

ПЕРМОГОРСКАЯ РОСПИСЬ

ПТИЦА - СИРЕНЬ

Пермогорская роспись. Короба – хлебницы

Своё название роспись получила по месту бытования. «Пермогорье» («первые по высоте горы») - пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, откуда на много верст было видно лютиковые луга, поля, синее небо до горизонта и алый цвет зари. Поэтому так ярки узоры в росписи умельцев Севера. Техника исполнения пермогорской росписи, принципы построения композиций, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией.

В такой коробе-хлебнице подавали хлеб к столу. Это был своеобразный ритуал, обряд.

Выходя замуж, девушка уносила ее как придано

Kykolnik

Изучение росписей русского Севера началось с 1959 года, когда музей - заповедник в Сергиевом Посаде организовал экспедицию на Северную Двину. Так были установлены и классифицированы три самостоятельных вида росписей: пермогорская, ракульская и северодвинские. К последним отнесли близкие по композиционному строю борецкую, тоемскую и пучугскую росписи.

Пермогорье - это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые по высоте горы. В 4 километрах от нее раскинулись деревни Большой Березник, именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская, Черепанове. Эти деревни, объединенные общим названием Мокрая Едома, и являлись центром пермогорской росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего времени. А с конца 60-х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике "Беломорские узоры".

В последние годы светлые росписи русского Севера стали необыкновенно популярны. Они вновь удивили нарядностью белого фона, затейливостью композиции и простотой рисунка. Даже в музеях, где много старинной красоты, глаз сразу выхватывает те туеса и скобкари, сундуки и санки, люльки и прялки, что покрыты сплошным ковровым радостным узором вперемежку с птицами Сирии, пряхами и единорогами. Подобные предметы привлекли к себе интерес собирателей и деятелей русской культуры еще в конце прошлого века. Московские и петербургские музеи, частные коллекции П. И. Щукина, М. К. Тенишевой и И.С. Куликова (ныне его коллекция хранится в муромском музее) с удовольствием пополнялись художественно выполненными изделиями крестьянского быта. Приобретали их на ярмарках, в частности и на нижегородской, у торговцев - перекупщиков. Те хранили в тайне места промыслов, да и в любом случае не так-то просто было добрать-ся в далекие северные края. По внешнему виду эти росписи с Северной Двины были разные, хотя все сближались по тематике, композиционному построению и графическому рисунку пером с рукописными книжными миниатюрами. До поры до времени они носили одно общее название северодвинских.

Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией. Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки - корневого типа с большой широкой лопастью. Верх завершается "маковками", "городками", низ - "серьгами", по-местному "чусками". Обычно лицевая поверхность разбивалась на две части (ставы). Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопасти к стояку был ступенчатым, широким и уравновешивал такую композицию. Сюжеты на пермогорских прялках можно условно разделить на два чаще других встречающихся варианта. "В одном из них в верхней части на лицевой стороне прялки помещали медальон с птицей Сирии в райских куцах или несколько птиц у Древа жизни: Внизу изображали сцену катания на санях, свадебный поезд, на более ранних прялках рисовали выезд купца. Вокруг одного такого купеческого выезда среди прочих занятых надписей есть и такая: "Сей человек купеческое содержание имеет большима всякими товарыма дорогима занимается". А в верхней части около одной из птиц дается такое пояснение: "Сия птица отца нашего истиннаго сотворение" (орфография сохранена).

Кстати сказать, такие сопроводительные надписи которыми больше других росписей изобилует Пермогорка, тоже свидетельство традиции книжников-рукописцев. В Государственном музее этнографии хранится пермогорская прялка с изображением рукописной мастерской. А ведь народные художники изображали только то, что хорошо знали, с чем сталкивались в быту. Такая связь крестьян с книгами, лицевыми рукописями не должна удивлять.

