

EU4Youth

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»

National Environmental Center

GREEN CROSS UKRAINA

fondazione
Giovanni Paolo II

ТРАФАРЕТ

секреты мастерства

Ответственный за выпуск: Скакун Людмила Сергеевна.

Тренинг провела: Выгонная Анна Альбертовна, художник, член Союза художников Беларуси.

Составитель пособия: Выгонная Анна Альбертовна.

Корректор: Шпиганович Ольга Николаевна.

В пособии использовано изображение оригинального дивана Язепа Дроздовича из личной коллекции Выгонной А.А.

Пособие является частью программы «Ремесло». Предназначено для подготовки и проведения факультативных курсов для школьников, курсов профориентации, курсов выходного дня, для самостоятельного обучения. Рассчитано на 15 учебных часов.

Адресовано учителям, руководителям кружков, старшим школьникам и всем интересующимся предметом.

Пособие подготовлено в рамках проекта международной технической помощи «EU4Youth: «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства», который финансируется Европейским союзом и софинансируется Международным зелёным крестом.

Ответственность за содержание данной публикации несёт общественная организация «Белорусский зелёный крест», и она ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского союза и Международного зелёного креста.

ОО «Белорусский зелёный крест»,
220026, Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95, пом. 10
gcb@greencross.by
www.greencross.by

© Выгонная А.А.

© ОО «Белорусский зелёный крест»

РЕМЁСЛА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Современные определения понятия «ремесло» подразумевают многочисленные коммерческие виды деятельности по производству товаров на заказ или предоставлению услуг по запросу. По своей сущности ремесленная деятельность является противоположностью промышленному массовому производству.

Ремесло и представление о нём существуют в европейской культуре с античности. Роль ремесла в разные исторические времена сильно менялась, до конца XVI столетия ремесленное производство в Европе было господствующим, с хорошо организованной системой цехов, ученичества и оценкой качества. Но и с появлением машинного производства работа ремесленников не была вытеснена полностью.

Это произошло потому, что фабричное производство рассчитано на потребности среднего человека, а ремесло занимает место там, где оно удовлетворяет индивидуальные требования и личные вкусы.

Ремесло становится востребованным в наш постиндустриальный век. В разных государствах существует и совершенствуется система поощрения ремесленного производства, применяются разные виды обучения ремесленной деятельности. Этим занимаются специальные ремесленные школы и дома ремёсел, музеи.

Сельская школа тоже может стать одним из звеньев по обучению ремесленным навыкам и развитию художественного вкуса у школьников.

В своей тренинговой программе мы выбрали следующую стратегию.

Мы хотим обратить внимание участников нашей программы на те ресурсы по обучению ремеслу и воспитанию вкуса, которые есть в их же, школьной среде.

- **Первое** – это школьные и ближайшие краеведческие музеи. Большинство экспонатов в них – красивые ремесленные изделия, принесённые из обычных сельских домов. Различная утварь из дерева и глины, домотканые постилки и рушники, вышитые крестиком или гладью... Обычно мы смотрим на всё это как на нечто музейное, не используемое в современном быту. Неужели это действительно так, и все эти вещи так и останутся объектом истории и свидетельством того, какой высокий уровень мастерства был у наших бабушек и дедушек? Сейчас этот вопрос задают многие. И есть разные примеры того, как можно возобновить прерванную традицию. В некоторых музеях, этнографических объединениях и домах ремёсел предприняты попытки полностью восстановить и воспроизвести утраченные навыки. Это замечательно, но в наше быстротечное время этим могут заниматься немногие профессионалы. А что делать остальным? На наших тренингах мы покажем, как с помощью техники трафарета можно использовать образцы народных вышивок в современных ремесленных изделиях.
- **Второй** наш ресурс – это уникальные педагоги-мастера, владеющие исключительными навыками, большим опытом, хорошим вкусом. Эти учителя работают в школах, обучают ребят ремеслу в школьных кружках и готовы поделиться своими секретами на наших тренингах.

МАСТЕР:

Язеп Нарцизович Дроздович
(1888 г., Пуньки, Дисненский повет,
Виленская губерния, ныне Миорский район,
Витебская область – 1954 г., Подсвилье,
Глубокский район, Витебская область) –
белорусский живописец, график, скульптор,
писатель, фольклорист, этнограф и археолог.

