Практична робота №4 (4 год.)

Тема: ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБУ ПЕТРИКІВСЬКИМ РОЗПИСОМ

Мета: Засвоєння знань з традиційного виду Українського декоративно ужиткового мистецтва “Петриківський розпис”. Формування вмінь з виготовлення та виконання декоративного оздоблення виробу петриківським розписом.

Література: 2) с. 26-31, 4) с. 18-35, 5) с. 12-67, 6) с. 99-108.

Теоретичні відомості

Для початківця, щоб навчитися малювати петриківський орнамент, треба мати цупкий папір (краще ватман або полу ватман), акварельні фарби, кілька саморобних пензликів, склянку для води, куряче яйце, фарфорову чашку та плоску фарфорову тарілочку для палітри, м’який олівець.

Акварель – це розтерта на природному прозорому клеї фарба, яка легко розводиться водою. Легкість, прозорість чистота – основні ознаки акварельних фарб, що зближають їх з петриківськими “манійками”. Найкращі акварелі “Ленінград”, “Нева”, Спутник” та “Акварель художественная”.

Слід пам’ятати, що для збереження основних властивостей акварельних барвників не треба збільшувати більше двох-трьох фарб, не користуватися білилами, не захоплюватися чорною фарбою. Також треба знати деякі властивості акварелі. Так, кадмій червоний темніє, руйнується в суміші з вохрою, жовтим морсом, сієною натуральною. Інтенсивні по кольору, прозорі кармін та краплак у суміші з окисом хрому, смарагдовою зеленою розпадаються або набувають брудного відтінку. Надзвичайно красива фарба кадмій жовтий легко вступає в хімічні взаємодії з вохрами, сієнами, марсами, кобальтом фіолетовим. Ультрамарин не треба змішувати з кадмієм, бо ці суміші чорніють.

Іншим видом фарби яка застосовується в декоративному розписі є гуаш. Це – порівняно з акварельними, непрозора фарба (від італійського goose – водяна фарба). Поверхня паперу або дерева покривають гуашшю непрозорим шаром. По зовнішньому вигляду гуаш може бути віднесена до густої пасти, яка складається з пігменту розтертого на воді з клеєм (гуміарабіком або декстрином) з добавленням білил. Гуаш легко розчиняється в воді, а їх здатність рівно покривати поверхню багато в чому полегшує роботу, так як будь-яка покладена фарба (темна чи світла) може бути легко перекрита іншим шаром. Гуаш завдяки своїм властивостях широко використовується в роботах декоративно-прикладного характеру. Гуаш можна сильно розводити водою, а тоді шар нанесеної фарби буде прозорим; мало розведена фарба буде мати вигляд густої пасти. Але при роботі слід враховувати, що товстий шар фарби часто відстоюється і розтріскується. Про це слід розповідати учням, а потім нагадувати перед розписом виробу. Слід враховувати також, що при висиханні гуаш втрачає свою насиченість. Тому, працюючи з гуашшю краще напередодні розрахувати силу кольору, тобто брати фарбу більш насиченого кольору в розрахунку на її висвітлення і при цьому не добавляти у фарбу великої кількості білил. Застосування гуаш дозволяє домогтися якісного виконання виразних декоративних елементів, знаходити цікаві кольорові рішення. Гуаш часто застосовують в поєднанні з акварельними. Дітям буде цікаво дізнатися, що всередині століття в мистецтві багатьох краї Європи і Азії гуаш і акварель використовувалися при виконанні орнаментації і ілюструванні рукописів.

