

**Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»
Художественное отделение**

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ» ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШИРМЫ

Допущена к защите
зав. художественным отделением
_____ М.А. Селиверстова
«__» _____ 2020 г.

Выполнила студентка
_____ Д.А. Рыбина

**Руководитель
дипломной работы**
_____ С.А. Савинова

**Консультант
дипломной работы**
_____ Н.А. Худякова

Работа защищена
«__» _____ 2020 г.
Оценка _____

Самара 2020 г.

Содержание

Введение.....	3
1 Использование Мезенской росписи в изделиях декоративно-прикладного искусства	7
1.1 Особенности Мезенской росписи	7
1.2 Декоративная ширма как вид изделия декоративно-прикладного искусства.....	23
2 Технология выполнения росписи декоративной ширмы.....	32
2.1 Выполнение росписи декоративной ширмы.....	32
2.2 Экономическое обоснование.....	33
2.3 Экологическое обоснование.....	34
Заключение	38
Информационные источники	41
Приложение А Виды росписей Северной Двины и элементы Мезенской росписи	44
Приложение Б Виды ширм.....	50
Приложение В Ход работы на декоративной ширме.....	51

Ведение

«Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника. Где дух не водит рукой художника, там нет искусства.»

Леонардо да Винчи

Искусство пробуждает яркие представления о культуре, развивает чувство прекрасного. Искусство – это один из элементов культуры, результат творческой деятельности человека, направленной на художественно-чувственное познание и отражение мира через призму собственной субъективности¹.

Декоративно-прикладное искусство несет в себе не только предметный мир, но и хранит и передает традиции народов наших предков. Народное искусство показывает характер культуры региона, где она зарождалась. При изготовлении изделия мастер задумывается не только о его применении, но и о духовном составляющем. Оно отражает неповторимый для каждого народа мир духовных ценностей, где выражаются моральные и нравственные ценности. Народное искусство – это связь прошлого с настоящим, которая хранит в себе художественные традиции.

«Палащельская» или по другому «Мезенская» роспись загадочна и полна тайн, никто не знает о ее происхождении. Она может рассказать целую историю, подобно наскальным рисункам, исследуемых археологами. Кто бы мог подумать, что такая простая на вид роспись с стилизованными лошадьми, птицами, людьми может поведать нам целую культуру северного народа. Удивительно то, что каждый элемент орнамента несет в себе определенное значение, будь то завиток, треугольник, ромб или просто прямая линия, каждый элемент композиции часть истории описанной на изделии.

Простота каждого элемента в сочетании друг с другом создает удивительную красоту, которая отображает традиции быта человека на

¹ Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и понятий

предметах повседневного быта. Как говорила Шелепеева О. Н. в своей книге «За их суровостью и даже некоторой аскетичностью скрывается такая глубина, такая мощь, такая первозданность!»². Яркое и контрастное сочетание красного и черного будто заявляют о себе. Оно несет праздничность и торжество. Глаз не может упустить такое удивительное и самобытное произведение искусства.

Сейчас Мезенская роспись активно используется в сувенирной продукции. Ведь она одна из тех росписей с которой ассоциируют нашу культуру и традиции.

В настоящее время художественная роспись приобрела историческую и культурную ценность. Сейчас наблюдается возросший интерес к национальному художественному наследию и это не спроста, ведь народное искусство – это живая культура, которая может развиваться в современном мире, не теряя самобытности и в тоже время сохраняя традиции народного декоративного искусства.

Ширма – предмет интригующий, придающий помещению театральность и недосказанность. Изобрели ее в древнем Китае, затем она покорила Японию, не остались к ней равнодушны и в Индии, а немного позже она попала и в Европу. В Россию мода на ширмы пришла уже в конце девятнадцатого века.

Любой интерьер станет ярче и интересней, если его украсить таким необычным стильным элементом, как ширма. Это небольшая складная переносная перегородка, которая в доме может выполнять много разных функций: зонировать пространство, скрывать недостатки комнаты, быть декоративным элементом или цветовым акцентом.

Ширма – это не только практичная подвижная перегородка, разделяющая комнату на зоны, но и один из самых оригинальных декоративных элементов.

² Мезенская роспись / Шелепеева Ольга Николаевна, преподаватель ПТУ г. Реугова Московской области. Архангельский областной научно-методический центр культуры, 1992 г. 54стр.

Долгое время о ширме почти не вспоминали. Но сейчас к ней вновь обращено внимание дизайнеров, ведь только она может так скрыть или, наоборот, подчеркнуть нужные уголки жилища, что именно это придаст завершенность всему интерьеру.

Декоративная ширма имеет богатую и интересную историю, которая берет свое начало приблизительно в те же далекие времена, когда строилась Великая Китайская стена.

Ширмы в качестве перегородок имеют массу преимуществ. Это и дешевизна изделий, и отсутствие необходимости сложного монтажа, компактность, мобильность, возможность моментально ликвидировать перегородку при необходимости и непревзойденные декоративные свойства. Ширма в интерьере – это всегда удачное решение.

Объект исследования – декоративная ширма.

Предмет исследования – Мезенская роспись в оформлении декоративной ширмы.

Цель работы: разработать эскизы и выполнить роспись декоративной ширмы в технике Мезенской росписи.

Задачи работы:

- изучить технику Мезенской росписи, ее композиционные особенности, цветовую гамму и этапы выполнения;
- изучить виды декоративных ширм, функциональное назначение, современные формы;
- выбрать форму изделия под роспись;
- разработать эскиз в карандаше и цвете в технике Мезенской росписи на выбранную форму ширмы;
- выполнить роспись ширмы, согласно разработанному эскизу.

Методы исследования:

- теоретическое исследование и анализ научной и специальной литературы по выбранной теме дипломной работы;
- изучение и обобщение сведений;

- классификация и систематизация полученных материалов;
- сравнение;
- моделирование.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, информационных источников, приложения и практической части.

Во введении указывается актуальность исследования, объект и предмет исследования, цель, задачи, методы, а так же краткое содержание глав. Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается описание истории возникновения Мезенской росписи, характерные особенности ее орнаментально-композиционного построения, цветовая гамма, указываются какие материалы и инструменты необходимы для работы, дается характеристика этих материалов, а также широко представлен материал по технологии выполнения данной росписи. Во втором параграфе первой главы изучается ширма как предмет декоративно-прикладного искусства, история возникновения и распространения, рассматриваются виды ширм, область их применения.

Вторая глава состоит из трех параграфов. В них содержится технологический процесс выполнения росписи изделия, а также дается экономическое и экологическое обоснование.

В заключении подводятся итоги проделанной работы.

Информационные источники содержат список литературы и интернет-ресурсов, которые были изучены, проанализированы и использованы при написании дипломной работы.

В приложении собран весь наглядный материал по теме данной работы.

Практическая часть дипломной работы – это декоративная ширма, выполненная в технике Мезенской росписи.

1 Использование Мезенской росписи в изделиях декоративно-прикладного искусства

1.1 Особенности Мезенской росписи

Роспись Северной Двины - роспись мастеров изделий по дереву, существовавших в конце XVIII — начале XIX в. в селах по течению реки Северной Двины, впадающей в Белое море. Формировалось оно естественным путем в рамках художественных традиций культуры севера.

Северодвинская роспись — яркое и самобытное, одно из крупнейших направлений русской росписи. Роспись включает в себя сочетание архаичного крестьянского и языческого искусства, а так же отклики мотивов соседней Северной Европы. Популяризация росписей в крестьянской общине показывает ее способность к внедрению самых различных веяний, без особого урона для своей традиционности и этнической индивидуальности.

В русском народном искусстве XVIII-XX вв. появилось два основных направления декоративной росписи - графическое и свободно-кистевое (живописное)³.

Графические росписи связаны с искусством переписи и декорирования книг иконописью (Рисунок А.1). К ним относятся росписи Борка, Пучуги, Нижней Тоймы и Мезени. Переписчики и художники были знакомы друг с другом, и делились знаниями. Расписывая предметы быта, пучужский мастер Ф. Ф. Кузнецов, мастера из Нижней Тоймы Е. И. Меньшиков и В. И. Третьяков занимались в свой черед и перепиской, и оформлением книг.

В северо-восточных районах Русского Севера, водах Двины, Пинеги, Мезени, Печоры встречаются разнообразные графические росписи. Они содержат сюжетные, растительные и геометрические зооморфные и антропоморфные мотивы. Их комбинированная техника, неповторимость заключалась в том, что мастера творили яичными и клеевыми красками по

³ Виды росписи/URL: <https://mybiblioteka.su/8-80814.html> / Дата обновления: 07.09.15

грунтованной левкасом (мел смешивали с животным или рыбьим клеем с добавлением льняного масла) поверхности. Эта техника относится к иконописи и профессиональному искусству. В графических росписях важная роль давалась линиям контура орнамента, она четко подчеркивала изображения, выделяла на светлом фоне черным или коричневым цветом. Затем внутри обводки силуэты мотивов покрывали различными оттенками красного, зеленого, желтого, иногда голубого цвета.

Свободно-кистевая или живописная роспись получила широкое распространение чуть позже, во второй половине XVIII века⁴ (Рисунок А.2). Кроме общей техники графические росписи и свободно-кистевые связывает похожий мотив композиций и элементов - различные вариации цветов, которые наносились на масляном фоне масляными красками. К живописным росписям относятся ракульская, шенкурская, олонецкая, каргопольская, вятская.

Здесь выделяется художественное влияние городской профессиональной культуры, преобразованные крестьянскими художниками. Базу живописных росписей составляет нанесение гибкого, изящного, свободного кистевого мазка. Яркость цветовой гаммы увеличивается при цветном фоне. Одной из причин быстрого ознакомления и усвоения росписей в быт северных крестьян, заключалось в традиции украшать утварь и различные элементы повседневного быта трехгранно-выемчатой и скульптурной резьбой. Поэтому росписью и резьбой оформляли одни и те же вещи. Если резьбой декорировали только некоторые предметы, то росписью украшали практически любую поверхность.

В местах, где встречается трехгранно-выемчатая резьба, возникла свободно-кистевая роспись, а в районах расположенных в центре Русского Севера и Мезени была присуща как скульптурная, так и трехгранно-

⁴ О.И. Богданова, Т.Н. Попова директор М БО У ДОД «Петровская Д XIII » / Свободно-кистевая роспись./ МБУК «Организационно-методический центр» Тотма 2012г. 29 стр.

выемчатая резьба - там появились графические северодвинские, мезенские и пижемские росписи.

Так корнями всех видов росписей Северной Двины является древнерусское искусство: монументальная живопись, иконопись, миниатюра и декор книг. Зарождение расписного искусства в северодвинских селах произошло благодаря традиции древнерусского книжного рукописного издания. Книги в то время оформлялись при помощи декоративности, дополнялись узорами, орнаментами. Так мастера постепенно перешли с росписи книг на роспись предметов быта. Многие приемы и мотивы для книжной и иконной миниатюры мастера перенесли в роспись⁵.