ТЕМА НАШЕГО ПОСОБИЯ: Освоение техники трафарета для использования цветочных мотивов из народных вышивок в современных ремесленных изделиях.

Начать работу мы предлагаем знакомством с произведениями белорусского художника Язепа Дроздовича. Художник жил во время поисков новых тем и источников вдохновения в искусстве. Профессиональные художники открывали для себя народное творчество и использовали его приёмы и мотивы в своих произведениях.

В этом ключе сделаны расписные диваны (ковры) Язепа Дроздовича, нарисованные на чёрном домотканом полотне. На них художник изображал лунные пейзажи со старинными зданиями в цветочном обрамлении. Заказчиками этих работ были простые селяне. Обычно такие диваны вешались в домах над кроватями. Художник мечтал, чтобы в моменты отдыха владельцы его работ могли предаться мечтам и размышлениям, вглядываясь в мерцающие ночные пейзажи со старинными церквями и замками.

На диванах Язепа Дроздовича эти пейзажи обрамлены букетами и гирляндами из цветов, которые часто встречаются в народном искусстве. Если внимательно присмотреться, то мы можем увидеть, что в этой части рисунка художник использовал технику трафарета и штампа.

Для освоения техники трафарета на нашем тренинге мы используем цветочные мотивы с одного из диванов Дроздовича. Наша первая задача – рассмотреть, где художник использовал трафарет, где штамп, а какие элементы он дорисовывал от руки, и сделать копию рисунка одного из букетов в натуральную величину. Копирование позволит нам освоить приёмы, которые мы потом будем использовать при работе с образцами народного искусства. Внимательно изучая и повторяя работу мастера, мы словно становимся учениками Язепа Дроздовича.

«Ад месяца ліпеня аж да канца месяца верасня аддаўся дзеля развіцця ў народзе мастацкага эстэтычнага пачуцця і размалёўваў для запрашаючых на простым вясковым, саматканым афарбаваным на чорнае палатне разнаўзорыстыя дываны з месячнымі начнымі пейзажамі на асяродках...»

Из дневника Язэпа Дроздовича

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

- коврик для резки (можно заменить куском линолеума)
- канцелярский нож (можно использовать медицинский скальпель)
- карандаш
- гелевая или шариковая ручка с тёмным стержнем
- деревянная палочка (штамп) диаметром 1 см
- кусочки губки
- кисти круглые и плоские разных размеров
- ёмкость для воды, например, стеклянная банка (для мытья кисточек)
- тёмно-серая плотная бумага формата А1
- краска акриловая: белила, крапак красный, умбра
- несколько листов прозрачной плёнки или кальки по размеру листа бумаги (для изготовления трафарета)
- маленькие ёмкости для смешивания красок (например, пластиковые формочки из коробок от конфет)
- ветошь
- одноразовые перчатки
- распечатанный в нужном формате фрагмент дивана (для обводки рисунка для трафарета)

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

ТРАФАРЕТ – это обычно лист из плёнки, бумаги или другого материала, в котором вырезаны несколько сквозных отверстий разной формы. Через эти отверстия наносится краска, и создаётся изображение на поверхности предмета. Если внимательно присмотреться к букету цветов, изображённому на диване Язепа Дроздовича, то можно заметить, что он использовал многослойный трафарет.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