Інша фарба – темпера (від італійського temperate – змішувати фарби) має добрі якості, здавна користується заслуженою популярністю художників. Вона була відома ще в Давньому Єгипті, а в середині століття стала основною технікою станкового малювання, використовувалася для розписування будинків, ікон. Темпера дуже стійка фарба, до її складу входить речовина для фарбування (пігмент) та речовина для зв’язування (емульсія). Потрібно сказати учням про те, що темпера в залежності від складу емульсії, яка входить у фарбу, розділяють на білкову, жовткову, яєчно-масляну, воскову і казеїнову. Наприклад, фарба, в’яжучою речовиною якої є емульсія із води і яєчного жовтка, називається жовтковою. Темперні фарби у відмінності від гуаші добре зберігають свій колір, яскравий шар не розтріскується, не обсипається.

Починаючи з першої вправи, з першого вивчення основ петриківського розпису необхідно ознайомитися з властивостями фарб, з основними кольорами спектру, ахроматичними і хроматичними кольорами, теплими та холодними тонами.

Перед початком роботи всі фарби зволожують, щоб вони стали м’якими і легко бралися на пензель. Тим часом готують яйце: відокремлюють білок і у фарфорову чашку кладуть тільки жовток. Для палітри в домашніх умовах використовують плоску фарфорову тарілку. На палітрі змішують фарби, створюють кольори. Чистим пензлем, змоченим у воді, набирають фарбу і жовток (суміш швидко змішується) і роблять мазок на папері.

Пензлики треба зробити самому. Для їх виготовлення потрібні котячі шерстинки, які збирають у пучечок і туго прив’язують звичайною ниткою до дерев’яного держальця. Такі пензлики добре набирають фарбу і легко підкоряються ледь помітному руху руки під час малювання. Котячі шерстинки вистригають під лапками або на шийці (під головою) тварини, де шерсть най пухкіша. Пучечок для пензля набирається з двох-трьох вистригів. Спершу новий сухий пензлик має вигляд квачика (віничка), але поступово його доводять до потрібної форми, вибравши зайві волосинки. У зволоженому стані всі ворсинки пензля зібрані у гострий кінчик.

Щоб зберегти правильну форму пензлів, після роботи їх миють з милом, промивають чистою водою і згортають у м’який папір.

У петриківському промислі сучасні майстри користуються пензлями фабричного виготовлення з колонка та білки, а також виготовляють їх самі із шерсті кота. Білячі і котячі пензлики вбирають багато жирної фарби і дають змогу зробити довгий пружний мазок з розтяжкою тону від темного до світлішого. Можна виконувати розпис і одним пензлем, але у багаторазовому повторенні однакових рисунків бажано мати на кожний колір окремий пензлик відповідного розміру. Їх тримають на підставці або у склянці.

Пензлі для олійного живопису промивають у гасі чи розчиннику олійних фарб (уайт-спирт, скипидар), після чого миють теплою водою з милом, а потім промивають у чистій воді. Для відмивання пензлів бажано мати банку з гасом, з кришкою, в якій пророблені отвори. Пензлі впираються потовщеною частиною своїх ручок в отвори банки, а волосяна частина знаходиться у гасі. Перед роботою їх промивають y мильній воді. Висушують або протирають м’якою ганчіркою. Розчинником олійних фарб є лляна підбілена проварена олія. Щоб фарба була рідшою. У масовому або тиражованому розписі фарби розчиняють в окремих баночках (кожна – відповідної концентрації).

Основні елементи петриківського розпису.

Для опанування технології петриківського розпису та його елементів початківцю краще взяти цупкий білий папір.

Вправа 1. Мета – навчитись робити “зернятка” майже однакової форми і на одній відстані одне від одного. “Зернятко” є основним елементом петриківського розпису. За його допомогою створюються всі орнаментальні мотиви.

Уздовж вертикальної лінії пензликом наносять мазки – “зернятка”, схожі на краплі води, що падають. Тримати пензлик треба так, щоб вусик “зернятка” був перпендикулярний до лінії проведеної олівцем або уявної. При цьому корпусам пензлика натискають так, щоб мазок був овальної форми.

Вправа 2. Уздовж вертикальної лінії наносять такі ж мазки – “зернятка”, але під гострим кутом відносно лінії. Необхідно навчитись робити ці мазки легко, однакової форми.