В другом варианте на фасадной (лицевой) стороне прялки изображались "супрядки", как по-местному назывались посиделки. Девушки и женщины сидели, как полагается пряхам, под окошками - по-пермогорски в "шашечку". В нижнем ставе изображался свадебный поезд. Кстати сказать, "супрядки" начинали свадебную тему и в жизни, и в рисунках художников. На тыльной стороне прялок вверху изображались птицы в райских кущах как символ благополучия в доме, а внизу - счастливая семья за трапезой.

Кроме всего, само жилище, дом изображался также по традиции книжной миниатюры - в разрезе, с шатровой крышей и часто с единорогом и львом по обе стороны. А между прочим, эти звери, да в такой же позе на задних лапах, были символом московского Печатного двора и изображались на книгах. Оттолкнувшись от них, рисовали свое, знакомое: так, единорог больше походил на коня, а шатер - на северную высокую избу в 2-3 этажа (вот где были и вправду "высокие терема").

На одной из прялок под шатровой крышей мы видим семейное застолье, а внизу под ними свинью. Так и было: жили в верхнем этаже, а внизу держали сено и скот.

Первый вариант росписи оказался более устойчивым. Также встречаются пермогорские прялки, поверхность которых не разделена на ставы: пряжи, домашние животные и птицы, повозки, охотники и прочее, находятся как бы в одном временном пространстве посреди растительных мотивов. Есть на прялках и изображения кораблей.

Расписывали в Пермогорье не только прялки, но и множество других обиходных вещей. Сохранились необыкновенной красоты люльки „хлебные короба, туески (бурачки), енды. И часто роспись соответствовала назначению предмета: на хлебнице изображен обед, на колыбели - сама колыбель с младенцем и вся последующая жизнь человека в трудах, на блюде - большая рыба. Роспись несла красоту и радость, утверждая заодно и моральные устои крестьянской семьи.

Чтобы легче представить, что изображали на утвари, можно рассмотреть хлебницу (см. рис.). На крышке в центре - розетка в зубчатом круге, семейная трапеза, лев, единорог и птицы. На стенках - одна за одной по окружности следуют жанровые сценки: поездка в возке, бык, единорог, охотник и птицы, ткачиха за станом, пряжа за прялкой, швея за швейкой, мальчик на коне, мужчина с пестерем за плечами и кузовком в руке, мальчик с собакой на поводке. Свободное поле стенок заполнено растительным узором, а по ободкам крышка и низ расписаны геометрическим орнаментом из полурозеток и "городков".

А еще изображали служивых солдатиков, сбор березового сока, рубку леса, доение коровы и многое другое. Современные художники могут делать свои житейские наблюдения и отражать их в рисунке, следуя примеру старых мастеров. Те были очень конкретны, насыщали изображения деталями: тут и новомодная шаль на плечах у пряжи, высокий гребень в прическе, повойники, кустушки, оконца где слюдяные, где стеклянные. Именно эти бытовые подробности помогли искусствоведам определить время изготовления многих предметов.

Последовательность росписи прялки.

(По воспоминаниям дочери мастера А.Л.Мишарина)

Сперва наносили грунт (мел с клеем), затем покрывали белилами, ножом и циркулем наносили контуры рисунка, раскрашивали, а поверху гусиным или сорочьим пером наводили черной краской контур, олифили.

Пермогорская роспись - графического типа, так как первоначальный рисунок наводится контуром, а затем по нему накладываются цвета.