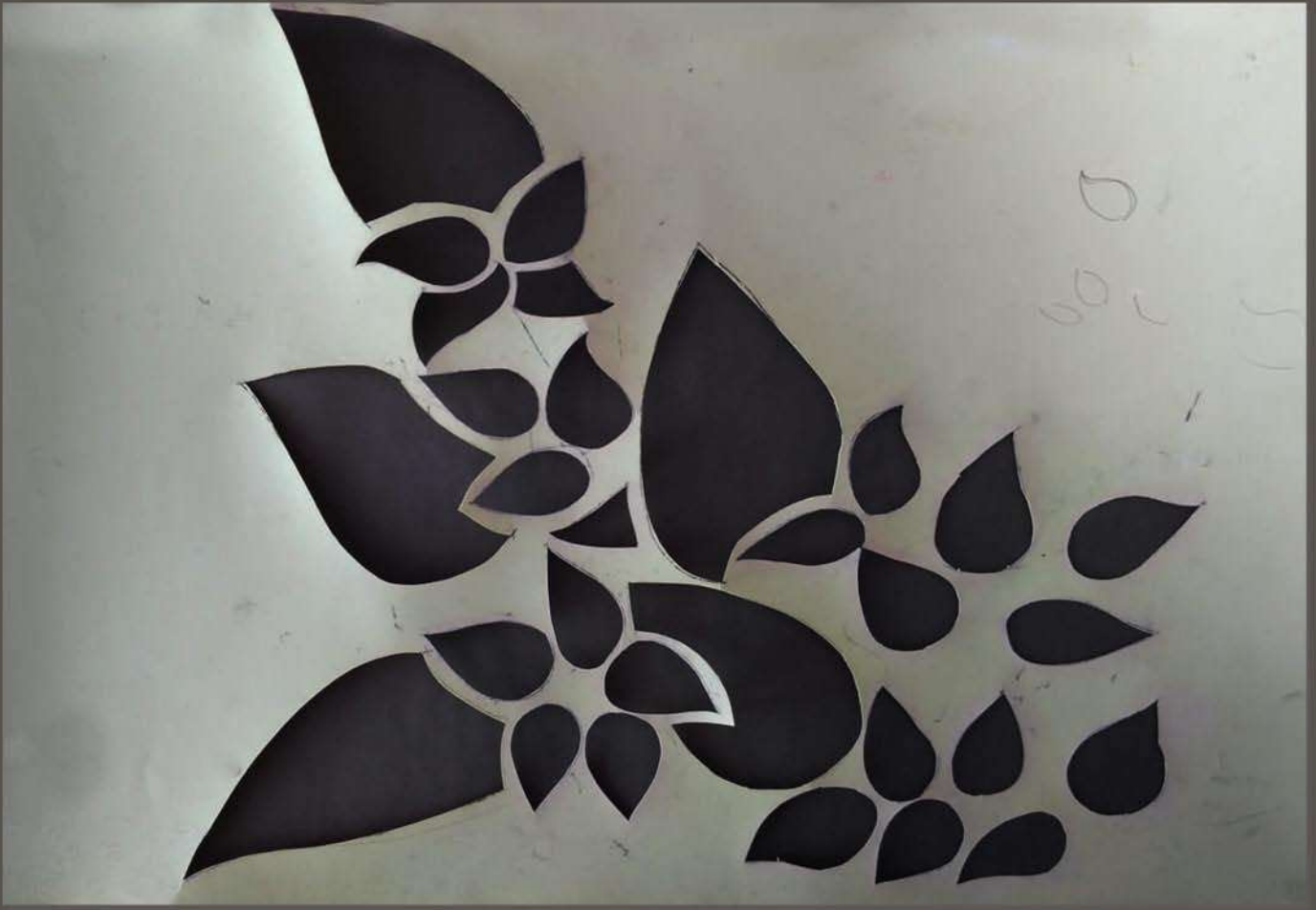
При создании своих букетов Язеп Дроздович использует трафарет для изображения крупных элементов – цветов, листьев. Мелкие же детали он дорисовывает кистью или наносит с помощью штампа – деревянной палочки диаметром около сантиметра. С помощью штампа сделаны, например, цветы сирени. По-разному отпечатанная краска создаёт у зрителя ощущение цветовой вибрации.

Хотелось бы обратить внимание на ещё одну особенность работы художника. Он использует очень сдержанную цветовую гамму. Цвета состояются на основе белил с минимальным вкраплением пигмента.

Зелень растений передаётся краской, полученной при смешивании белил и умбры (сдержанный коричневый цвет). А на крупные лепестки цветов художник кистью наносит мазки того же цвета с добавлением очень небольшого количества краплака красного (холодный красный цвет).

На тёмном холсте эти сдержанные краски неожиданно оживают и начинают светиться множеством оттенков лунного света.

Эти, казалось бы, простые приёмы и сдержанные средства создают сложный художественный эффект.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

ТЕМА НАШЕГО ПОСОБИЯ:

Освоение техники трафарета для использования цветочных мотивов из народных вышивок в современных ремесленных изделиях.