Техника нанесения и сами красители имеют много общего с древнерусской техникой рукописания. Сперва на грунт наносили черный контур, который потом покрывали цветом. Краски разводили на яичном желтке, а затем стали использовать другие красители. Очень похожи на миниатюрах стиль изображения одежды персонажей, колорит, простота и сжатость рисунка. Прием соединения в одной композиции разновременных сцен так же взяты из книжной миниатюры и иконописи (Рисунок А.3).

На берегах Северной Двины в X-XIII веках селились переселенцы из новгородских, а затем и ростово-суздальских земель. Спустя некоторое время с юга, из московских земель, начинается волна эмиграции. Потоки переселенцев-новгородцев перемещались вдоль рек с севера, а выходцы с юга направлялись в разных направлениях и заселяли берега рек и озер. Так эти места заняли старообрядцы, поляки, переселенцы и перебравшиеся купцы. Эти территории становились землей уединения для тех, кто искал спокойной жизни по своим законам. Из разных мест люди несли с собой уже сложившиеся традиции, которые под воздействием новых территориальных, социальных и экономических факторов превратились и приобрели новые черты. Уже в XV-XVI веках в центре Севера начинают появляться местные,

⁵ Изобразительное искусство: иконопись, фреска, мозаика, книжная миниатюра/URL: https://studbooks.net/26674/kulturologiya/izobrazitelnoe_iskusstvo_ikonopis_freska_mozaiika_knizhnaya_miniatyura/ Студенческая библиотека онлайн 2013 – 2020.

специфические черты, они возникли в самых обширных художественных и торгово-ремесленных районах. Каждый из них вносил в повседневный уклад жизни что-то свое, так появилось и начало развиваться, достаточно активно, распространяться искусство переписи книг. Один из важных этапов в процессе переписи давался мастерам-писцам. Оформление рукописных книг происходило с помощью различных декоративных приемов, иллюстраций, красивыми виньетками, заглавными буквами⁶(Рисунок А.4). Мастера-переписчики перенесли эту декоративность в повседневную жизнь, начав расписывать повседневные предметы, придавая праздничность суровому быту.

Начавшийся в XVII веке хозяйственный и политический подъем Русского государства, давший толчок расцвету культуры и искусства, отразился и на жизни северо-русских земель.⁷ Именно в этот период на территориях Русского Севера начинают формироваться историко-культурные регионы. Помимо территориальных, социальных и рельефных условий, на них оказало влияние общественное устройство края, где крепостного права практически не было и присутствовала некоторая свобода крестьянства, которая сравнивалась в податном отношении к посадскому населению. Эта ситуация и дала мощную экономическую активность северных народов. Помимо повседневных бытовых занятий, земледелия и скотоводства здесь развивались добывающие и обрабатывающие промыслы и ремесла, в том числе художественные.

В конце 13 столетия в Вологодской и Архангельской губерниях появился промысел расписных работ. Местные мастера производили деревянные игрушки, орудия труда, посуду, мебель и прялки – эти предметы украшались росписью. В целом круг бытовых предметов, используемых для росписи, был очень велик: ковши, блюда, солоницы, туеса, набирухи и

⁶ Котлас в документах XVII Века(По материалам писцовых и переписных книг устюжского уезда)/URL: <https://kotlaslib.aonb.ru/doc/kotlas-v-dokumentakh.pdf>

⁷ Русский север /Сергей Лебедев/URL https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever / Дата обновления: 05.12.2014

многое другое. Прялкам уделялось особое внимание, они славились разнообразием росписи. Каждая вещь декорирована индивидуально, нанесение орнамента располагалось по форме предмета.

Для северных промыслов характерен фон дерева и бересты, это стало особенностью искусства этих мест. Мастера жили в окружении природного мира и буквально зависели от ее сил, поэтому ее образ всегда присутствует в народном творчестве. Это неоднозначные символы народного искусства, сопутствующие художникам в воплощении замыслов, путем сочетания различных природных явлений и событий жизни человека.

Образ солнца получил большое значение.

Круг (солнце) может быть основным мотивом узора. Иногда в центре круга помещается цветок с шестью или восемью лепестками. Мотив круга может заменяться ромбом или шестигранником с лучами или цветочным окружением, очень часто присутствует в росписях Севера (Рисунок А.5).

С образами многих птиц и животных связаны мотивы кругов и розеток, что свидетельствует о связи этих символов с небесным силам.

Основной сюжетной темой промысла Северодвинского края является поэтизированная жизнь народа и природы. Для работ брались самые яркие, ожидаемые, переломные события. Часто встречаемые сюжеты – свадьбы, посиделки, катание на тройках, чаепития, гулянья, а так же пахота, уборка урожая, кормление домашней птицы⁸(Рисунок А.6). В композициях северных видов росписей присутствует повествовательность. Например, сцены охоты. Эти рисунки символичны: фигура охотника - это жених, птица на дереве - это невеста, а вся сцена говорит, что жених охотится за невестой.

Особенностью Северодвинской росписи является отличительная графичность и яркость. Иногда используются знаки традиционной росписи: древо Жизни, птица Сирий, лев, грифон, медведь, русалка и другие.

Смысл изображений элементов можно легко прочесть:

⁸ Символика северной росписи/URL: <https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/simvolika-severnoi-rospisi-5d95fe582beb4900ac81c74b> /Дата обновления: 11.10. 19

дерево (древо) – сама жизнь с ее плодами и потерями, сменой вех и периодов;

птица – символ зарождения, начала и надежд, предвестник урожая; ягоды – плоды, коими полнится и быт, и личная жизнь крестьянина; трилистник – триединство как жизненная философия (рождение-жизнь-смерть, мужчина-женщина-ребенок, земля-вода-воздух).

Веточка с ягодами встречается практически в каждом виде росписи Северной Двины, отличается лишь ее техника написания, тонкостью линии, выбором цвета. Сладкие плоды и ягоды - образы любви. Деревья, ягодные ветки, растения с плодами и ягодами были в определенной степени и символами благосостояния.

Со всем флористическим миром была связана определенная символика, что повлияло на росписи. Белая береза ассоциируется с образом невесты, а дуб с женихом. Калина и вишня часто символизировала девичество и целомудрие.

Дерево с птицами или «древо жизни», одно из любимых композиций русского народного искусства (Рисунок А.7). Оно показывает зависимость благополучия и счастья человека от непокорных и мощных сил природы.

Отличительным элементом росписи стал тюльпан. Он выступал как символ совершенства, красоты и идеала, этот цветок довольно часто появлялся в работах росписников. Листочки тюльпана похожи на листья папоротника или земляники, так как их живую в глаза мастера никогда не видели. На Руси этот цветок был диковинным.

В районах Заонежье, Пудожском берегу, на Онеге, Мезени, Ваге, Устье, в Каргополье, Белозерском крае и ряде других территорий был обычай украшать дома, прялки и другие вещи росписью с изображением букетов, гирлянд, цветущих деревьев. Значение этих элементов было связано с пожеланием счастья.

Часто изображаемый элемент – птицы. Величественные, яркие они играли роль смыслового акцента, изображались легко и просто. Конь так же

часто встречается в расписных работах, он может быть в разных цветовых вариантах. Птицы символизировали тепло, свет, предвещали обилие урожая и большой капитал. Так же птицы олицетворяли души умерших. Присутствие птицы на прялке считался символом невесты, всадника или коня - символом жениха.

Промысел Северной Двины принято разделять на три группы – Пермогорская, Борецкая, Ракульская росписи. Основу этих росписей составляют растительные мотивы.

В Пермогорской росписи основой растительного узора является гибкий побег, на котором растут чуть изогнутые листья с острыми кончиками и цветы похожие на тюльпаны. В этом виде росписи преобладает красный цвет. Помимо красного присутствуют желтые и зеленые цвета. Отличительный элемент этого вида росписи является то, что тонкий черный контур, традиционно наносится гусиным пером (Рисунок А.8).

В Ракульской росписи появилась отличительная техника. В ее основе лежит растительный орнамент, изображенный декоративными листочками. Этому виду росписи присуще преобладания золотистой охры и черного цвета, так же ей свойственна обводка черным контуром птицы, различных усиков, завитков и прожилок (Рисунок А.9).

Борецкая роспись очень праздничная, так как кроме традиционного для северодвинских росписей красного, зеленого и желтого цветов, в ней используется и золото. Техника этой росписи – это белоснежность фона, продуманные до мелочей узоры, растительные мотивы (Рисунок А.10).

Сюда же, к северным видам, относится и Мезенская роспись, которая считается наиболее древней.

Мезенская роспись — тип росписи домашней утвари (прялок, ковшей, коробов, братин), сложившийся к концу XIX века в низовьях реки Мезень в

небольшом селе Палащелье в Лешуконском районе Архангельского края, поэтому еще ее называют Палащельская⁹.

Ею расписывали различную домашнюю утварь — прялки, ковши, короба, сундуки, шкатулки. Самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году. Практически все предметы с мезенской росписью созданы в конце XIX и начале XX века. Аналоги этой росписи можно увидеть в рукописях Мезенского собрания в Пушкинском Доме, самая старинная из которых относится к 1820 г. Живописным искусством занимались длинными северными зимами, а летом — охотились, гнали деготь.

Выполняли роспись двумя красками — красной и черной, которые изготавливали здесь же: красноватым суриком, полученным из красной береговой глины и черной сажей. Сурик растирали на камне, затем разводили в растворе древесной смолы, по-местному названию «серы». В теплой воде растворяли смолу, собранную на стволах лиственниц. Черную краску делали из сажи: смешивали ее с тем же раствором серы, а затем хорошенько парили, благодаря чему краска долго не тускнела и не выгорала. Изделие расписывали по чистой поверхности дерева, сперва наносилась охра тиской или глухариным пером, иногда делали кисточку из прядей собственных волос, затем пером делали чёрную обводку и наносили узор. Также выполнялись композиции традиционного быта.

Расписанное изделие покрывалось олифой, что не позволяло краске стираться и придавало золотистость. В то время олифу делали из семени конопли, которые сушили, толкли и выжимали, а затем ставили на печь и варили до готовности. Основные мотивы орнаментов — диски, ромбы, кресты. Также используются стилизованные изображения людей, коней, оленей, птиц, рыб и многих других животных. Благодаря повторению элементов лошадей и оленей друг за другом может создаться впечатление

⁹Русские народные промыслы/URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезенская_роспись_по_дереву/ Дата обновления: 30.10.19

движения. Расписанные деревянные предметы в больших количествах ввозились на ярмарки и базары.