Основным цветом был красный, сопутствовали ему зеленый и желтый. Иногда использовали и синий кобальт, чуть "золота". На более ранних образцах краски приглушенные, желтый был ближе к охре, красный к темно-вишневому или терракотовому, глухой зеленый. На более поздних образцах мы видим белые фоны, яркие краски. Особенно наблюдается это в работах мастера Е.М.Ярыгина, его росписи и впрямь ярые, сочные, контурный рисунок чеканный. У разных мастеров были свои излюбленные сюжеты. Так, братья Мишарины (рис.1)рисовали ездки в санях, коней, братья Хрипуновы - птицу Сирина. Также известны фамилии других талантливых пермогорских мастеров: братьев Ярыгиных и Хвостовых (рис.3,4

Методические рекомендации Пермогорские узоры (беседа)

Удивительно своеобразна и красива природа Севера. Мы отправимся с вами в путешествие по Северной Двине - в гости к мастерам Пермогорья. Чем ближе цель нашей поездки, тем выше горы. Вот и Пермогорье, расположенное на самом высоком берегу Северной Двины. Поэтому и названа Пристань "Пермогорье", что здесь первые по высоте горы.

От дебаркадера вверх идет крутая лестница - 130 ступенек. Зато когда поднимаешься на самый верх, открываются такие дали, что невольно хочется остановиться и оглядеться: алый цвет зари, желтые лютики и светлое-светлое небо... зеленая трава,

Вот откуда, оказывается, яркие узоры в росписи художников Пермогорья. Они повторяли то, что видели в родной природе Севера. Вместе с яркой росписью в жилище крестьянина входило солнце и лето даже в темный зимний день.

В 4 километрах от пристани, в деревнях Большой Березник, Грединская, Черепанова (общее название - Мокрая Едома), испокон веков жили люди трудолюбивые и веселые, одним словом - мастеровые. И действительно, простые крестьяне создавали неповторимую сказку, радующую и согревающую сердце. Все свои изделия мастера изготовляли из липы,

Солоница-коники

Роспись превращала их в подлинные произведения искусства. Используя всего несколько элементов: бордюры-ленточки, округлые листочки и ягодки, трилистники, тюльпановидные цветы, петушков, птицу Сирии, а также жанровые сценки из повседневной жизни, небогатую палитру - красный, желтый, зеленый цвет и черный контур, гусиное или сорочье перо, пермогорские мастера расписывали предметы быта, которые служили им долгую службу.

Крестьянские семьи были большие, соль дорогая, и ее выносили на праздничный стол в солонихе.

В коробе-хлебнице подавали хлеб к столу, это был своеобразный ритуал, обряд. Выходя замуж, девушка уносила ее как приданое. С туеском (рис.1) и набирухой (рис.3) ходили деревенские ребята в лес по грибы да ягоды. В набируху дары леса собирали, а в туесок наливали квас или ключевую воду, которая весь день на солнышке оставалась такой же холодной, как и в самом ручье или ключе. Для пива и хмельных напитков была предназначена другая парадная посуда из дерева.

Скобкарь. Рис.2

Набируха. Рис. 3

"Сей бурачок очень крепок и угод..." Рис.1

С 6-8 лет девочка в крестьянской семье начинала готовить "е приданое к свадьбе: пряла нитки на прялке, чтобы потом наткать полотна для полотенец, рубах и сарафанов. Отец делал маленькую детскую прялочку. А жених дарил ей невесте красивую расписную прялку, и шла она по деревца посиделки, гордо неся ее, чтобы все видели эту красоту. Считалось: у кого самая красивая прялка, ту больше всего жених любит.

Пряла девушка пряжу на такой прялке, и не казался ей вечер долгим, а труд утомительным. И в знак взаимной любви дарила она потом тканый расшитый пояс своему жениху со словами "Кого люблю, тому дарю"

Обрамление прялки и деление ее (по вертикали) на композиционные части ставы производятся поясками бордюров, что позволяет предположить, что расписные прялки сменили более архаичные резные