Вправа 3. Уздовж вертикальної лінії наносять пензликом мазки на однаковій відстані один від одного під гострим кутом. Тримати пензлик треба кінчиком угору, щоб вусик “зернятка” тягнувся догори, а овальна форма мазка було біля лінії.

Вправа 4. Кінчик пензлика опускають біля вертикальної лінії. Витягують тонку лінію вусика, легким поворотом пензля роблять “кривеньке зернятко”. Цю вправу треба навчитися виконувати впевнено, з легкістю.

Вправа 5. Обабіч вертикальної лінії під гострим кутом наносять “зернятка”, розташовуючи мазок проти мазка. Оволодіння цією вправою наближає до зображувальних елементів петриківського розпису, наприклад, травички, билинки тощо.

Вправа 6. Обабіч вертикальної лінії під гострим кутом наносять “зернятка” з вусиками догори, розташовуючи мазок проти мазка. Цей малюнок нагадує зображення колоска.

Вправа 7. Обабіч вертикальної лінії наносять “кривенькі зернятка” з видовженими вусиками, утворюючи майже однакові групи з таких мазків. Інтервали між групами бажано робити теж однакові. Малюнок вправи нагадує пірчасте листя.

Вправа 8. З двох мазків “кривеньке зернятко” роблять напіврозкриту квітку – “пуп’янок”. Мазки сполучають округлою частиною так, ніби вусики тягнуться з однієї точки. Бажано розташовувати “пуп’янки” на однаковій відстані, повертаючи їх вусиками щоразу в протилежний бік. У цій вправі необхідно звернути більшу увагу на композицію, тобто розміщення зображення на папері даного формату, на розмір елементів.

Вправа 9. Ця вправа надзвичайно подібна до попередньої. Елементи розміщують так само, але кожен ”пуп'янок” роблять з двох більших “кривеньких зерняток” та двох менших мазків “зерняток”, які розміщені всередині. Готові елементи сполучають тоненькою хвилястою лінією. Ця скромна стрічка може бути використана як декоративне оздоблення у вигляді фриза на стінках кухні, коридору тощо.

Вправа 10. Повторюють вправу з тією відмінністю, що пірчасте листя наносять пензликом обабіч хвилястої сполученої лінії.

Орнамент вправи є типовим для петриківського розпису. Його називають “хвилька”, “бігунець”, “бігунчик” або “фриз”. Стрічковий орнамент можна провести на стіні під стелею, навколо вікон та дверей. Можна зробити закладку для книги з таким декоративним оздобленням. Необхідно звернути увагу на кольорове вирішення орнаменту та композиції.

Вправа 11. Із спарених “кривих зерняток” роблять своєрідну квітку, сполучивши до центра три пари “кривих зерняток”. Необхідно звернути увагу на розмір квітів, відстань між ними, колір.

Вправа 12. Завдання цієї вправи об’єднує в собі попередні. Треба намалювати новий “бігунець”, що складається з трипелюсткових квіток. Квіти сполучають легкою хвилястою лінією, обабіч якої розташовують листки з довгими вусиками. Необхідно навчитися виконувати цю вправу легко, невимушено.

Вправа 13. Із спарених “кривих зерняток” малюють трипелюсткову квітку. Вона відрізняється від попередньої тим, що вусики кожного мазка спрямовані до центра квітки. Малюють кілька вертикальних стрічок – одну квітку за одною, щоразу змінюючи нахил квітки з рівномірними проміжками між малюнками. Бажано, щоб усі елементи були майже однакові за розміром.

Вправа 14. Повторюють попередню вправу додаючи в кожну пелюстку по два мазки – “зернятка”. Під вусиками кожної квітки малюють “зернятка”, розташовуючи їх симетрично до центра. Утворюється зовсім нова квітка. Сполучивши квітки хвилястою лінією, мають ще один “бігунець”.