Возле изображений иногда встречаются подписи с именем автора, датой изготовления, заказчика или ценой прялки. Занимаясь этой росписью в 1920-е годы прославились такие мастера, как Шишовы, Новиковы, Федотовы, Аксеновы, Кузьмины. Эти годы были периодом увядания росписи. Возрождена Мезенская роспись была в середине 1960-х годов, потомками старых Палащельских мастеров: Ф. М. Федотовым в деревне Палащелье, С.Ф. и И.С.Фатьяновыми в селе Селище. Среди художников искусством росписи выделялись Григорий Андреевич Новиков (его творчество узнают по лошадам «на дыбках»), Василий Дорофеевич Аксенов. Григорий Аксёнов и Василий Аксёнов прославились как наиболее выдающиеся художники по росписи, но самым маститым художником, который вкладывал в свои изделия не только мастерство, но и душу - Василий Климентьевич Федотов по прозвищу, Вася Климович. Степан Фатьянов с сыном Иваном в селе Селище и Федор Федотов в деревне Палащелье продолжили традиции мастеров прошлого — они воскресили роспись, практически забытую в военные годы. В наше время росписью лукошек в д. Селище занимается мастер Иван Фатьянов, который перенял это ремесло от своего отца и самостоятельно изучал рисунки старых мастеров¹⁰.

Каждый орнамент Мезенской росписи символичен. Квадратик, ромбик, зверь, птица имеют свое значение и несут в себе определенный посыл. Начало символик Мезенской росписи лежит в мифологии народов древнего севера.

Например, многоярусность говорит о трех мирах - подземный, наземный и небесный, идет это от следования шаманской традиции. Это основа мировоззрения многих народов севера. Уровни или по другому ярусы,

¹⁰Мезенская роспись/УсадтбаЧернаково/URL: <https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/mezenskaia-rospis-5d95fc9d8f011100ad7d2089> /Дата обновления: 10.10. 19

разделены горизонтальными полосами с повторяющимся узором. Элементы таких узоров, а также некоторые другие, являются часто встречаемыми.

Помимо этого, в Мезенской росписи знаки делятся на стихии.

Земля - прямая линия, означает небесную или земную твердь. Из истории мы знаем, что древние земледельцы считали землю началом, т.е. основой, кормилицей и матерью всего живого. Графически земля так же часто изображается квадратом. Внутри его – разные приятные обстоятельства и напутствия: благоухающая земля, весеннее поле под солнечными лучами, вспаханное поле с прорастающими семенами, крепкие и мощные растения.

Вода - волнистые линии, они часто присутствуют в мезенских орнаментах и присущи водоплавающим птицам. Небесная влага хранится в тяжелых облаках или льётся на землю дождями, при этом осадки могут быть с ветром, с градом. Косые полосы в орнаменте очень хорошо отображают природные явления, которые наблюдал человек в природе. В легендах о происхождении мира, жизнь произошла из первородных вод, значит, вода являлась для предков источником самой жизни.

Многочисленные короткие штрихи, часто присутствующие в сюжете росписей, означают воздух, ветер. Они еще трактуются как непредсказуемые силы. Изображение спиралей тоже можно отнести к воздуху, символом его силы, концентрацией энергии (Рисунок А.11).

Все, что стремится к кругу, напоминает нам солнце, огонь. В древние времена огонь почитали как живое существо, которое так же, как все сущее на земле питается, растет, умирает и рождается. Олицетворение энергии, преобразование, вдохновение, честолюбие — сильный элемент, символизирующий разрушительные силы. Спираль, показывает движение, символизируя время, смену сезонов года. Двойные спирали символизируют равновесие противоположностей, гармонию. Огонь — это воплощение солнца на земле, поэтому ему присуща символика солнца (Рисунок А.12).

Одним из часто встречаемых символов является ромб, он означает плодородие, возрождение жизни. Знаки плодородия — символы изобилия. Если, например, знак изобилия нанесен на дно ложки, это означает пожелание, чтобы пища всегда была в большом количестве. Знак плодородия можно встретить на древних культовых статуэтках. В орнаментах они достаточно разнообразны: изображаются распаханное поле, семена, корни, цветки, плоды. Орнамент может строиться в два ряда и тогда элементы в нем располагаются в шахматном порядке (Рисунок А.13).

Конь символизирует восход солнца, плодородие, источник всех жизненных благ, он выступает как посредник между тем и этим миром. На Масленицу любимым развлечением северных племен было катание на лошадях. Животных украшали лентами, цветами, на дуги вешали колокол и бубенцы, катали всех желающих, объезжали село, напевая песни. Так же магическое значение лошади придавалось во время гаданий. Гадали чаще всего на Васильев день. Лошадь, выступала как своеобразный «проводник», между «тем» и «этим» миром, как средство, с помощью которого можно заглянуть в будущее. Изображение коней в росписи сильно отличается от реальности. По отношению к туловищу невероятно длинные и тонкие ноги животного заканчивались изображением перьев чуть выше копыт, которые рисовались у птиц. Рыбаков Б. А. писал, «Култ оленя, по всей вероятности, еще доземледельческий, у славян существовало поверье, что в Ильин день (день древнего Перуна) появление дождя зависит от оленя»¹¹, они несут жизнь всему живому на Земле. Изображение оленей от коней отличалось лишь тем, что вместо гривы черными штрихами прорисовывались разветвленные рога.

Уточки, гуси, лебеди — души далеких предков. Символ птицы, доставляющей добрую весть или дар, — широко используется в народном

¹¹ Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская археология. — 1965. — № 2. — С. 13–32.

творчестве. Птица, пожалуй, самый распространенный мотив народных мастеров.

Дерево –это источник жизненных сил и ресурсов, символ развития и надежды на лучшее. Древо жизни расписывали ромбами, корни, спирали, олицетворяли подземный мир, знак на верхушке древа, символизировал небесный мир. Достаточно часто на мезенских прялках изображают несколько деревьев или одиноко стоящее дерево. Особо интересна композиция из трех деревьев, когда одно самое высокое из них, стоит по середине, а другие два, поменьше, симметрично по бокам (Рисунок А.14).

В основном расписывались прялки. Самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году. До нас дошли только отдельные узоры декоративных росписей, так как многое уничтожило время. Часто они похожи по манере, но повторяющихся нет. В конце XIX-начале XX вв. мезенская прялка была очень распространена у северо-восточных жителей Европейского Севера. Обычно прялки изготавливались из трех частей: днища, стояка и лопасти, но прялка под Мезенскую роспись изготавливалась цельно, то есть для них выбирали такие деревья, корень которых мог стать днищем. По-местному наречию прялка так же именовалась «прялицей-кокорицей», или «корневухой». Самое подходящее дерево для изготовления считалось ель и береза. Прялки из березки стоили дороже, их мужчины мастерили для своих невест или жен, а еловые шли на продажу. По мере взросления девочки росла и прялка.

Палащельские прялки имеют небольшую лопастку с городками, срезанную по нижним углам, с вырезанными по бокам ребер зубчиками и длинную ножку в виде четырехгранного столбика.

Каждая мезенская прялка разделяется на три яруса – небесный (верхний), земной (средний), подземный (нижний). Ярусы разделены горизонтальными полосами, заполненными геометрическим узором. В нижнем и среднем ярусе главными фигурами являются кони или олени. Обычно, в среднем ярусе к изображениям животных присоединяются

изображения птиц, в верхнем ярусе присутствуют одни только птицы. Ярусы как на лицевой, так и на тыльной стороне прялки, разделяются горизонтальными полосами, заполненными геометрическим узором. Несмотря на то, что геометрические элементы повторяются, а орнаменты имеют скупую, примитивно-условную графическую форму, на каждой прялке такой узор выглядит необычным, что придает каждому изделию оригинальность, отличающей ее от остальных. Этот эффект достигается благодаря тому, что каждый раз мастер сочетает элементы геометрического орнамента по-разному. Художник выстраивает узор подчиняясь строгим правилам построения орнамента и символическому значению символов, при этом внося свой внутренний настрой и отношение к предмету или будущему владельцу. Сюжеты, расположенные на внутренней стороне прялок - «бытовые сцены», чаще всего являются широко распространенными сюжетами. В сюжете охоты на птицу, восседающую на верхушке дерева жизни, которое обычно изображалось с двумя, тремя или пятью птицами на ветвях. Так же можно встретить на прялках сюжет — «выезд в санях». Одна или две лошади запряжены к повозке, зачастую одна из лошадей темного, а другая светлого окраса, не редко лошади бегут друг за другом, они олицетворяют существующие миры. Еще один мотив мезенских прялок — «всадник на черном коне». По мнению некоторых исследователей народного творчества, этот мотив также отображает мифологический сюжет, изображающие бога-всадника. Еще можно увидеть на прялках лодки и корабли. Сюжеты мезенской росписи нужно рассматривать не как бытовые, а скорее, как религиозные и языческие в своей основе. Промысел по созданию и росписи Палащельских прялок утих к 30-м годам прошлого столетия.

Мезенские коробья конца XIX-начала XX вв., в отличие от прялок, декорировали орнаментом из крупных розеток, состоящих из кружков и овалов. Обручи оформляли орнаментом из наклонных полос.

Происхождение росписи является загадкой даже для местных жителей села Палащелья. Некоторые исследователи предполагают, что это роспись

Республики Коми. Пика своей популярности промысел достиг в XIX веке. Мезенские прялки широко распространялись по реке Пинеге, вывозились на Печору, Двину и Онегу. Её необычность и глубина символов заслуживает серьёзного внимания учёных. Изучением росписи занимались такие исследователи народного искусства как В.С. Воронов, Б.А. Рыбаков, О.В. Круглова, С.К. Жегалова, Ю.А. Арбат, А.С. Миловский. На берегах Белого моря и Онежского озера найдены наскальные рисунки, которые перекликаются с Мезенской росписью. Тематика мезенской росписи, сближает их с древними наскальными рисунками русского Севера.

Мастера выражали в ней свой взгляд на мир, свои надежды, чувства и верования. Народное творчество манит и завораживает, и это несмотря на легкие и простые узоры, малое количество цветовой гаммы и простоту мотивов. В ней нет общеустановленной в северных видах росписей и русской культуре яркости и многоцветности, изобилия растительных рисунков и многообразия орнаментов. Известный исследователь народной росписи Ю. А. Арбат - считает «То, что тематически совпадало с росписью в других местах России - кони и птицы, - имело совершенно самостоятельную форму, - не живописную, а графическую, не декоративно-пышную, а скупую и примитивно-условную. Невольно рождалась мысль о связи мезенской росписи не с другими гнездами русского изобразительного искусства, а с рисунками первобытных, особенно северных народов». Многие искусствоведы тоже выделяют неповторимость этого вида росписи.

По мере развития Мезенская роспись становится более совершенной. Если раньше краску изготавливали в ручную, из природных компонентов и инструментом росписи служила палочка с махристой кисточкой на конце, то сейчас благодаря современным синтетическим кисточкам и краскам, элементы росписи выполняются мастером более изысканно, аккуратно, эластично, линии контура тонкие и плавные. Краска ложится ровно и не смазывается.

В начале истории возникновения росписи, она выполнялась только мужчинами и передавалась из поколения в поколение по мужской линии, сейчас же этим больше занимаются женщины.