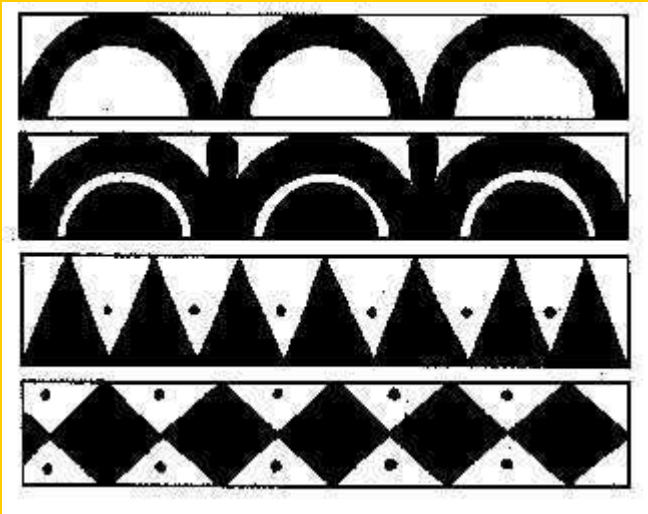
В росписи используются излюбленные мастерами цвета - красный, зеленый, желтый, реже синий. В ранних пермогорских росписях присутствовали красно-оранжевый, синий, охристый цвета.

Основные элементы пермогорской росписи Схемы фризových орнаментов. Ленточки. Бордюры.

Некоторые предметы украшались только ленточками-бордюрами, иногда бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером. Ленточки и бордюры строятся из треугольников, ромбов, дуг с капельками.

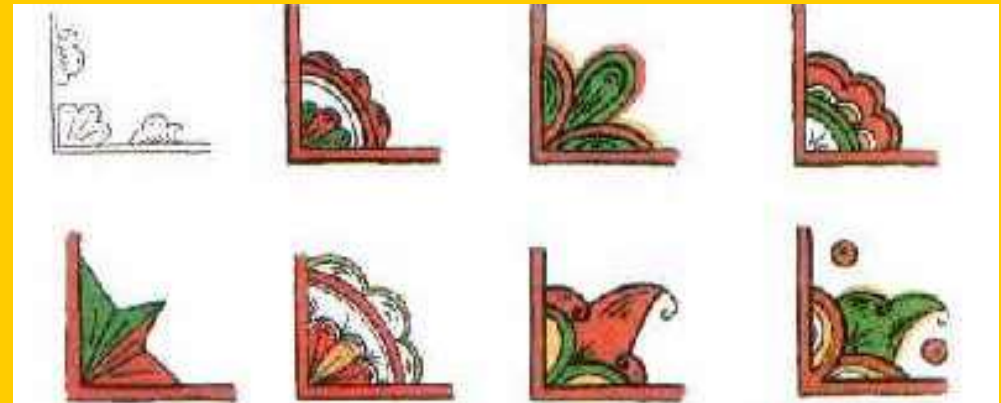
Всю работу над бордюром можно разделить на 4 этапа:

- 1 - вся ленточка выполняется желтым цветом
 - 2 - отдельные элементы выполняются зеленым цветом,
 - 3 - красным цветом выполняются остальные элементы бордюра,
 - 4 - тонкой живой линией прорисовывается оживка, контур элементов бордюра.
- Такой порядок нанесения красок наиболее удачен.

Углы

Углы в пермогорской росписи выделяются и оформляются особенно затейливо.

Основной растительный мотив пермогорской росписи - образ цветка, проклюнувшегося зерна. Цветок бывает нескольких видов, он может быть как симметричным, так и несимметричным. Сердцевинка цветка может состоять из большой капельки желтого и зеленого цветка и из кустика тех же цветков.

На рисунке показана поэтапная работа над цветками трех видов.

Птица Сириин

Птица Сириин птица счастья,
Птица - дева, птица-оберег!

На гибкие побеги нанизаны трехлопастные изогнутые листья - цветы с острыми кончиками и тюльпановидные цветы, иди них кустики из округлых листьев и ягодок.

В этот растительный узор вписывается птица с женским лицом - Сириин. На рисунке показаны упражнения для изображения птицы Сириин.

Полезно порисовать птицу в разные стороны, это очень сложный элемент росписи, который всегда присутствовал в росписи прялки.