Объектом нашего внимания станут народные вышивки, изображающие цветочные букеты. Именно такие работы местных мастериц XX века мы встречаем в современных музейных комнатах сельских школ. Этот вид творчества уже не связан с сакральными или обрядовыми элементами народной культуры, но несёт в себе все присущие ей декоративные качества.

У сельских жителей прошлого века было то художественное чутьё, которого часто так не хватает современному поколению. Откуда местные мастерицы брали мотивы, рисунки к своим вышивкам? Могли быть разные варианты. Наиболее талантливые «сочиняли» букеты сами, вдохновляясь живой природой. Некоторые могли даже подсмотреть цветочный мотив в журнальном рисунке, перерабатывая его с учётом техники вышивки и своего декоративного чутья. Если вышивка получалась удачной, её брали в качестве образца другие мастерицы. Известны случаи, когда вышивальщицы ходили в соседние деревни, чтобы «переснять узор». Но работы по образцу всё равно получались разными. Каждая мастерица добавляла в рисунок свои детали, изменяла цвета, вышивала теми нитками, которые у неё были. И так постепенно, коллективными усилиями, создавался местный, наиболее любимый вид цветочного букета.

В Польше музейщики и этнографы уже заинтересовались этим видом народного творчества. Недавно там были выпущены альбомы с фотографиями цветочных вышивок из разных деревень. Так складывалось, что в разных местностях были популярными букеты из определённых цветов. Где-то любили вышивать маки с пшеничными колосками, где-то анютины глазки, где-то ромашки и колокольчики, ну и, конечно же, розы. Но стилизовали розы в каждом регионе по-своему.

Задача нашего тренинга – внимательно изучить одну из таких вышивок и повторить рисунок букета с помощью трафарета, стараясь не упростить его и не пропустить те детали, которые делают рисунок художественным.

Народные мастерицы украшали своими букетами полотенца, подушки и другие элементы сельского интерьера, которые утратили актуальность в наше время. Мы будем наносить наш рисунок на льняную сумку – яркий аксессуар современного человека.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

- коврик для резки
(можно заменить куском линолеума)
- канцелярский нож
(можно использовать медицинский скальпель)
- карандаш
- гелевая или шариковая ручка
с тёмным стержнем
- кусочки губки
- швейные булавки
- кисти круглые и плоские
разных размеров
- ёмкость для воды,
например, стеклянная банка
(для мытья кисточек)
- выкройка льняной сумки
- краски акриловые для ткани
- несколько листов прозрачной
плёнки или кальки
(для изготовления трафарета)
- маленькие ёмкости для смешивания
красок (например, пластиковые
формочки из коробок от конфет)
- ветошь
- одноразовые перчатки
- распечатанное в нужном формате
изображение вышивки

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

В качестве образца для нашей работы с трафаретами мы выбрали вышивку Щур Екатерины Васильевны, жительницы деревни Дуброва Светлогорского района.