Сама технология и техника росписи осталась такой же. Так же в настоящее время ее выполняют не только в красной палитре, но и в зеленой, синей в сочетании с черным. При росписи древесины применяют масляные, темперные, гуашевые, акварельные краски. Для мезенской росписи лучше всего подходят акварельные и темперные краски, так как гуашевые могут оставлять пятна. Идеальная кисть для росписи должна напоминать каплю, пламя свечи. Лучше всего подойдет синтетическая.

Лаковое покрытие защищает роспись от воздействия влаги, перепадов температур. Кроме того, лак придает изделию дополнительный декоративный эффект.

Мезенская роспись применяется в сувенирной продукции, ее можно увидеть не только на привычных бытовых предметах, но и на одежде, в интерьере (Рисунок А.15). Ромбовидные, простые и похожие по характеру росписи можно увидеть и сегодня на кровлях жилых домов.

Прежде чем начать выполнять роспись изделия, начинающему художнику необходимо ознакомиться с последовательностью выполнения всего процесса и набить стержень и твердость кисти руки, повторяя отдельные элементы. Для наметки элементов можно использовать карандаш, но как правило любая роспись выполняется без него.

На акварельном листе красками прорисовывают отдельные элементы будущего изображения столько раз, сколько потребуется для закрепления навыка. После этого, из этих элементов разрабатывается эскиз будущего изображения в карандаше, и потом выполняют его в цвете. По окончании, этот эскиз переносится на само изделие. На деревянной поверхности условно намечают основные элементы, а затем красками прорабатывается весь элемент, орнамент или композиция полностью.

Естественно, что для художника холстом является деревянная поверхность изделия, но начинающему лучше использовать акварельную бумагу или любую другую высокой плотности.

Кисть лучше иметь под рукой двух размеров. Первая для красной краски, с ее помощью будет наноситься, толщина и основа элементов: туловище, голова. Вторая кисть меньшего размера и с более тонким кончиком, она потребуется для нанесения тонкого черного контура.

Рассмотрим этапы некоторых элементов Мезенской росписи.

Поэтапное рисование коня:

1. Берется кисть с красной краской и прорисовывается туловище коня.
2. Далее потребуется черная краска и тонкая кисть для обводки. Обводим контур туловища коня, пририсовываем тонкие ноги, хвост и уздцы. На концах ног, возле копыт можно изобразить кисточки.

3. Теперь надо нарисовать лошади гриву и хвост. Это могут быть прямые или волнистые линии. Работа выполняется все так же черной краской и тонкой кистью.

4. Дополняем изображение коня солярными, традиционными для мезенской росписи знаками. Можно для начала прорисовать их карандашом, но они так просты в выполнении, что можно обойтись и без этого. Чтобы линии и волны получались ровными и тонкими, нужно развить стержень руки несколько раз повторив один и тот же элемент (Рисунок А.16).

Поэтапное выполнение оленя:

1. В верхней части красным цветом проведите линию, она будет служить основой туловища оленя. Дополните его верхним дуговым мазком. Расширьте фигуру.

2. Все тем же цветом прорисуйте маленькую голову оленя.

3. Черной краской следует изобразить тонкие ноги, гриву и хвост. Затем переходим к рогам. Рисуем ветвистость – сначала общую длину ветви, потом ответвления. Так же, как и у коня, вокруг оленя можно украсить пространство солярными знаками (Рисунок А.17).

Поэтапное выполнение мотива птицы:

1. На середине строки мазком красной краски наносится туловище птицы, напоминающее зернышко. Далее прорисовывают шею и голову.
2. На нарисованное туловище накладывается черная тонкая прорисовка перьев, можно изобразить в виде капелек. Украсит птице хвост можно волнообразными линиями (Рисунок А.18 - 22).

1.2 Декоративная ширма как вид изделия декоративно-прикладного искусства

Само слово «ширма» переводится с немецкого как «щит, заставка, заслон»¹². Она играет роль перегородки, разделяющей комнату на две зоны, например рабочую зону и зону отдыха, помимо этого она создает рассеянное мягкое освещение, что создает атмосферу уединения и уюта. Ширма – это несколько рам, соединённых между собой шарнирами, внутри которых натянут, чаще всего, полупрозрачный материал, но бывают и непроницаемые.

Стандартная ширма состоит из дерева и имеет от 2 до 8 створок, ширина 40-60 см, высота 150-200 см, створки ширмы из каркаса. Ширмы так же изготавливались из кожи, бумаги, перламутра и ткани, некоторые создавались полностью из дерева. На створках изображали пейзажи, сценки из повседневной жизни или записывались афоризмы мудрецов. Так же ширмы могут быть из металла, они долговечны, но более дорогие и тяжелые. Еще бывают плетеные ширмы, которые хорошо подходят к колониальному стилю. Помимо стандартной ширмы бывают свето-ширмы, ширмы с зеркалом, ширмы-полки, фито-ширмы. Самые распространенные -

¹² Даль Владимир Иванович/ Толковый словарь живого великорусского языка

деревянные, обычно они выполнены из деревянной рамы, заполненной тканью, бумагой или кожей.

Самые древние, известные еще во II веке до н.э., ширмы делались из стекла и слюды и украшались яшмой и металлом. Впервые этот элемент декора упоминается в литературных источниках, датируемых концом поздней династии Джоу в 4-3 веках до нашей эры. После его смерти в 756 году японского императора Сёму, была составлена опись его имущества, где упоминает несколько сотен ширм. Сделаны они были из шёлка или бумаги и расписаны пейзажными сценами, сюжетами, изображениями цветов, людей, животных, птиц, а также стихами.

Впервые ширмы появились в Китае примерно в 7 веке н.э. и тут же стали популярными. Там их называют «фуи» или «пэнфен» - «подвижная стена». В Китае помимо створчатых так же были распространены экранные и ширмы-триптихи, а в Японии двухстворчатые и шестистворчатые. По сравнению с Японскими жилищами в Китайских домах стены были постоянные, украшенные фресками и поэтому передвигать ширмы так часто не было необходимо. Китайские ширмы скреплены гораздо грубее Японских, и выглядят массивнее. Кроме того, они делались из тяжёлых пород деревьев.

Ширмы состояли, в основном, из 6 или 8 створок. Каждая створка изделия представляла собой деревянную или бамбуковую раму, натянутую с обеих сторон расписным или вышитым шелком, а позднее – бумагой. Но некоторые китайские ширмы состояли из сорока и более створок, и представляли собой панораму. Расписывали их тушью, украшая пейзажными мотивами, каллиграфией, стихотворными надписями. Самым распространенным мотивом для росписи был дракон, который, по китайской мифологии, приносит в дом счастье, мир и процветание. Иногда при создании ширм использовали и лаковую технику. Лаковая техника - «насилжи» («кожа груши») - крайне трудоемкий процесс. Створки покрывались золотой фольгой и лаком, количество слоев доходило до 30. В

этом случае каждая створка представляла собой лаковое панно, инкрустированное перламутром, цветными камнями или ракушками. Сырьем для лака служила смола особого дерева, произрастающего только на востоке. Покрытая таким лаком поверхность приобретала металлическую твёрдость и водонепроницаемость, а для увеличения блеска лака, обработанные им доски закапывали в снег. Самыми красивыми считаются дворцовые ширмы, на них можно увидеть целые пейзажи или сюжеты из китайской мифологии.

Из Китая в 8 веке ширмы попали и в Японию. Ширма являлась одновременно функциональной и декоративной вещью. Первые они располагались во дворце императора, расписывались знаменитыми художниками, их роспись стала неотъемлемой частью искусства Японии. Японские ширмы делали из дерева или из прочной бумаги «гаппи», сначала роспись делалась на бумаге, художник наносил рисунок сидя на полу, а затем крепилась на раму ширмы. Сюжет рисунка читается справа налево, так можно прочитать хронологию сюжета. На обратной стороне изделия располагался другой рисунок. Сама ширма состояла из 2, 6 или 8 створок. На ширмах, которые ставились в храмах, часто изображали поэта-отшельника или мудреца.

Так как люди востока имеют обычаи сидеть на полу, роспись размещалась с учетом уровня глаз сидящих на полу людей.

После Японии их популярность достигла Индии. В Индии ширмы изготавливали из тика (плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами, вырабатывается из льняной или хлопчатобумажной пряжи¹³) и украшали драгоценными камнями.

В 17 в. вместе с модой на все восточное ширмы попадают в Европу. Их стали ввозить из Китая. Самыми качественными из лаковых ширм считаются коромандельские. Коромандельский берег – это восточное побережье полуострова Индостан, место откуда их доставляли в Европу.

¹³Тик, ткань/ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тик_\(ткань\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тик_(ткань)) /Дата обновления: 31.01.20

Именно оттуда в 16-17 веках в Европу отправляли товары по морю. Китайские ширмы в то время делались из стеновой бумаги, которая была новинкой в Европе, а потом там стали производить ширмы со стилизацией «под Китай». Попав в Западную Европу этот предмет декора сначала появился во Франции, в период популярности рококо. Следующий взлет моды на ширмы пришелся на эпоху модерна.

В годы правления Людовика XV происходит экономический взлет Франции, что прививает аристократам тягу к роскоши, изыску, и богато декорированной мебели, покрытой позолотой и лаком. Не случайно, именно в эту эпоху возникает мода на все китайское - «шинуазри»

Россия быстро освоила этот новый интересный предмет мебели. С середины XIX века почти в каждом доме Петербурга были ширмы, которые изготавливались из дерева и украшались искусной резьбой. Этот изысканный аксессуар мебели пришелся по нраву и Екатерине II. У императрицы ширмы отличались особой роскошью - изящные деревянные рамы с замысловатым рисунком обтягивались китайским шелком. Ширма смогла прижиться к популярному в начале XX века стилю модерн, но ее очертания несколько изменилась. Стало меньше вычурности, декора, рамы делались из благородного дерева с растительными резными изгибами и не требовались дополнительные декоративные элементы, красота заключалась в самой фактуре и рисунке древесины. А полотна в раме так и остались из ткани, чаще всего использовался шелк с вышивкой цветного шелка. Тогда же появились и стеклянные ширмы-витражи. Витражами украшали двери, внутренние окна, которые очень свойственны модерну, ширмы приносили в интерьер игру цветного света.

Рисунки старинных ширм имеют глубокое символическое значение. Человек мог выбрать ширму с мотивом, наиболее подходящей к его социальному положению или его личному и духовному состоянию.

Еще одним ярким мотивом выступал белый лебедь. Люди востока верили, что эти гордые и красивые птицы связывают небо и землю. В Китае и

Японии ширмы ставили перед входом внутри жилища, таким образом они отпугивали злых духов от своих домов.

