — небольшого притока Северной Двины, является настоящим музеем народного искусства. Местные крестьяне, лишенные из-за полного бездорожья общения с внешним миром, занимались здесь бондарным делом и мастерили туеса — небольшие берестяные короба цилиндрической формы с крышкой. Весной, во время разлива реки Уфтюги, вниз на Двину отправлялись баржи, наполненные туесами, которые затем продавались на базаре в Архангельске, Вологде, Великом Устюге и Сольвычегодске.

Когда возник этот промысел — неизвестно, однако в XIX веке он был очень широко развит, и росписью туесов занимались во многих деревнях, расположенных по обоим берегам реки Уфтюги. Самые известные — Ново-Андреевская и Якшаково. Для уфтюжской росписи характерно то, что большая часть поверхности остается не покрытой орнаментом, тем самым сохраняется красота материала. Фон часто подкрашивается тонким слоем краски, подчеркивающей теплоту и мягкость бересты. Композиция росписи всегда одна и та же - это гибкая веточка, несущая легкий цветок, раскинувшиеся, опушенные ресничками листья, несколько ягод, птички-кутеньки в различных позах. Со временем мастера уфтюжской росписи перенесли эти мотивы с туесов на прялки, а потом и в интерьеры избы.

Борецская и [**Нижнетоемская росписи**](http://www.cultnord.ru/Nizhnetoemskaja_rospis.html) представляют собой два куста этого вида народного искусства.

Название «борецкая» происходит от села Борок в Шенкурском уезде (ныне – пристань деревни Борок в Виноградовском районе Архангельской области). Село Борок относится к наиболее древнему поселению, известному уже в XV веке, и является важным центром прялочной росписи.

Второй куст - это многие селения вдоль речки Нижняя Тойма.

Эти росписи схожи, но имеют особенности, которые заметны при их детальном сравнении. В целом они все нарядные, многоцветные, имеют трехъярусный рисунок с золотом по белому фону и красный травный рисунок. В Верхней части изображены, как правило, два золотых окна, между ними многоцветный узорный куст, а на нем сказочная красного цвета птица с зелеными крыльями. В средней части - с полукружием - находится "древо жизни", а по бокам - две птицы. Нижняя часть прялки - это приезд жениха на красном или золотом коне. Возможны и другие интересные рисунки и сюжеты прялочных росписей в этом районе.

[**Пучугская роспись**](http://www.cultnord.ru/Puchugskaja_rospis.html) распространена вокруг села Пучуга, расположенного севернее Нижней Тоймы. Здесь можно встретить и сцены крестьянского труда, и сцены отдыха. Лопасть прялок, как и у борецких, трехчастная, в верхней части - окно золотого цвета, с причудливыми цветами, между ними - сказочная птичка. В средней части - "древо жизни" с витиеватыми ветвями, вписанное в арочную форму обрамления, по бокам также расположены птицы. В нижней части плоскости - на белом фоне - традиционный свадебный выезд с золотыми и зелеными конями и повозкой, на которой видна мужская фигура.

[**Мезенская роспись**](http://www.cultnord.ru/Mezenskaja_rospis.html)**.** Несомненно, самая таинственная и загадочная из всех северных росписей – роспись мезенская, воспроизводящая в своих сюжетах древнейшие архетипы Севера. Интересно, что название «мезенская» не имеет никакого отношения к городу Мезень, потому что центром росписи была деревня Палащелье на реке Мезень. Глубокая насыщенность мезенской росписи различной символикой позволяет трактовать её не просто как бытовую роспись, а как мироописание и мироощущение древнего покорителя Севера, столкнувшегося с неизведанными силами природы и новыми народами, которые только предстояло покорить. Ещё одним указанием на глубокую древность мезенской росписи является тот факт, что первоначально росписью занимались только мужчины. И использовали эти первые художники всего два цвета – красный и чёрный. Красный получали из охры – древнейшего красителя на Земле, а чёрный – из сажи. Сажу и охру смешивали со смолой и выдерживали в печи. Полученные краски наносили на негрунтованное дерево палочкой (тиской), пером или кистью из человеческого волоса. После высыхания красок поверхность олифилась, что давало дереву золотистый цвет. Так получались знаменитые мезенские росписи, завораживающие зрителя своей древней простотой рисунка и крайней сложностью символики одновременно. Обилие символики в мезенской росписи заслуживает самого пристального внимания исследователей. Именно в мезенской росписи наиболее полно отражены мифологические представления жителей древнего севера. Основа композиции мезенской росписи – трёхярусное деление росписи – относит нас к шаманским традициям, где мир делится на три яруса (нижний, средний и верхний; или явь, правь и навь, или подземный, наземный и небесный). В мезенской росписи на верхнем ярусе изображаются птицы, на среднем и нижнем – олени и кони. Это не просто олени и кони. Видимо, образ оленя здесь древнейший, родом из северного неолита, память о кочевых временах Севера. Образ коня явно связан с приходом русского населения. Конь на Руси считался оберегом, потому и появился «конёк» в русском деревянном зодчестве. Буквально каждый ярус мезенской росписи щедро укрыт вязью символических изображений солнца, неба, воды, дождя, плодородия, огня, урожая, зверей и птиц. При этом людей в мезенских росписях рисуют редко, и всегда – схематично. Мезенская роспись – это не просто красивая картинка. Это древний язык символов, неолитическая письменность, известная благодаря северным петроглифам и повторённая в мезенской росписи.