Рекомендуется провести небольшую беседу о птице Сириин. Дети не должны путать северную птицу Сириин, которая считается оберегом, птицей, несущей добро, счастье в дом, с легендарными птицами - девами, поющими сладостные мелодии, зазывающими морские корабли на рифы.

После изучения этого элемента желательно составить композицию в круге, т.к. птица Сириин всегда обрамлялась кругом с одним из видов бордюра.

Наталья Курничёва

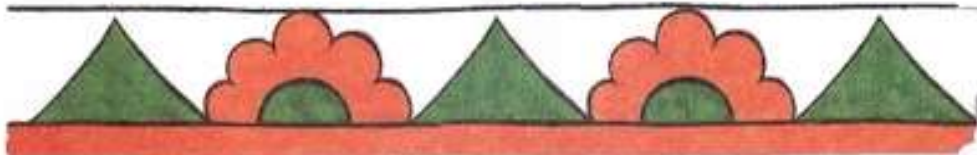
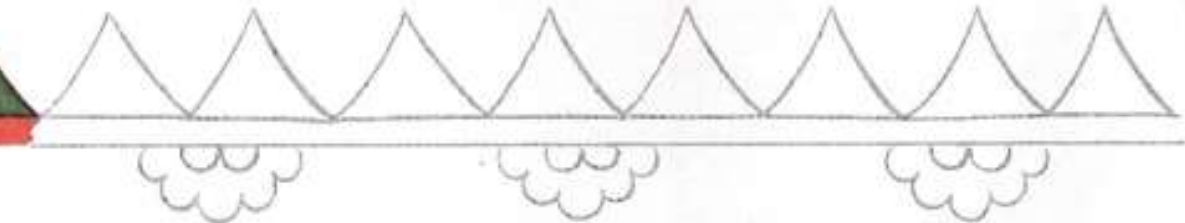
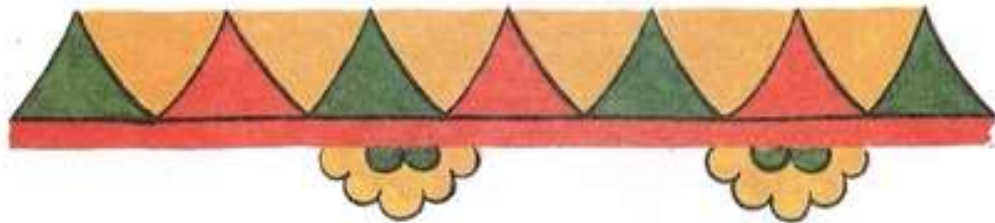
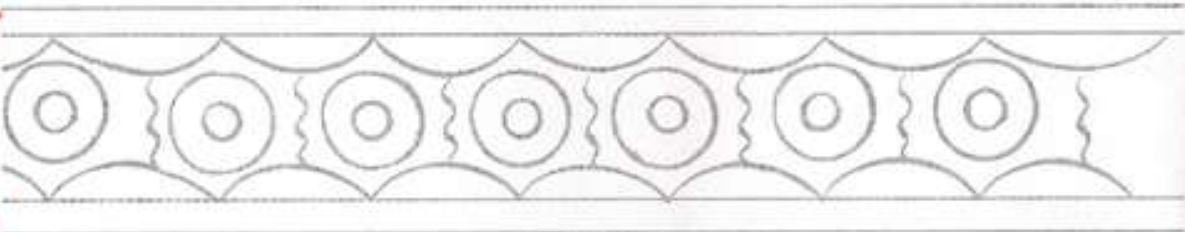
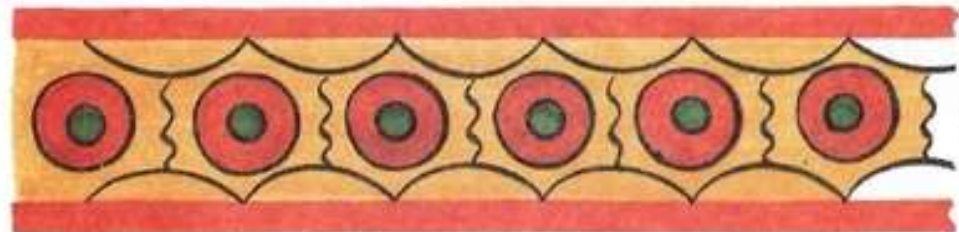
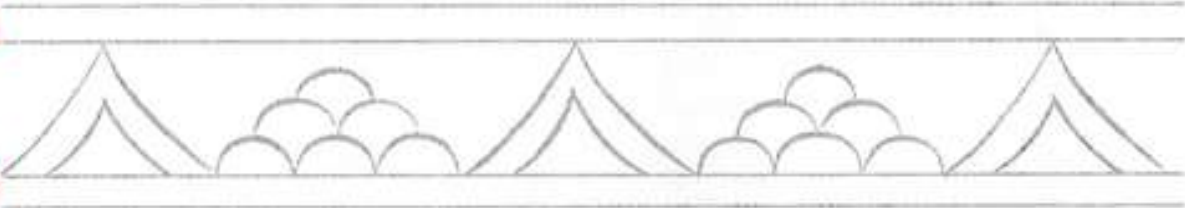