Преимуществом такой конструкции является то, что оно подходит не только маленьким квартирам, но и большим, и просторным спальням, а так же она органично смотрится в холле. Ширму часто устанавливают в ваннных комнатах, ограждая зону умывания от переодевания¹⁴. Такая не замысловатая конструкция легкая и складная, конечно, если она не из металла или более тяжелого материала. Если отпала необходимость ее использования, можно сложить в форму «гармошки», она не займет много места. Тяжелые ширмы из стекла и металла в основном используют в качестве декоративного элемента в интерьере и практически не передвигают. Но есть модели, которые полностью разграничивают помещения. Приобрести такую ширму-перегородку для разных комнат можно в обычных магазинах, интернет-порталах или сделать самому. Исходя из всего, выше сказанного, преимуществом ширм является:

- минимальные затраты на покупку или ее изготовление;
- легкое перемещение и разделение зон комнаты по своему усмотрению;
- благодаря большому выбору ширм можно подобрать конструкцию под интерьер;
- есть возможность выбора по размеру и количеству рам;
- ширму можно сделать своими руками;
- увеличивает пространство комнаты и придает уют помещению.

Недостатками ширмы является:

- отсутствие звукоизоляции;
- данная конструкция только визуально увеличивает пространство помещения.

Существуют разные виды ширм.

¹⁴Ширма для ванной/Николай Стрелковский/ <https://vanna-expert.ru/raznoe/shirma-dlya-vannoy.html> /Дата обновления: 06.04.17

Створчатые ширмы. Такие ширмы имеют вид «гармошки». Они состоят из плотного каркаса и имеют определенное количество створок, закрепленных с помощью мебельных петель. Чаще всего встречаются двухстворчатые или трехстворчатые, но бывает и больше. В высоту створки бывают 1,3 – 2 метра, по ширине в среднем 35-70 см. При таких размерах ширма не выглядит громоздко. Раньше их изготавливали из дерева, после из металла, сейчас из пластика (Рисунок Б.1).

Одно-экранные или односекционные ширмы. Этот вид ширмы используется для разделения офисного и рабочего пространства, а так же их можно увидеть в помещениях ресторанов и кафе. Она представляет собой прямоугольную раму без разделений. Что бы установить ширму используют широкие скобообразные ножки, они могут быть с колесиками или без. Еще их называют - «ширмы-передвижки» (Рисунок Б.2).

Гибкие ширмы. Другое более подходящее название «ширма-трансформер». В ней отсутствуют створки – это единая панель, ее можно изгибать по своему усмотрению и желанию. Из нее можно выстроить целые лабиринты. Это одна из главных преимуществ данного вида ширмы. Благодаря гибкости визуально ширма выглядит небольшой. Она состоит из планок или трубок (Рисунок Б.3).

Ширмы-полотнища. Так же как вид одно-экранных ширм, они представляют собой панель, но в отличие от них прикрепляются к потолку, как шторы. Подходящий вариант для зонирования спальни, иногда полотнища вешают и в гостиных. Основным материалом является ткань, синтетические полотна, сетчатые или сплошные. В качестве дизайна на нее навешивают картины и другие аксессуары интерьера (Рисунок Б.4).

Оригинальные ширмы. Дизайнеры придумывают необычные варианты этого декора интерьера. Так, появляются ширмы-мозаики, состоящие из множества деталей. Довольно таки часто используются ширмы для мелочей с

карманчиками, прорезями для газет, с крючками для одежды или вмонтированными полками для книг или посуды¹⁵.

Все ширмы можно разделить на декоративные и функциональные.

Функциональные самые используемые. Так как одна из функций ширмы находящейся в спальне - это зонирование спального места и места смены одежды, так же дает возможность использования ее в качестве вешалки. В квартирах ширму не установить из-за маленького пространства, но если в доме ванная комната и сама ванна установлена по середине комнаты, то ее надо отгородить от всего остального пространства. В детской комнате перегородки выполняют одну функцию – разделяют помещение на игровую зону и спальную.

Декоративные модели служат элементом интерьера помещения, создавая своего рода панно ширмы.

Изготавливать этот декоративный предмет интерьера можно из различных материалов:

Дерево. Это может быть доска — гладкая или с выполненной на ней резьбой, так же может быть конструкция из брусьев или реек. Фанера тоже подойдет для создания ширм и по стоимости легко доступна, она лёгкая и проста в обработке. Еще можно использовать старые двери первоначально придав им свежий вид. Спокойные оттенки подчеркивают натуральность интерьера. Они подходят дизайну интерьера колониального и эко-стиля. Ширма из дерева будет гармонично смотреться как в доме, так и в саду.

Металл обычно используется только для металлического каркаса. В них вставляют панели из дерева, стекла, пластика. Лист железа будет выглядеть массивно и внушительно. В этом случае он сделает комнату не комфортной, но выкованный из прутьев орнамент оживит и украсит изделие. Для этого используют металлические трубы малого диаметра. Оформляется филигранной ковкой. На первый взгляд они легкие, но на самом деле

¹⁵Коллекции; Анастасия.Н./ Ширма в интерьере/ <https://yandex.ru/collections/user/ae-verba/shirma-v-interere/>

металлические декоративные ширмы тяжелые, поэтому используются как декоративный элемент зонирования.

Пластик. Удобный в работе материал, легок и практичен. Ширма из пластиковых труб легка в сборке и в уходе так же проста, достаточно вовремя протирать с нее пыль. В случае пластиковых панелей можно вставить каркас из деревянных реек. Есть варианты с колесиками для легкого и быстрого перемещения. Такой вариант идеален для кухни, ванной, жилых помещений стиля лофт, молодежного, хай-тек. Пластик можно обработать под камень или дерево и украсить комнату в классическом интерьере. Такие ширмы стойки к дождю или солнцу.

Картон. Этот материал дешёвый и имеет способность быстрого превращения в оригинальную ширму. Такие ширмы очень хорошо подойдут к оформлению сцен к какому - либо празднику. Для улицы они не подходят, так как портятся от влаги, ветра и выгорают на солнце.

Ветви. Ширмы из этих материалов популярны благодаря визуальной простоте. Можно использовать бамбук, ивовый прут, тростник. Они отлично смотрятся во многих стилях интерьера: классический, тропический, эко-стиль, ампи́р. Изготовление такого вида ширмы требует навыков плетения. Готовое изделие будет гармонично смотреться в саду и при правильной обработке не испортится.

Зеркало, стекло. Если рассмотреть зеркало как материал для ширмы, то это отличный вариант для маленького помещения. Она визуально увеличит пространство комнаты. Такой тип вида ширмы будет подходящим декором парадной гостиной. Интересно будет смотреться техника витраж.

Технология изготовления ширмы.

Процесс изготовления делится на три этапа:

1. Производство рамы для створок.
2. Декорирование.
3. Скрепление створок.

1.Рамка изготавливается из различных материалов, их ассортимент широк. Она представляет из себя прямоугольник заданного размера. Крепление рамок обеспечивается надежным крепежом элементов – это придает жесткости всей конструкции. Все углы рамы должны находиться под 90 градусов, что бы ширма не имела перекошенный вид. Если рамки из бруска, то собираются из древесины. Для этого нужно соединить в рамку четыре бруска, которые и задают размер всего изделия. Наиболее надежное крепление брусков друг с другом обеспечивают шурупы. Створки соединяются мебельными петлями.

2. Декорирование или наполнение секций. Стекло в качестве заполнения пространства в створках устанавливается по принципу остекления окон. Если в качестве заполнения используют ткань, то ее закрепить можно двумя вариантами. Первый вариант - драпировку можно прибить степлером к секции ширмы и скрыть место соединения рейкой. Второй вариант - сделать для ткани отдельную рамку, обтянуть ее тканью и установить по технологии монтажа стекла. По аналогичным технологиям монтируется любой материал, который используется для наполнения секций ширмы.

3.Скрепление створок или сборка. Следует соединять конструкцию таким образом, чтобы секции складывались в разные стороны «гармошкой». Для этого применяют мебельные петли. Так же существуют такие петли, которые обеспечат складывание секции в любом направлении, но тогда между ними будет оставаться зазор.

2 Технология выполнения росписи декоративной ширмы

2.1 Выполнение росписи декоративной ширмы

Интерьер помещения всегда оставался у человека в приоритете, даже если он не стримится к рококо или модерну, комфорт и уют основа любого жилого помещения. Стремление создать комфортную обстановку идет из покон веков. Незначительные на первый взгляд вещи в уместных местах и постановках могут скрасить интерьер и создать приятную атмосферу.

Для практической части дипломной работы была заказана ширма.

На первом этапе выполнялось составление эскизов. На формате листа А4 при помощи карандаша и линейки выполнялось несколько вариантов фор-эскизов ширмы в карандаше (Рисунок В.1).

После согласования, было сделано два фор-эскиза одной отдельной повторяющейся части изделия в карандаше согласно композиционным особенностям Мезенской росписи (Рисунок В.2).

Остановив свой выбор на одном из вариантов, эскиз прорабатывался в уменьшенном виде на листе формата А4 (Рисунок В.3).

Затем из сделанной выкраски были выбраны два оттенка зеленого цвета. Один светлого, другой более темного. Несмотря на то, что традиционной цветовой гаммой Мезенской росписи является красно-черная, для дипломной работы был выбран зеленый с добавлением белого и традиционного черного цвета.

Эскиз в уменьшенном виде делится вертикально на две части и левая сторона выполняется в цвете при помощи кисточки и гуаши. После утверждения эскиза, можно было приступить к росписи изделия.

Положив ширму на пол, для более удобного ракурса, наносятся разметки основных элементов орнамента, центрального круга, угловых дуг. Разметка выполняется во всех секциях изделия, для этого используется карандаш и линейка (Рисунок В.4).

Наметив все основные элементы, белые участки покрываются акрилом. Фон изделия не покрывается, он остается цвета дерева (Рисунок В.5).

Затем наносится намешанная гуашь светло - зеленого оттенка в одних секциях, а темного в других, чередуя их в шахматном порядке (Рисунок В.6-7).

После покрытия всех участков основными цветами, гуашью черного цвета выполняется окантовка и прорисовка мелких деталей. Вся роспись ведется параллельно на всех «окошках» изделия (Рисунок В.8).

Перед покраской обратной стороны изделия, малярной лентой заклеиваются участки не требующие покрытия (Рисунок В.9)

Соблюдая технику безопасности, обратная сторона ширмы покрывается алкидной эмалью в два слоя соответствующего цвета. После высыхания малярная лента убирается (Рисунок В.10).

Лицевая сторона покрывается лаком в два слоя. Сначала кисточкой прорабатываются углы внутри секций, а затем губкой покрываются остальные участки. После полного высыхания наносится второй слой (Рисунок В.11).