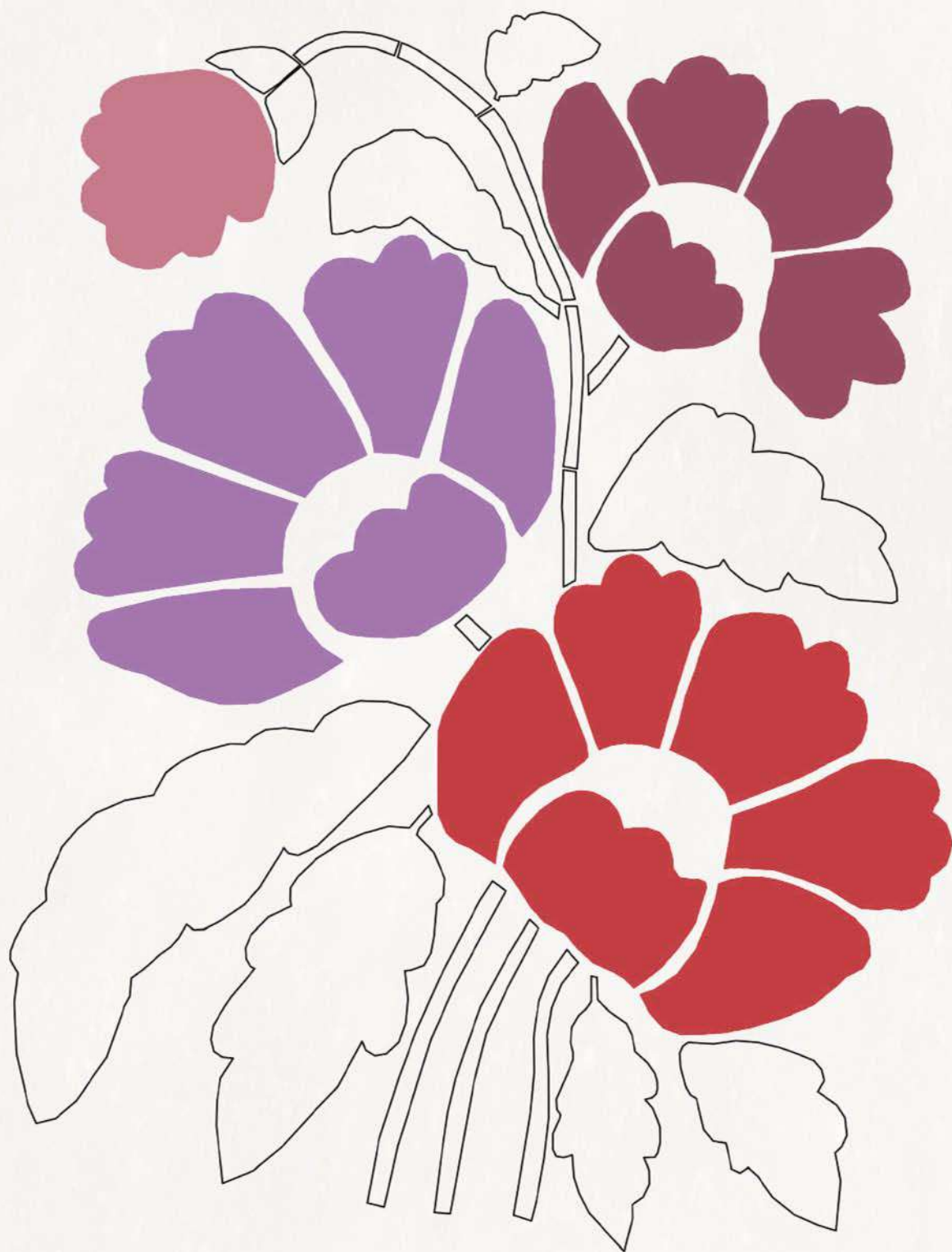
На первый взгляд эта красивая работа может показаться несложной. Но при внимательном рассмотрении букета мы насчитали, что мастерица использовала нитки 12 различных оттенков. Именно столько цветов нам будет необходимо подобрать при работе с трафаретом.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