Печорские рукописи, выполненные староверами, отличались особенной пышностью растительного орнамента заставок и красотой заглавных литер. Этот средневековый орнамент и лег в основу [**Пижемской росписи**](http://www.cultnord.ru/Pizhemskaja_rospis.html)**.** Пижемская роспись известна с XVII века. Одна из древнейших росписей Русского Севера. Северная река Печора и ее притоки Цильма, Пижма и другие - места, где в XIX-начале XX в. существовал небольшой центр графической росписи. Пижемская роспись выполнялась акварельными красками - красной, зеленой, желтой, черной. Этот вид росписи значительно отличается от пышных и ярких северных росписей тем, что основной ее рисунок - это геометрический орнамент, выполненный черной краской (сажа с использованием смолы лиственницы) в виде ромбов, крестов, точек и т.д., с незначительным добавлением красной и зеленой краски. Эта роспись ближе всего к мезенской росписи, но в отличие от нее в пижемской росписи нет ни коней, ни птиц, которыми славится Мезень. Расписывали туеса, солонки, ложа кремневых ружей и в большом количестве ложки. Деревня Замежная на Пижме особенно славилась своими ложками. Ложки сохранили древнюю овальную форму и традиционный орнамент, они - легкие, прозрачные, как восковые. Геометрические узоры - линии, точки, крестики - имели глубокий смысл для древнего человека, который украшал свои предметы быта. Прямая линия может обозначать твердь небесную и твердь земную. Плавная линия обозначает воду, крест - символ огня или солнца. Ромб это земной знак, точки - семена, а ромб, разделенный крестом с ростками на краях, - это символ изобилия и плодородия, его помещали и на дне ложки, и на свадебном полотенце, и на подоле свадебной рубахи невесты как пожелание большой и полной семьи. Незнание законов природы вызывало страх перед стихийными бедствиями, и человек, изображая эти символы, пытался таким образом защитить себя от сил природы, т.е. символы были не только украшением предметов быта, но и являлись оберегами.
 Русский Север является сокровищницей культурных традиций. Мы же являемся наследниками нашей прекрасной северной земли: её истории, её культуры, всех тех бесценных богатств, которые созданы руками старших поколений. Нам, наследникам, бережно сохранять щедрые нивы и луга, звонкие песни, память о нашей малой Родине. Нам приумножать богатства родного края и его замечательные традиции, славить родную Архангельскую область.

"Русский Север - это огромный, раскинувшийся на тысячах квадратных километров музей, причем музей с большим запасом невыявленных и неисследованных экспонатов. Сохранить все это историко-культурное богатство для потомков - задача государственной важности, наш гражданский, патриотический долг. Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить Север как единое целое" - Д. С. Лихачев.

Воспитание патриотов Русской земли начинается с воспитания любви к своей малой Родине.

Литературные и интернет-источники:

http://www.cultnord.ru/Narodnaja_rospis.html

http://харовчане.рф/clubs/34_simvolika-severnyh-svobodnyh-kistevyh-rospisei.html

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2

http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rospis-po-derevu/severodvinskaya-rospis/

https://www.semenkovo.ru/ru/node/1031

http://smittik.livejournal.com/82396.html

http://pomorsv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=541

Осекина Ю. А. Дидактический потенциал домашнего задания и наглядности в становлении специалиста. - Вельск: ГАОУ СПО «Вельский сельскохозяйственный техникум», 2012