2.2 Экономическое обоснование

№	Наименование материалов и инструментов	Количество	Цена за штуку	Сумма (руб.)
1	Изготовление декоративной ширмы	1	4000	4000
2	Краска гуашевая зеленая	4	57	224
3	Краска гуашевая желтая	2	57	114
4	Краска гуашевая черная	1	57	57

5	Краска акриловая белая	2	120	240
6	Алкидная эмаль	1	150	150
7	Бумага акварельная	1	109	109
8	Стаканчик для воды	1	25	25
9	Кисть синтетическая круглая №1,3	1	78	78
10	Кисть синтетическая плоская №4	1	93	93
11	Карандаш графический	1	20	20
12	Ластик	1	15	15
13	Линейка	1	10	10
14	Лак яхтный	1	250	250
			Итого	5161

2.3 Экологическое обоснование

В силу течения времени люди стремятся к комфорту и удобству, создавая не естественные для природы вещества и материалы. Не смотря на то, что изначально человек жил в гармонии с природой, охотился, делал одежду из шкур животных и орудия труда из дерева и камня. Сейчас же это не требуется, но тем не менее безопасность окружающей среды остается актуальным. Ведь человек всегда будет зависеть от качества воздуха, воды, и земли.

Бруски изделия выполнены из дерева. Дерево – природный, экологически чистый материал, он создает атмосферу спокойствия и умиротворения в помещении. Это один из самых популярных природных

материалов, используемых в разработке проектов дизайна квартиры и в особенности загородных домов. Древесина самый экологичный и доступный материал, что делает его идеальным для эксплуатации и мастерства. Он легкий в обрабатываемости и не содержит вредного или неприятного запаха.

Для заполнения основы были взяты фанеры. Фанера имеет такие свойства как, прочность, долговечность, легкость, благодаря своей экологичности, применяется не только в строительных проектах, но и в создании аквариумов и резервуаров. Благодаря своим свойствам и безвредности использования для внутренних работ, этот материал стал фаворитом у дизайнеров и декораторов интерьеров. Фанера, состоящая из карбамидного или альбуминоказеинового клея, не содержит вредных веществ. В состав фанеры ФБА, используемого в работе, входит альбуминоказеиновый клей что и делает ее экологически безопасной.

Створки скреплены мебельными петлями. Поверхность изделия отшлифована болгаркой.

Краски известны человечеству с начала времен. Именно тогда человек начал измельчать некоторые растения и ягоды, которые могли окрашивать как кожу, так и каменные стены в пещерах. Помимо красок из растений они применяли сажу, различные глины и даже кровь животных. Эти вещества измельчали в порошок и смешивали с животным жиром. Так изготавливали первые краски. Ими и рисовал древний человек диких животных.

Краской для росписи лицевой стороны изделия является грунт акриловый художественный белого цвета и гуашь зеленого, желтого и черного цвета, смешанные для получения нужного оттенка. Акриловые краски не имеют резкого химического запаха, поэтому работать с ней можно, не опасаясь за свои органы дыхания и не принося вреда экологии. Краска безвредна, на водной основе с добавлением связующих компонентов. Она универсальна, акриловая краска может применяться почти для всех поверхностей. Гуашевые краски содержат растертые пигменты и белила. Дополнительно в них входят связующие компоненты, такие как камедь и

декстрин. Эти вещества, образуются при сухом нагревании крахмала. Поэтому токсичных паров она не выделяет.

Гуашь используют для декорации плакатов, оформляют стенды. Она быстро сохнет, яркая, не так сильно выгорает и мало восприимчива к влажности воздуха и имеет ряд свойств:

- благодаря своей плотной консистенции краска не растекается по поверхности материала;
- можно растворить водой, если она высохнет ее можно восстановить;
- хорошая кроющая способность;
- при попадании на тело смыть и отстирать.
- стоимость краски не высока;
- не имеет запаха.

Краску наносят на различную поверхность, плотную бумагу, картон, дерево, холст, фанеру. В качестве связующих элементов как основу любой краски входят клеи животного или растительного происхождения, смолы, углеводороды, которые растворяются в воде или в маслах.

Обратная сторона покрыта краской из баллончика алкидной эмалью. Легко наносится в труднодоступные места, высокая скорость нанесения и укрывистость, после высыхания образует гладкое покрытие. Обладает повышенной атмосферной стойкостью. Но органические растворители, находящийся в составе алкидных красок, не обладают достаточной экологической безопасностью — они токсичны и имеют резкий специфический запах, который долго не выветривается после высыхания. Поэтому, работы желательно проводить на улице. Кроме того, эти краски считаются пожароопасными, так как растворители алкидных лаков относятся к легковоспламеняющимся жидкостям, поэтому использовать их надо с соблюдением техники противопожарной безопасности.

При работе с баллончиком следует:

- одеть маску для защиты дыхательных путей, перчатки и спецодежду;
- помещение должно быть хорошо проветриваемым;

- нельзя проводить покрасочные работы вблизи открытого огня или при прямом воздействии солнечных лучей во избежание пожароопасных ситуаций.

По окончании работы изделие покрывается глянцевым уретан-алкидным яхтным лаком. Он изготавливается из небольшого количества органических растворителей. Такой лак придает покрытию гибкость, устойчивость к переменам температур, а пластификаторы в его составе блокируют испарение химикатов. При использовании лак необходимо соблюдать правила техники безопасности:

- покрытие выполняется в хорошо проветриваемом помещении в перчатках и спецодежде;
- запрещается использование огня вблизи работы;
- рабочее место содержится в чистоте, для хранения лакокрасочных материалов должно быть отведено отдельное место.

Применение экологически безопасных материалов сохраняет здоровье не только человеку, но и состояние природы. Дизайн интерьера - «эко-стиль», хорошо демонстрирует гармоничное сочетание жилища современного человека и природы.

При выполнении дипломной работы были соблюдены все правила безопасности, включая безопасность окружающей среды.

Заключение

При изучении данного вида росписи можно сделать вывод, что Мезенская роспись является наиболее древней и загадочной из всех видов росписей Северной Двины. Она самобытна. Зарождение росписи на севере объясняется тем, что люди, населявшие те места, - переселенцы, крестьяне занимались иконописью и переписью книг. Манера декорирования книг перенеслась на предметы быта. Резьба так же повлияла на развитие расписной деятельности. Из росписей Северной Двины можно выделить три основные группы: Борецкая, Ракульская, Пермогорская. Основу этих видов составляют растительные мотивы. Помимо них существуют и другие северные росписи, к которым относится и Мезень.

Данный вид росписи имеет всего два традиционных цвета - красный и черный. Красный используется как основной цвет, черный как контур. Так же сейчас используют синий или зеленый. Все краски и инструменты делались вручную, из природных материалов.

Любой узор спираль, линия, треугольник содержат символическое значение. Это обусловлено мифологией северных народов и их тесную связь с природой. Особое внимание уделялось ярусам на Полащельских прялках, что означало разделение на небесный, земной и подземные миры.

Для данного вида росписи при изготовлении прялки брался цельной корень дерева, березы или ели. Изделие из березы дарили женам и невестам, из ели – везли на базар.

Мезенская роспись проста как в колористическом решении, так и в орнаментальном, сюжетном исполнении, но не смотря на это каждый элемент несет в себе определенное значение и смысловую нагрузку. Основные и часто встречаемые элементы – это кони, олени, птицы. Использование таких не заурядных элементов в совмещении дает яркую, изысканную сюжетную композицию, с заложенной в ней определенной

историей. На данный момент, в силу течения времени, некоторые компоненты красок и материалов изменились и качество росписи претерпело определенные изменения, но сама она осталась прежней.

Ширма многофункциональна и удобна в хранении. Она изысканна и уместна в любого рода помещении будь то дом, элегантный ресторан, холл отеля или сад. Впервые появились они в Китае, а оттуда в близкую по культуре Японию, затем в Индию и уже потом, вместе с Модернизмом и популярностью на все восточное, в Европу. Самой утонченной ширмой в Китае являлась ширма в лаковой технике, лак которого изготавливается из особой смолы дерева, произрастающей только на востоке. Мастера изображали на них мудрецов, драконов, пейзажи, сюжеты, а так же стихи.

Существуют разные виды ширм, как по дизайну, так и по функциональности. Они просты в изготовлении, материалом может послужить ветви или даже картон. Они визуально увеличивают пространство, разделяют пространство на зоны, рассеивают свет в помещении, что создает уютную и комфортную обстановку. Если раньше они имели более классическую форму, сейчас существуют многочисленные разновидности ширм, изогнутые, с полочками, лампочками, в виде стенда и полотнища. Так же они могут изготавливаться из различных материалов: ветвей, пластика, дерева, стекла и т.д. Они настолько просты в изготовлении, что можно использовать обычные двери в качестве створок или сделать его из картона.

Собирая ширму по частям, заказав лишь детали или изготавливая ее полностью самостоятельно, необходимо обратить внимание на петли, закрепить их надо так, что бы створки открывались «зигзагом», это поможет быть конструкции устойчивой.

Дизайн такого декоративного элемента может быть выкован из прутьев железа или выполнен цветными стеклами переливающего витража. По сравнению с недостатками плюсов у этой конструкции гораздо больше. Она украсит не только квартиру, но и сад.

Сочетание яркой и несущей в себе историю Полощельской росписи и комфортной простой, в конструкции ширмы, создает уютную обстановку в комнате не только маленького размера, наполняя ее рассеянным светом, но и в большом и просторном жилище.

При выполнении дипломной работы были выполнены следующие задачи:

- изучена техника Мезенской росписи, ее композиционные особенности, цветовая гамма и этапы выполнения;
- изучены виды декоративных ширм, функциональное назначение, современные формы;
- выбрана форма изделия под роспись;
- разработаны эскизы в карандаше и цвете в технике Мезенской росписи на выбранную форму ширмы;
- выполнена роспись ширмы, согласно разработанным эскизам.

Таким образом, цель дипломной работы была достигнута - разработаны эскизы и выполнена роспись декоративной ширмы в технике Мезенской росписи.

Информационные источники

1. Арбат, Ю. А. Русская народная роспись по дереву [Текст]: новые находки, систематизация, современное состояние / Арбат Юрий Андреевич. — М.: Изобраз. искусство, 2010. — 200 с.: ил.
2. Анастасия. Н./Коллекции;/ Ширма в интерьере/ Режим доступа: <https://yandex.ru/collections/user/ae-verba/shirma-v-interere/>
3. Беляев Д.А. История культуры и искусств [Текст]: словарь терминов и понятий.
4. Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Вячеслав Семенович Бадаев. - М.: Владос, - 2012. - 72с.
5. Баталова, И.К. Роспись по дереву [Текст]: 12 эксклюзивных проектов / Баталова И.К. ; И.К. Баталова. — М. : Эксмо, 2007. — 64с.
6. Виды росписи/ Дата обновления: 07.09.15/ Режим доступа: <https://mybiblioteka.su/8-80814.html>
7. Величко, Н.К. Роспись: Техники. Приемы. Изделия [Текст] / Н.К. Величко. – М: АСТ-Пресс, 2016. - 224с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).
8. Даль Владимир Иванович/[Текст]: Толковый словарь живого великорусского языка.
9. Дорожин, Ю.Г. Мезенская роспись [Текст]: рабочая тетрадь по основам народного искусства / Дорожин Ю.Г.; художник: Знатных О. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 16 с.
10. Жегалова, С.К. /[Текст]: Русская народная живопись. — М.: Просвещение, 1984, - 184 стр.
11. Изобразительное искусство: иконопись, фреска, мозаика, книжная миниатюра/ Режим доступа: https://studbooks.net/26674/kulturologiya/izobrazitelnoe_iskusstvo_ikonopis_fresk

12. Котлас в документах XVII Века(По материалам писцовых и переписных книг устюжского уезда)/Режим доступа:

<https://kotlaslib.aonb.ru/doc/kotlas-v-dokumentakh.pdf>

13. Костина, Г.Н. [Текст] / Мастерская мезенской росписи: Учебно-методичкое пособие /Новосибирский областной центр фольклора и этнографии. – Новосибирск.: - Книжица, - 2005, - 56 с.

14. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития □Текст□: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, - 2010 – 272с.

15. Мезенская роспись/УсадтбаЧернаково /Дата обновления: 10.10.19/ Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/mezenskaia-rospis-5d95fc9d8f011100ad7d2089>

16. Народная роспись Северной Двины: [Текст] / Авт.-сост. О. В. Круглова. - М.: Изобразит, искусство, 2007. – 44 с.

17. Николаева Н. С. [Текст] / Ширма — вещь и картина / Вещь в японской культуре. М.: Вост. лит., 2003, с. 169—184

18. Н.В. Постникова [Текст] / Мезенская роспись: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» - Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,- 2011 - 34 с.

19. О.И. Богданова, Т.Н. Попова директор М БО У ДОД «Петровская Д XIII » [Текст]: Свободно-кистевая роспись./ МБУК «Организационно-методический центр» Тотьма 2012г. 29 стр.

20. Русский север /Сергей Лебедев/ Дата обновления: 05.12.2014/ Режим доступа: https://ruskline.ru/analitika/2014/12/06/russkij_sever

21. Русские народные промыслы// Дата обновления: 30.10.19/ Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезенская_роспись_по_дереву

22. Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Советская археология. — 1965. — № 2. — С. 13–32.
23. Символика северной росписи//Дата обновления: 11.10. 19/ Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/chernakovo/simvolika-severnoi-rospisi-5d95fe582beb4900ac81c74b>
24. Тик, ткань/ Дата обновления: 31.01.20/ Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тик_\(ткань\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тик_(ткань))
25. Тарановская, Н.В. Росписи на Мезени и Печоре [Текст] / Н.В. Тарановская- М., 2008. – 54 с.
26. Чайка, Н.М. [Текст]Техника и технология художественной росписи по дереву Методические рекомендации / сост. Н.М. Чайка – РИО ГПА, Ялта – 2018 – 63 с.
27. Шелег, В. А. Крестьянские росписи Севера [Текст] / В. А. Шелег// Русский Север: Ареалы и культурные традиции. - СПб., 2012 – 145 с.
28. Ширма для ванной/Николай Стрелковский/ Дата обновления: 06.04.17/ Режим доступа: <https://vanna-expert.ru/raznoe/shirma-dlya-vannoy.html>
29. Шелепеева Ольга Николаевна, преподаватель ПТУ [Текст]/ Мезенская роспись г. Реугова Московской области. Архангельский областной научно-методический центр культуры, 1992 г. 54стр.

Приложение А

Виды росписей Северной Двины и элементы Мезенской росписи

Рис. 1. Свободно-кистевая роспись

Рис. 2. Графическая роспись

Рис. 3. Книжная миниатюра

Рис. 4. Оформление рукописной книги

Рис. 5. Цветок с восемью лепестками

Рис. 6. Тройка лошадей

Рис. 7. «Древо жизни»

Рис. 8. Пермогорская роспись

Рис. 9. Ракульская роспись

Рис. 10. Борецкая роспись

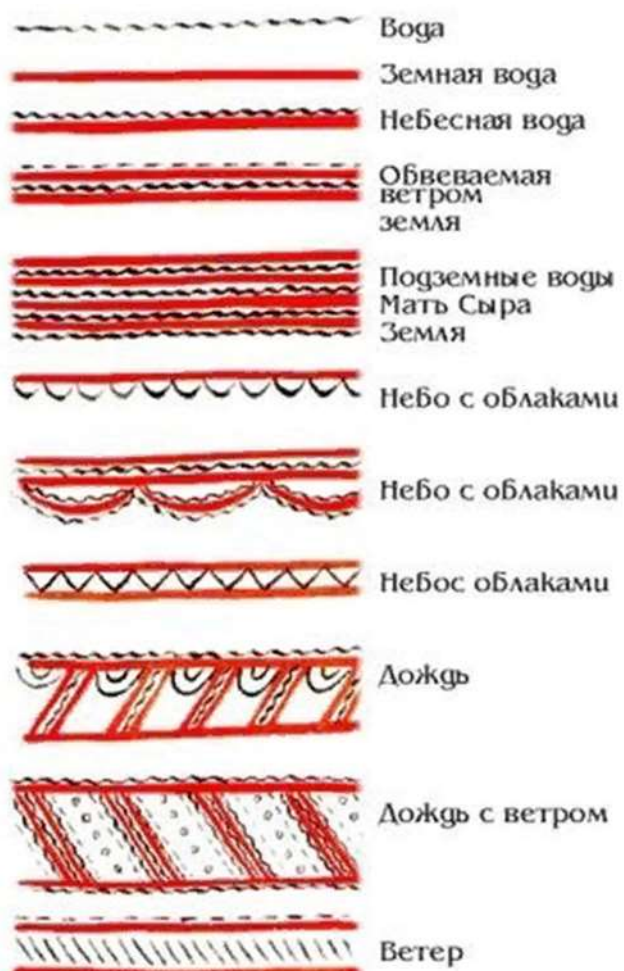
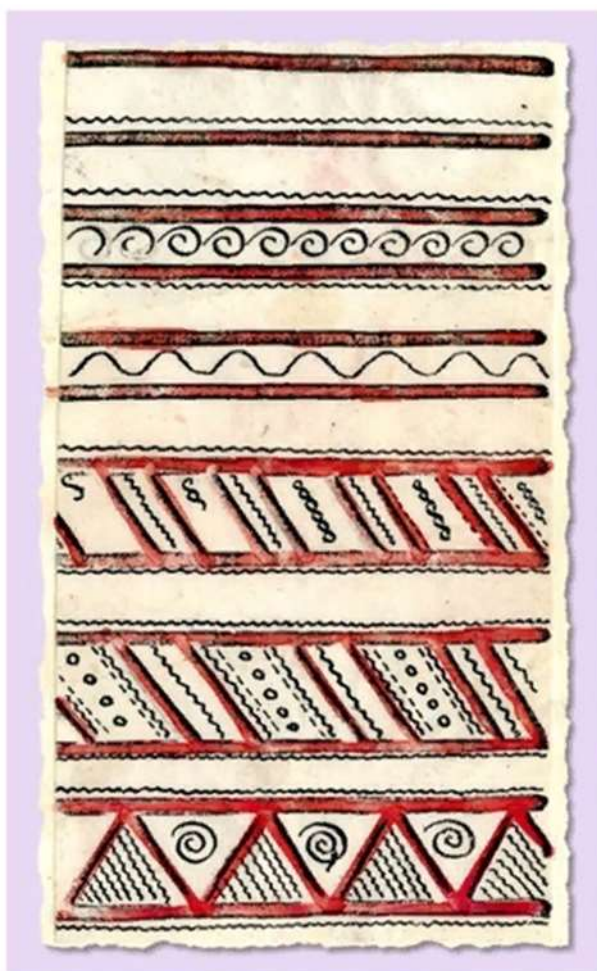

Рис. 11. Изображение стихий земли, воды, ветра

Рис. 12. Изображение стихий огня

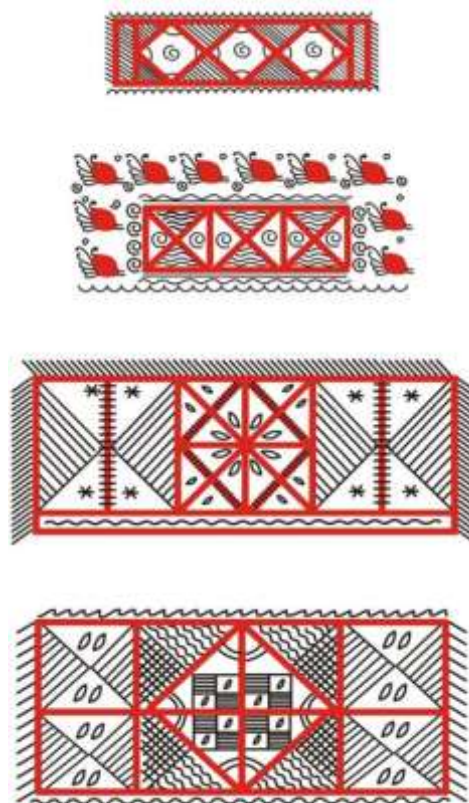

Рис. 13. Символы плодородия

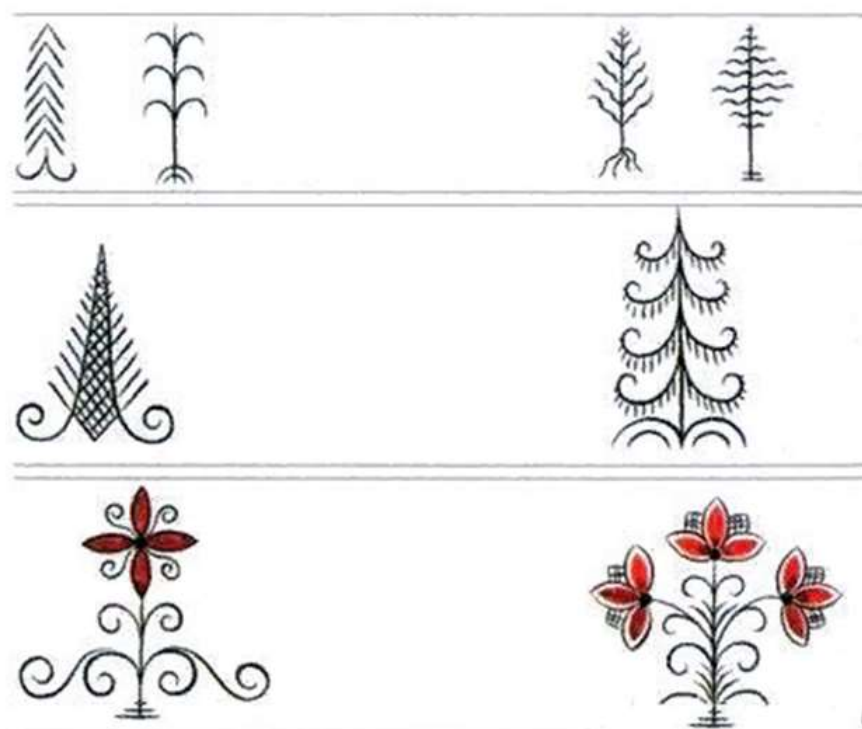
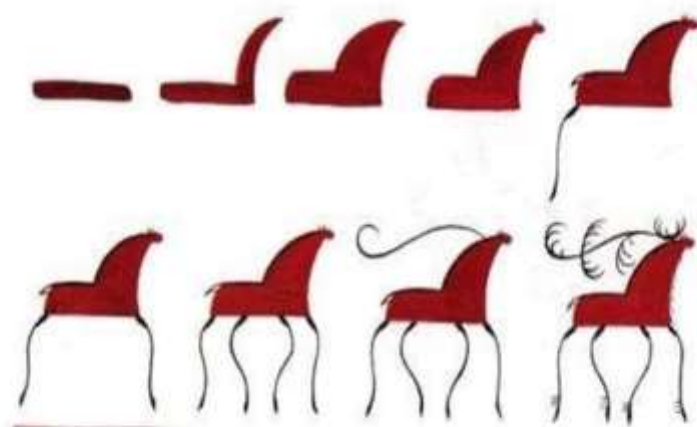