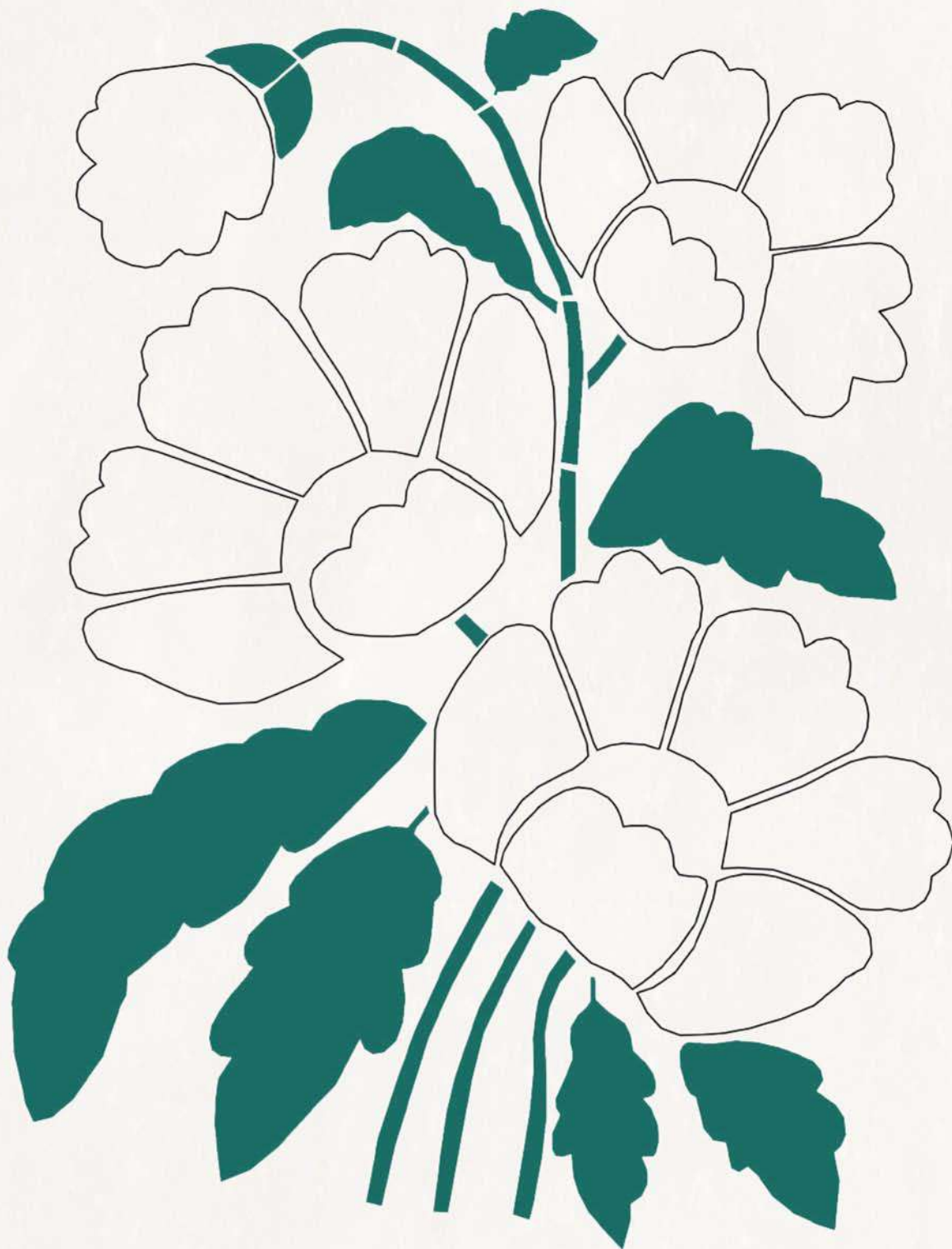
Когда мы создаём изображение с помощью трафарета, нам важно определить, сколько трафаретных слоёв мы будем использовать. Исходный рисунок разбивается на сегменты таким образом, чтобы отверстия были на достаточном расстоянии друг от друга, и при прорисовке трафарет не рвался.

