

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования.

Центр дополнительного образования детей Красноглинского района

г.Самары

отдел технического творчества «Энергетик»

**Методическая разработка на тему:
«Преломление лубочной живописи в
технике Павла Николаева»**

Выполнил: педагог

дополнительного образования

Самыкина Е.В.

г. Самара

2022 год

Цель: Ознакомить детей с нетрадиционной техникой росписи по дереву.

Задачи:

- обучить новым техникам обработке дерева: многослойность прописки, декоративной механической обработки рамки, совмещению красок, лаков и спец. составов;
- ознакомить с эпохой средневековья и Готической модой;
- закрепить навыки работы акриловыми красками, закрепить знания полученные по теме: «Народная Лубочная живопись», техник состаривания изображения;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля, аккуратности, усидчивости и трудолюбия, целеустремленности и самостоятельности;
- развивать индивидуальный подход к решению творческих идей.

В.А.Сухомлинский говорил, что без прошлого нет будущего. Человеку дана память, запечатлевшая жизнь многих поколений, память простирающаяся в века. В последние годы вместе с растущим интересом к истории и культуре России, развитием национального самосознания необычайно возрос интерес к народному искусству.

Произведения и навыки народного творчества веками передавались из поколения в поколение. Ведь народ жив - пока живы носители его традиций, в том числе носители традиций ремесла.

К сожалению, в нашем регионе нет центров, где было бы ярко выражено народное ремесло, таких как Жостово, Хохлома и т.п. Дети не соприкасаются с народным ремеслом настолько близко, чтобы это могло войти в их повседневную жизнь, заинтересовать, вызвать желание попробовать себя в нем. В связи с этим педагогам сложно донести до учащихся дух народного творчества, сложно заинтересовать их. И, если ученики младших классов еще помнят народные сказки и другое, чаще всего устное, народное творчество, то привлечь и заинтересовать изучением народных ремесел ребят среднего и старшего звена достаточно сложно.

Данная методическая разработка позволяет не только теоретически познакомить учащихся среднего и старшего звена с одним из видов народных ремесел, но и применить полученные знания на практике.

Одним из забытых народных ремесел является лубочное искусство, относимое специалистами к наивному искусству. В широком смысле так именуется искусство, отличающееся простотой (или даже нарочитой упрощенностью), ясностью и непосредственностью. Понятие появилось в европейской культуре последних столетий. Под ним подразумевается архаичное искусство древних народов, любительское и непрофессиональное искусство в самых различных сферах; наконец, искусство художников-примитивистов XX века.

В большинстве случаев дети не готовы к работе с академическим рисунком. Лубочный же стиль рисунка прост и доступен. Изучая его историю,

мы отмечаем, что потешные листы писались на различных материалах, в том числе на дереве. В связи с этим мы предлагаем использовать оригинальную технологию, разработанную П. Николаевым: роспись деревянной поверхности акрилом с последующим использованием различных лаковых и масляных покрытий. Автор назвал свою технологию «готический наив». Исходя из этого названия, мы понимаем, что готическое искусство также предполагает упрощенность, наивность рисунка. Поэтому учащимся предлагается переложить сюжеты и образы потешных листов с бумаги на деревянную поверхность.

В дидактическом плане для нас привлекательна такая особенность технологии Николаева, как четкая этапность работы: грунтовка, эскиз, пастозная живопись, лакирование, чернение и др. На каждом из этапов перед ребенком ставится четкая, узкая задача, выполнив которую он получает реальный, видимый результат, что, несомненно, является для него отличным стимулом к дальнейшей работе.

Таким образом, оригинальность технологии, большое разнообразие материалов, а также доступность изображения дает возможность ребенку с практически любым уровнем подготовки достичь хороших результатов, что позволяет нам считать данное совмещение технологии «готического наива» и русского лубочного рисунка беспроектной технологией, позволяющей не только познакомить учащихся с историей одного из видов русского народного творчества, но и проявить себя в роли создателя лубочных образов и сюжетов, освоив при этом многочисленные навыки работы с различными материалами.

Техника «Готический наив» - Павел Николаев

1. Подготовить доску (не более формата А-4); снять фаски со всех сторон, углы закруглить; с лицевой стороны по радиусу закруглить стороны, чтобы заготовка походила на камушек.

2. Зашкурить деревянную заготовку.

3. Зашпаклевать акриловой шпаклёвкой по дереву, лицевую и боковые поверхности мягким шпателем. Наносим тонкий слой и распределяем. Толстой мягкой кистью, смоченной водой, выравниваем поверхность, чтобы не было разводов и полос.

4. Прошкурить (№ 0), не особо активно, только выступы.

5. Грунтуем художественной акриловой грунтовкой 2-3 слоя. Шероховатости зашкуриваем, не до гладкости.

6. Наносим контурное изображение и обводим его тонко акриловой чёрной краской. Глаза только внешний контур. Просушить.

7. Изготовление подмалевка (2-3 цветовых слоя)

- первый слой – самый тёмный – наносим пастозно
- второй слой – более гладко (если необходим)
- третий слой – золото или серебро (оливковое золото, королевское золото) .

Лицо и части тела людей прописываем красной охрой одним слоем, не закрашивая глаза.

После изготовления подмалёвка тщательно просушить!

8. Наждачной (№1) зашкуриваем, снимая неравномерно слои краски.