Рис. 14. Изображение деревьев и цветов

Рис. 15. Этапы выполнения коня

Рисунки 13

Рис.16, 17. Поэтапное выполнение мотива оленя и птицы

Рис. 18. Статуя в Мезенской росписи

Рис. 19. Пальто в Мезенской росписи

Рис. 20. Шахматы в Мезенской технике

Рис. 21. Мезенская роспись в одежде

Рис. 22. Дизайн сумок в технике Мезенской росписи

Приложение Б

Виды ширм

Рис. 1. Створчатая ширма

Рис. 2. Одноэкранный ширма

Рис. 3. Гибкая ширма

Рис. 4. Ширма полотнище

Приложение В

Ход работы на декоративной ширме

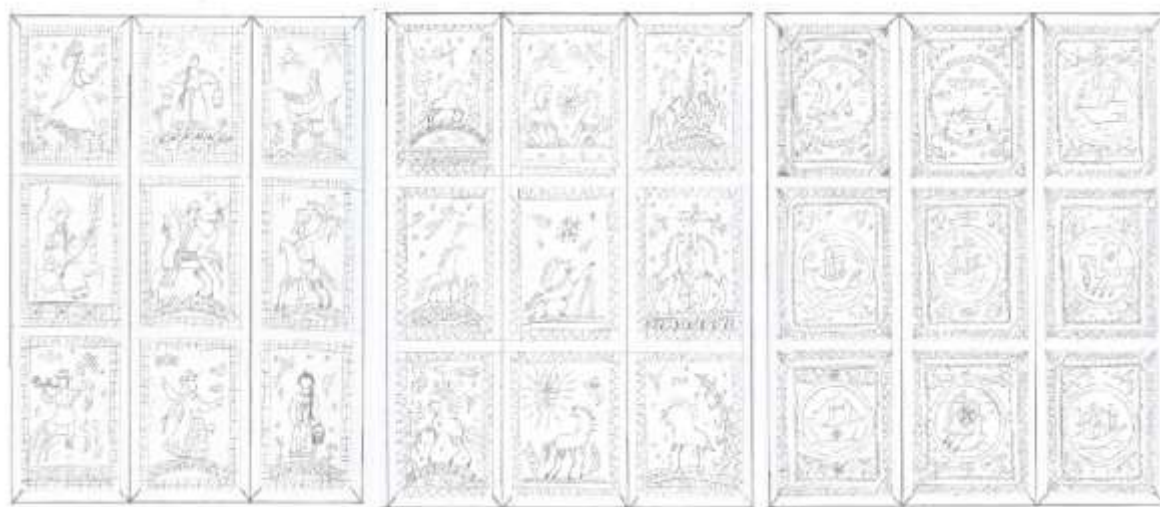

Рис. 1 Фор-эскизы ширмы

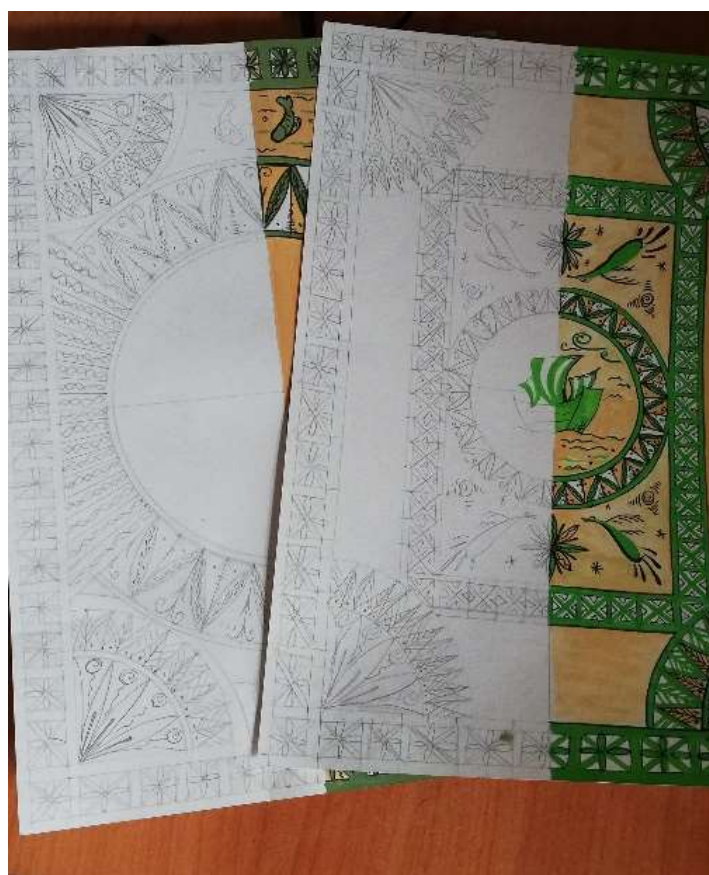

Рис. 2 Фор-эскизы

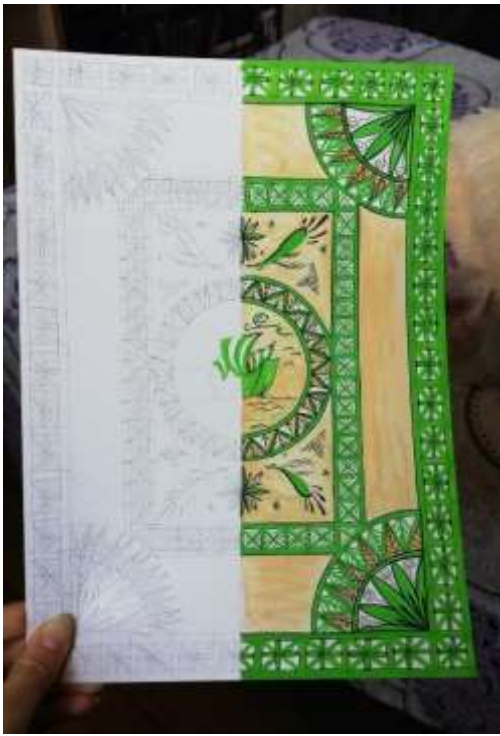

Рис. 3 Цветовой вариант эскиза

Рис. 4 Перенос эскиза на изделие

Рис. 5 Покрытие акрилом

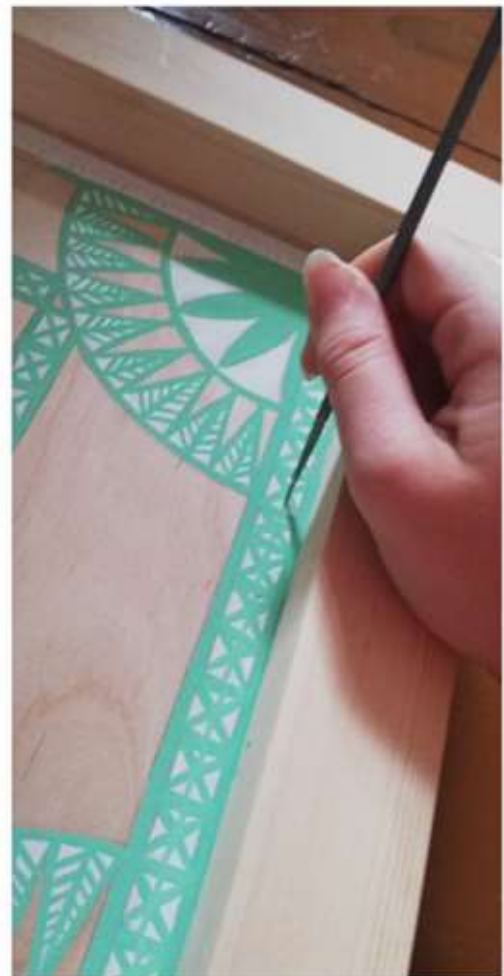

Рис. 6 Покрытие светло-зеленым

Рис.7 Покрытие темно-зеленым

Рис. 8 Окантовка черным цветом

Рис. 9 Заклеивание участков молярной лентой

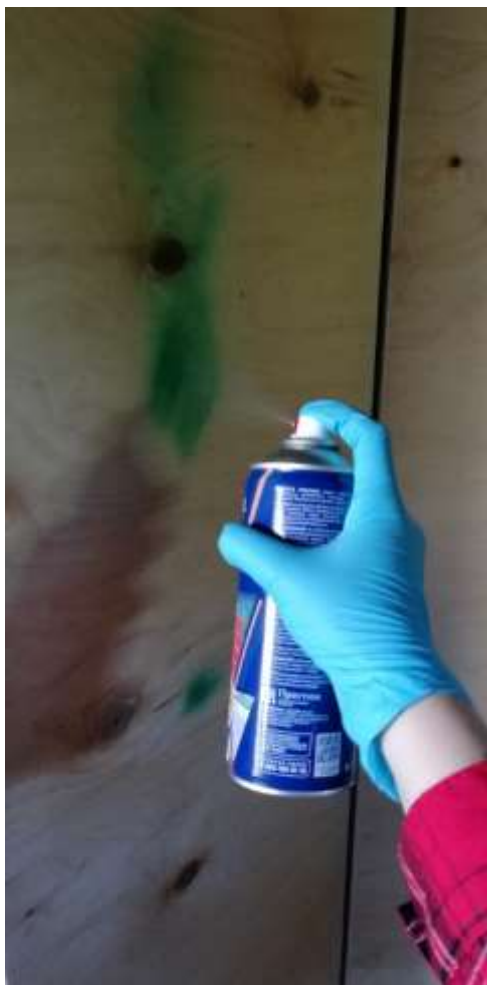

Рис.10 Покрытие обратной стороны
ширмы алкидной эмалью

Рис. 11 Покрытие лаком

Рис.12 Готовое изделие