Вправа 15. Вправа аналогічна попередній, але ускладнюється тим, що тоненьким пензликом роблять маленькі мазки – “зернятка” всередині кожної квітки, повторюючи напрям до центра вусиків основних пелюсток. Обабіч хвилястої лінії наносять пірчасте листя, витягуючи вусик кожного “кривенького зернятка”.

Вправа 16. Опанувавши попередні вправи, можна перейти до виконання складніших. На ілюстрації зображено чотири квітки – необхідні елементи майбутніх композицій. Вони складаються поєднанням таких різних мазків, як “зернятко”, “кривеньке зернятко”, спаровані “зернятка”, а також треба мати на увазі їх розмір, розташування та колір. В основі кожної квітки – “пуп’янок” із заповненням всередині та розкладені у певному порядку дрібні і великі пелюстки. На підставі цих нових рослинних елементів можна виконати свої варіанти квітки.

Вправа 17. На ілюстрації показано поступовий розвиток будови великих квіткових елементів. Вправа побудована на основі квітки – “пуп’янка”. Основа може бути різною: кулястою, видовженою або розтягнутою по ширині чи висоті. Залежно від форми основи – нижньої частини квітки вирішують форму рослинного елемента.

Необхідно звернути увагу на поступове, за допомогою знайомих прийомів, створення нового мотиву орнаменту. Обабіч чашечки – “пуп’янка” малюють перші пелюстки, створюючи їх з мазків – “кривих зерняток”.

Вправа 18. Улюблені квіти в творчості петриківських майстрів – це гвоздики, чорнобривці, волошки тощо. Форма квіток гвоздики будується на основі видовженої чашечки, обабіч якої розташовують перші пелюстки. Від них починають розгортати форму гвоздики: майже кожний мазок чітко підкреслюють, тонкий вусик “зернятка” протягують від центра, формуючи контурний малюнок овальною частиною мазків, натискуючи корпусом пензля із зовнішнього боку. Центральну частину квітки створюють з видовжених мазків – “кривих зерняток”, що закінчуються поворотом пензля всередину квітки, де роблять легкий натиск пензля і відривають його від поверхні паперу.

Віялоподібна форма квітки чорнобривців будується видовженими мазками вусиків до центра, від широкої чашечки – основи. На основі цієї вправи можна виконати кілька різних мотивів.

Вправа 19. Образи квітково-рослинних мотивів петриківського орнаменту запозичені у природи. На ілюстрації зображено чотири різні закінчені квітки. Перша з них дає уявлення про пишну квітку – жоржину в стадії розквіту: тільки-тільки почали відокремлюватися перші довгі пелюстки від центра – цибульки. В народному розпису цей мотив існує як окремий елемент під назвою “цибулька”. Будується “цибулька” з видовжених мазків “кривих зерняток”. Створення жоржини починається з малювання “цибульки”.

Інший мотив – квітка соняшника, яка будується округленими пелюстками – “пуп’янками”. Схему її побудови покладено і в такі мотиви, як барвінок, рожа то інші.

Вправа 20. Грона калини, винограду та горошок майстри Петриківки роблять кінчиком пальця. Такі тендітні гілочки та дрібні пуп’янки квіток з хвилястим листям та тоненькими вусиками, як наведено в цій вправі, є допоміжними елементами майже кожної більш-менш складної композиції.

Вправа 21. Зверніть увагу на листя різної форми: багато зубчасте овально-видовженої форми (характерне для петриківського розпису), кленове та виноградне. Перші листки малюють на основі видовженого мазка. Верхівкою кожного листка є перший мазок, а вісь цього мазка – середина всього майбутнього зображення (вона ніби дає основний напрям малюнку). Уздовж цієї уявної лінії (у початкових вправах центральну лінію можна провести легенько олівцем), ніби спускаючись, поступово розташовують інші мазки, кінчики яких – вусики і є зубцями листків.