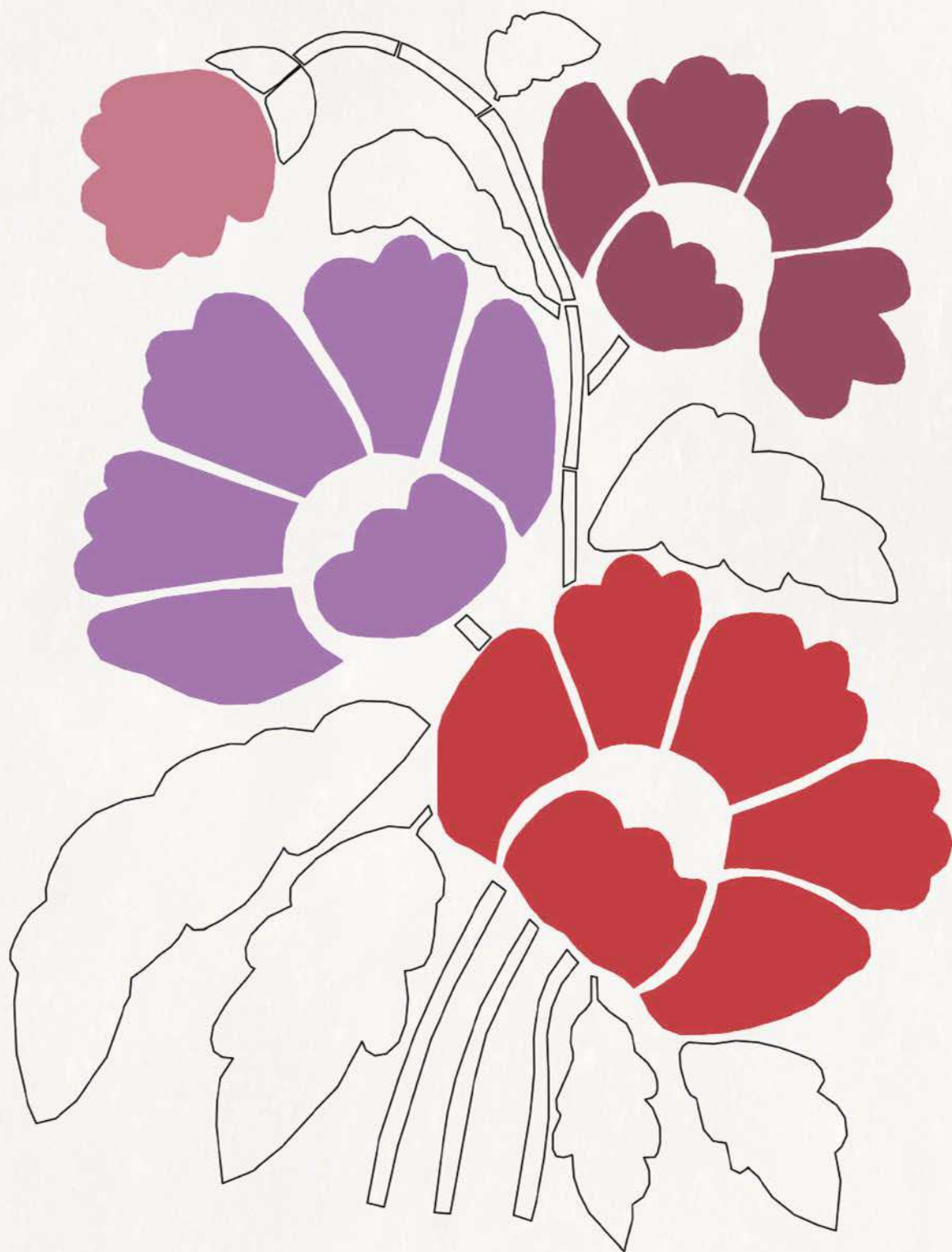
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Слои трафарета делаются ещё и с учётом того, чтобы разные по цвету краски было легко наносить на поверхность, не боясь, что они перемешаются.

Когда мы создаём изображение с помощью трафарета, нам важно определить, сколько трафаретных слоёв мы будем использовать. Исходный рисунок разбивается на сегменты таким образом, чтобы отверстия были на достаточном расстоянии друг от друга, и при прорисовке трафарет не рвался.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Слои трафарета делаются ещё и с учётом того, чтобы разные по цвету краски было легко наносить на поверхность, не боясь, что они перемешаются.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