9. Чистая прописка:

- каждый слой промакиваем тряпочкой и даём высохнуть, иначе краска отстаёт пластами;

- лицо и части тела выбеливаем слой за слоем белилами, жидко разводя белила, лессировочной техникой.

Лицо прописываем, как на иконостасе.

Из-за того, что глаза только прогрунтованные и не наносим на них краску, то при лессировочной прописке они выглядят «сияющими и глубокими».

- Лессировкой наносим свет и тень
- Обновляем контур
- Прописываем орнамент
- Просушиваем и если необходимо, обновляем некоторые элементы.

10. Работа с лаками:

- спиртовая основа – лак для старения. Прокрашиваем всю поверхность. Сохнет 1 час. Чем толще слой лака, тем глубже и крупнее трещины. Слой считается готовым, когда пальцы едва-едва «пристают» к наложенной поверхности.

- водная основа – лак сохнет приблизительно 20 минут. Дать полностью высохнуть.

11. После нанесения лаков акриловая краска не ложится на работу и поэтому используем масляные краски. Чёрную масляную краску разводим растворителем, покрываем всё работу и тут же протираем тряпочкой.

В некоторых случаях лицо не закрашивают чёрной краской (если оно слишком тёмное), а только протирают уже запачканной тряпочкой. Краска заполняет трещины и усиливает эффект старения. Можно заменить масляные краски масляными лаками.

Далее оттеняем фон подходящим цветом масляной краской. Просушиваем 48 часов.

12. Прописываем масляной краской лессировочными масками лицо- достигая эффекта свечения; если необходимо – орнамент, отдельные элементы картины.

13. Сверху покрываем кедровым маслом – выполняет роль лака и предохраняет живописную работу от неблагоприятных факторов.

Патинирующий лак Maimeri (VERNICE INVECCHIANTE PER QUADRI PATINA VARNISH) 250 мл. Италия.

Жирный лак янтарного цвета. Придаёт картине старинный вид. Используется в качестве подготовки для нанесения лака, придающего картине старый вид. Используется в качестве подготовки для нанесения лака, придающего картине кракелюр. Желтеет со временем. Легковоспламеняющийся.

Живописный кракелюрный лак Maimeri (VERNICE SCREPOLANTE PER QUADRI PICTURE CRACKING VARNISH) 250 мл.

Янтарный раствор. Наносить кистью на подготовленную лаком для старения поверхности. После получения и чернения трещин необходимо нанести последний слой лака для придания старого вида. Условия температуры и влажности определяют размеры трещин.

Рамка.

1. Стыки проклеивают клеем ПВА и усиливают металлическими скобами (Лицо, изнанка, боковина).
2. Выбираем древесину инструментом по лицевой стороне – имитирую жучков древоточцев. Рывтины д.б. достаточно глубокими. С лицевой стороны рамки внешние и внутренние грани снимаем ножом, таким обрабатываем фаски. Прошкуриваем рамку, чтобы не было зазубрин и «лохматости» древесины.
3. Сверху на некоторых участках рамки промазываем шпатлёвкой тонким слоем. Шпаклёвка должна быть гармонично нанесена на рамку. Просушиваем.

Прошкуриваем. По сырой ещё шпаклёвке можно, если необходимо, сделать символы и знаки.

4. Наносим ореховую морилку на водяной основе (орех даёт зеленовато-коричневый цвет – иллюзию старого дерева) 2-3 слоя. Сильнее морилка входит в дерево, менее в шпаклёвку.

5. Прошкуриваем. Если необходимо усилить фактуру дерева, то дополнительно высветляем выступающие части (белила + жёлтая). Можно покрыть рамку красочным слоем (акрил) для гармоничного сочетания с живописной работой.

6. Варим: 2 ч. Воска, $\frac{1}{2}$ канифоль, $\frac{1}{2}$ ч. Битума на огне расплавляем, до получения однородной массы. Добавляем УАЙТ – Спирит, перемешиваем (чуть пожегте гуашевой краски). В дальнейшем можно разогревать, воск даёт ощущение старины, засаленности. Если не варить состав – обувной воск (чёрный и прозрачный).

7. Натираем тряпочкой рамку, для равномерного распределения воска! Сушим.

8. Приклеиваем с обратной стороны рамки холст, дополнительно закрепляем его мебельными скобами.

9. Красим холст акриловой краской. Сушим.

10. Приклеиваем по центру живописную работу и дополнительно закрепляем металлическими скобами.

Необходимые материалы и инструменты.

1. Деревянная заготовка под живописную работу (15х15, 15х12)
2. Деревянные части рамки (обязательно древесина целая, а не клееная).
3. Акриловая шпаклёвка по дереву.
4. Художественный грунт под акриловую основу.
5. Акриловые краски.
6. Колонковые или синтетические кисти № 2, 3, 0, 00.
7. Наждачное полотно № 0, 1, 3.
8. Лак на спиртовой основе.
9. Лак на водной основе.
10. Масляные краски.
11. Кедровое масло
12. Мебельный степлер.
13. Клей ПВА
14. Морилка цвета орех на водной основе
15. Резиновые шпатели
16. Смесь для покрытия рамки или обувной чёрный воск.
17. Грубое полотно (холст, бортовка).
18. Металлические элементы и гвоздики.