Кленові листки за своєю будовою складніші. Вони складаються з трьох майже однакових частин: три зубчастої центральної верхівки і двох бічних. Треба починати малювати з центральної частини, з середнього зубчика, довгенький мазок якого дає основну лінію нахилу всього листка. Обабіч нього додають два мазки, які сполучаються внизу. Потім у такому ж порядку роблять бічні частини листка. Готове зображення можна залишити в одному кольорі, або нанести темною фарбою тонесенькі штрихи, підкреслюючи спрямованість зображення.

Вправа 22. На ілюстрації наведено три види багато зубчастого листя “папороті”, які схожі між собою і водночас різні. Будова кожного малюнка така: один центральний мазок, поруч другий, бічний і так далі. Вправу повторюють. Необхідно навчитись працювати так, щоб кожний мазок був легким, прозорим.

Вправа 23. На ілюстрації показано різноманітне вирішення листків: одне – за допомогою мазків – “зерняток” видовженої форми вусики яких створюють зубчастий контур малюнка; два інших – легкі, ніжні, з хвилястою лінією конура утворюють за допомогою маленьких мазків – “зерняток”, вусики яких тягнуться від середньої лінії листка, від центра. “Зернятка” майже однакової чітко окресленої форми. Вправа дає уявлення про великі можливості саморобного пензлика. Необхідно майстерно виконувати ці елементи.

Вправа 24. Мета – навчитись робити перехідний “перехідний мазок”. На пензлик набирають темну фарбу (коричневу), потім верхівкою пензля набирають фарбу світлого тону (яскраво-жовту). Роблять перший мазок: спочатку витягують світлий вусик, поступово з’являється темніший відтінок, який в кінці мазка набирає повної сили темної фарби, що була першою, натискують корпусом пензля і закінчують видовжений мазок. Знову повторюють весь процес для нового мазка. У такий спосіб малюють другий листок, де кожний перехідний мазок складається з червоної (першої) та жовтої (другої) фарби, а в розтяжці, при переході від першої до другої – оранжевий. Останнє завдання вправи – поєднання жовтої і зеленої фарб. Такі необхідні для створення композиції елементи, як листки, бажано вирішувати різноманітно.

Вправа 25. Мета – оволодіти технікою перехідного мазка у малюванні квітки темперними фарбами. В основі ніжного тону фарби, яку беруть на пензлик першою є білило. Потім на кінчик пензля набирають фарбу темного тону (чисту). Темпера чіткіше підкреслює розтяжку кольору, зображення стає більш рельєфним та більш рухливим. Бажано пробувати малювати також гуашшю.

Особливості композиційного рішення петриківського розпису.

Після засвоєння основ петриківського малювання дальше вивчення розпису пов’язане з виконанням деяких композицій, в яких можна закріпити набуті знання. На початковому етапі найкраще звернутися до творів визнаних майстрів петриківського розпису, спробувати зробити копії з їхніх робіт. Ці вправи допоможуть у майбутній творчій роботі по оформленню різних речей побуту.

Щоб самому створювати орнамент, необхідно знати деякі закономірності, правила побудови композиції.

Композиція – розміщення, співвідношення зображувальних елементів, в даному випадку – рослинних, у певному порядку. Найпростішою орнаментальною композицією є стрічкова (мал.), що будується на основі чергування рівномірного, ритмічного повторення основного елемента. У кожному з наведених на ілюстрації варіантів стрічкового орнаменту можна виділити окремі основні мотиви, що становлять основи цих малюнків: широке багато зубчасте та пірчасте листя, з червоними ягідками, грона ягід, квітка. Водночас у цих так званих “бігунцях” ритм закладено і в повторенні поворотів цих елементів та їх кольоровому вирішенні. Таким чином “бігунець” досить динамічний цікавий орнамент, в якому відсутні випадковість або навмисність.