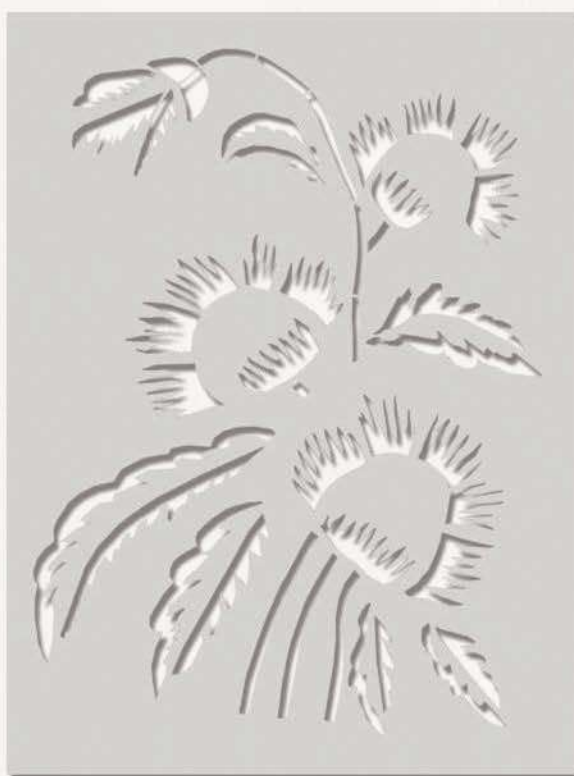
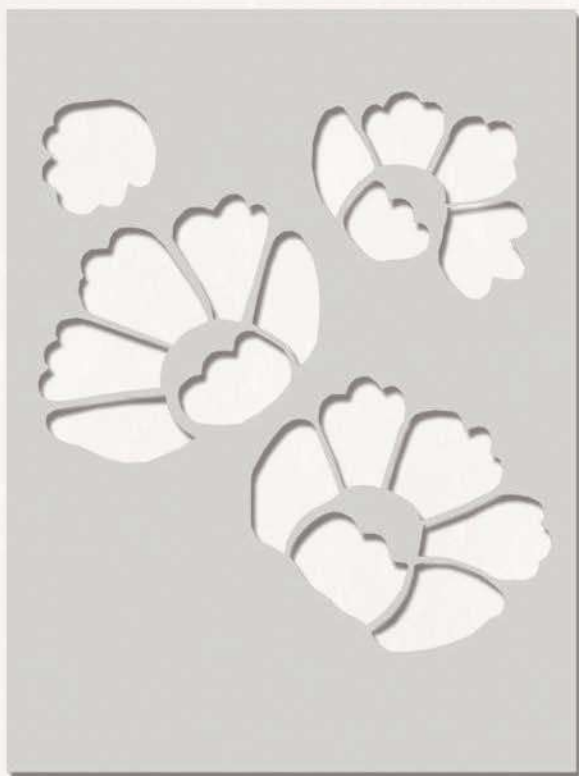
Для создания нашего изображения нам понадобится ещё и третий слой трафарета. С его помощью мы будем добавлять к нашему рисунку мелкие детали. Краска через этот слой трафарета наносится после полного высыхания краски на основном рисунке.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Итак, наше изображение раскладывается на три трафаретных слоя. Трафарет прикрепляется к ткани с помощью швейных булавок. Очень важно продумать систему ориентиров, чтобы рисунок переносился через каждый слой в нужном месте.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

С помощью трёх слоёв трафарета мы получаем основное изображение. Успех работы во многом зависит от правильности подбора цветов. Надо стараться добиться такого цветового решения, которое будет максимально точно передавать яркие, но в то же время сложные цвета вышивки.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Чтобы закончить наш рисунок, нужно нанести несколько небольших, но очень важных в декоративном плане деталей. Если через трафарет мы наносили краску с помощью губки, то обводку лепестков, прожилки в листьях и точки-тычинки будем рисовать кистью. Чтобы движения руки были уверенными, лучше предварительно потренироваться на кусочке ткани.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

15 февраля 2020 года в Дубровской школе Светлогорского района прошел «Рушник-фэст» – творческий праздник, посвящённый сохранению и использованию местного культурного наследия. Мероприятие объединило учеников, их родителей и учителей двух школ – Дубровской и Осташковичской.

Идея провести такой праздник родилась после того, как педагоги этих двух школ побывали на тренинге по программе «Ремесло», которая разрабатывается и реализуется в рамках проекта «Школьный сад». Тренинг был посвящён освоению техники трафарета и тому, как с помощью этой техники можно использовать образцы народных вышивок в современных ремесленных изделиях.

Почётным гостем праздника была местная рукодельница Екатерина Васильевна Щур. Из рушников, скатертей, покрывал и других изделий, украшенных вышивкой в её исполнении, была собрана выставка, которую все собравшиеся смогли увидеть в фойе школы.

На фотографии – участники мероприятия. Каждый из них смог с помощью трафарета сделать копию букета с вышивки Екатерины Васильевны. Ребята выполнили свои работы на бумаге, а учителя и родители школьников украсили цветочным букетом льняные сумки.

Совместное творчество стало мостиком для передачи знаний и умений от поколения к поколению.

Финансируется в рамках программы
Европейского союза EU4Youth