Ю.Г.ДОРОЖЕН

УЗОРЫ
СЕВЕРНОЙ
ДВИНЫ

ЗАНЯТИЕ 1. ЯРКИЕ КРАСКИ СЕВЕРА

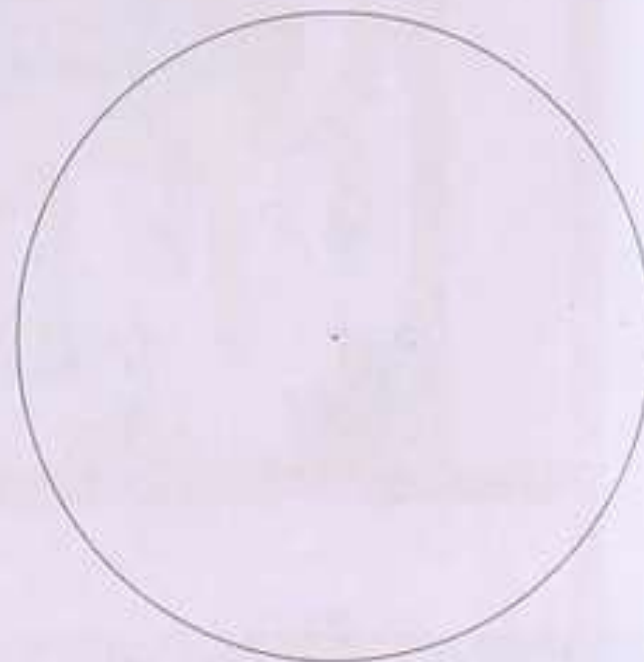
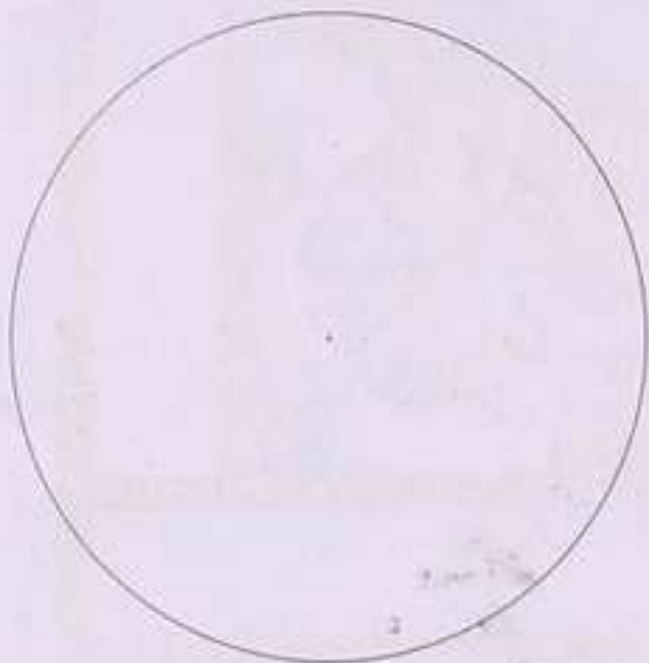
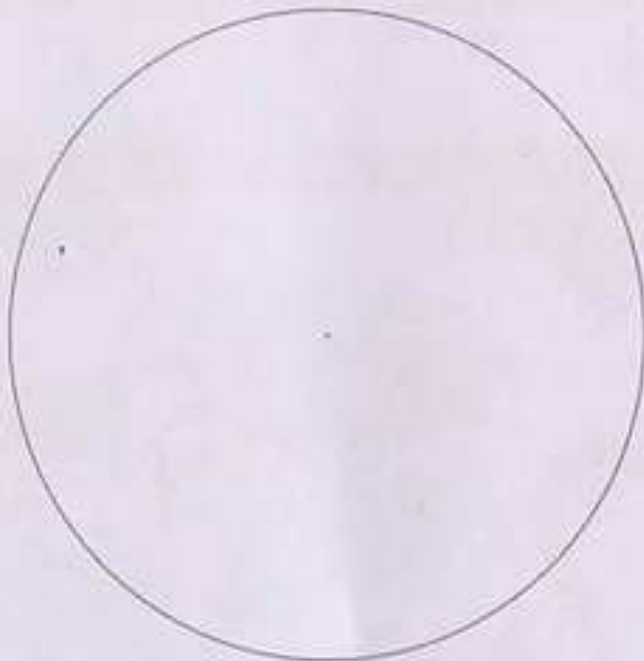