Розпис “бігунця” починають з послідовного виконання основних елементів композиції, наприклад, ажурного сірого листя, з маленьких краплеподібних мазків, розташовуючи їх на однаковій відстані один від одного, розгортаючи щоразу в протилежний бік. Після цього іншою фарбою (голубою) замальовують середину листка, сполучають листки хвилястою лінією і доповнюють композицію легкими невимушеними мазками – “кривенькими зернятками”, утворюючи ними пірчасті листки, билинки.

Поступово виконують інші варіанти “бігунців”. Основою таких орнаментів є ритм. Мета завдання – засвоїти стрічковий орнамент. При цьому слід пам’ятати про співвідношення складових елементів композиції, намагатися працювати без попереднього малюнка.

Асиметрична врівноважена композиція є також типовим прикладом петриківського розпису. На наведеному прикладі центральним, основним елементом композиції є велика синя квітка.

Рис.74. *В.Статива-Дека. Мій квітучий край. 1979.*

Якщо провести вертикальну вісь то майже дві третини цього зображення міститиметься праворуч від неї. Разом з тим за допомогою таких другорядних елементів як мала квітка, широке і пірчасте листя, композиція врівноважується.

На основі композиції вітальної листівки слід спробувати створити свої варіанти, змінюючи форми рослинних елементів, їх кольорове вирішення. Необхідно звертати увагу на розмір усіх складових частин композиції, їх співвідношення, а також урівноваженість кольорів. Мета завдання – добиватися рівноваги в композиціях.

Поєднуючи в одній роботі стрічковий орнамент, що будується на основі ритму, і асиметрично врівноважену композицію, можна створити надзвичайно цікаві художні твори.

Для оздоблення інтер’єру, створення декоративних панно петриківські майстри використовують композицію українського вишиваного рушника. Такі композиції дають уявлення про поєднання стрічкового орнаменту і симетричних мотивів.

Декоративно-прикладне мистецтво є невід’ємною частиною нашого життя, побуту. Для творчої роботи потрібна постійна практика, вивчення творів народного мистецтва на виставка, в музеях.

Володіючи технікою традиційного народного розпису, можна розмалювати стіни своєї квартири чи дачі. Найпростіший спосіб оздоблення гуашшю або аквареллю, розведеною жовтком з додаванням оцту полягає в тому щоб зробити простий і виразний стрічковий орнамент “бігунець”, підібрати кольорову гамму з двох-трьох фарб, узгоджену з фоном стіни. Одну лінію “бігунця” треба нанести поверху стіни, уздовж стелі, а другу – по низу або “бігунцем” облямувати двері та вікна. Варіантів оздоблення житла – безліч.

Можна також використати “мальованки” (малюнки на тонкому папері) і, створивши свої композиції, цікаво художньо оформити інтер’єр.

Різні за форматом декоративні панно (для фотознімків, настінного календаря, панно-килим) з розписом – типові елементи оформлення сучасного міського та сільського житла.

Практична робота

Тема: ВИКОНАННЯ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБУ З ДЕРЕВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ.

Завдання для практичної роботи:

1. Виконання декоративного оздоблення кухонної дошки Петриківським розписом.

Матеріали та інструменти.

1. Методичні рекомендації до виконання робіт.

2.Заготовки деревини.

3. Декоративних виробів оздоблені Петриківським розписом.

4. Креслярські інструменти, шліфувальні матеріали, пензлики, гуаш, акварельні фарби, ПВА.

Зміст звіту

1. Назва та мета роботи, основні положення теоретичних відомостей.

2.Нескладний дерев’яний виріб.

Контрольні запитання.

1. Вкажіть загальні відомості про Петриківський розпис.

2. Вкажіть основні елементи, вправи та прийоми виконання елементів петриківського розпису.

3. Вкажіть особливості композиційного рішення петриківського розпису.

4. Вкажіть, як здійснюється підготовка поверхонь виробів до виконання петриківського розпису?

5. Вкажіть особливості символіки фарб.