ЗАНЯТИЕ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ

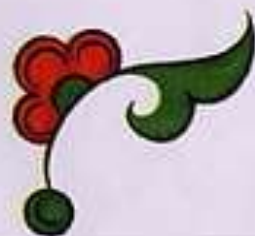
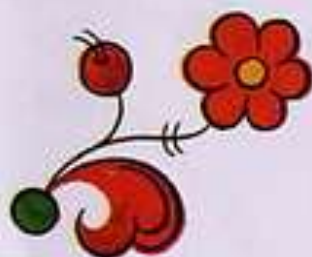

ЗАНЯТИЕ 7. ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ

Примеры росписи листьев, ягод и цветов.

Последовательность выполнения рисунка

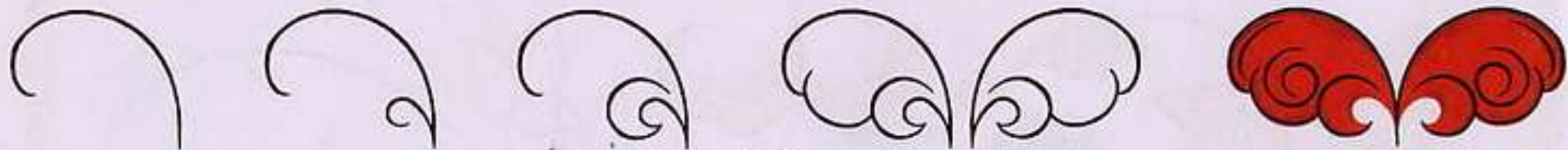

Рис. 1

Варианты формы цветка

Рис. 2

Примеры формы и заливки середины цветка

Рис. 3

Последовательность цветовой заливки

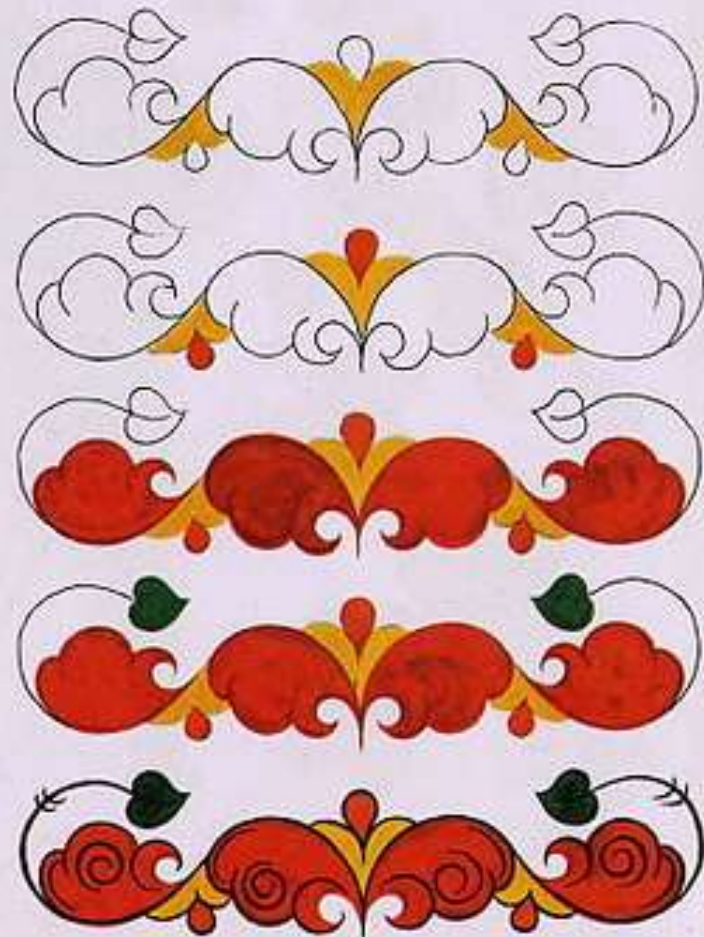

Рис. 4

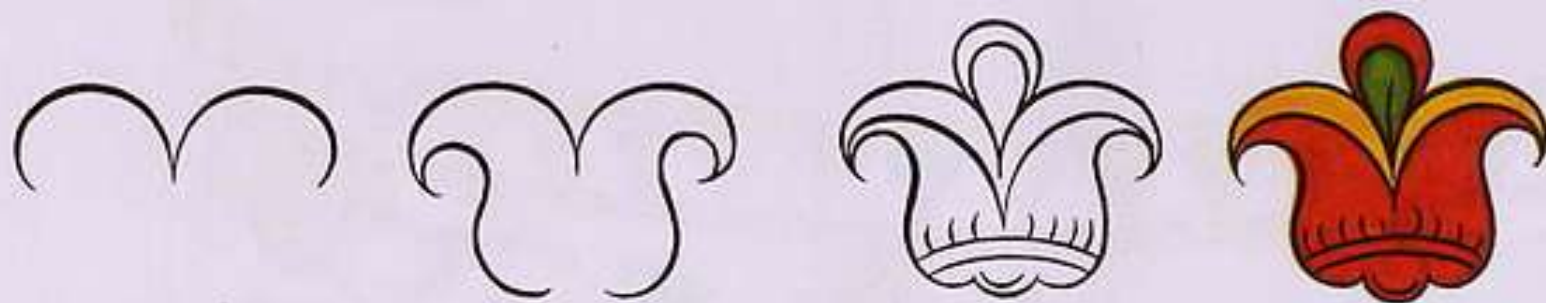

ЗАНЯТИЕ 9. ЧУДО-ТЮЛЬПАН

Виды пермогорских тюльпанов

Последовательность выполнения росписи малого тюльпана

Последовательность выполнения росписи большого тюльпана

