

КАРТИНЫ
на
БЕРЕСТЕ

ТАТЬЯНА КОЗЛОВА

**КАРТИНЫ
НА
БЕРЕСТЕ**

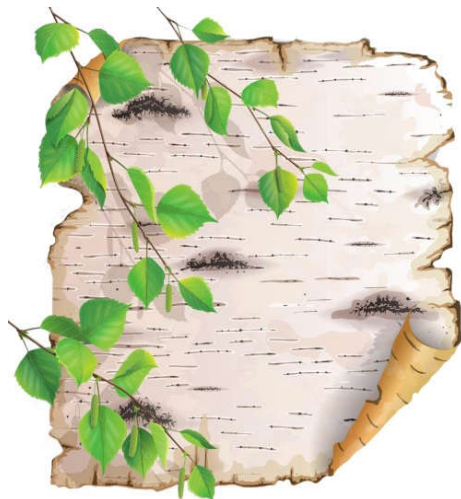
МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВАНГАРД»**

ТОМСК – 2017

ВВЕДЕНИЕ

Признанной красавицей русских лесов считается берёза. Она стройна и хороша в любое время года. Её тонкие, длинные ветви и раскидистая, кудрявая крона придают дереву неповторимое очарование. Наши предки пели о березе песни, ей посвящено множество русских народных сказок, былин и преданий, художники изображали эту красавицу на своих картинах.

Всё, о чём дальше пойдёт речь, связано с берестой (березовой корой).

Береста или берёсто, — верхний слой берёзовой коры, прочный, гибкий, мало поддающийся гниению. Люди давно заметили долговечность бересты, её способность не поддаваться гниению. Бересту подкладывали под нижний венец рубленной избы, чтобы в него не проникала сырость. Плели из бересты влагоустойчивую обувь, обшивали лодки-берестянки, делали знаменитые теперь туеса, в которых молоко и квас даже в жару оставались холодными.

В Древней Руси бересту использовали как бумагу. Благодаря бересте до нас дошли редчайшие образцы древнерусской письменности, позволившие учёным заглянуть в далекое прошлое. Множество берестяных грамот было найдено при раскопках древнего Новгорода. Писали на бересте специальными костяными «писалами», выдавливая на поверхности податливого материала рельефные буквы. Бересту иногда называют древнерусским папирусом.

Учебно-методическое пособие «Картины на бересте» призвано обеспечить всем желающим вхождение в мир искусства, приобщением к одному из прекраснейших ремёсел. Роспись по бересте известна на Руси с XV века, однако этим сегодня занимаются единицы, слишком тонка и необычна эта работа. Природа «расписывает» бересту по-своему

усмотрению, украшая причудливыми наплывами, сочетаниями штрихов, завитками, художник использует их, преобразуя в детали пейзажа, тем самым подчёркивая красоту бересты. Поэтому в процессе работы из-под рук мастера выходит неповторимое произведение. Основные сюжеты таких полотен: пейзажи, деревья, церкви, деревенские дома, ручьи, поля. А время года, которое чаще всего изображают — зима или ранняя весна, когда ещё не сошёл снег, потому что яркие краски лета и осени не гармонируют с мягкой белизной бересты.

Летает кисть по белой бересте...
Что первозданного в тебе сейчас открылось?
Чтобы на этом девственном листе
Такое диво дивное явилось?
И синь небес, и солнечный закат,
И кружева заиндепевших веток...
И в этот год, и сотни лет назад
И все вопросы снова без ответа.
Как передать, что творчества труды
Нам тягостны, и в тоже время,— сладки,
Как омут тёмной сказочной воды,
Куда ныряем снова без оглядки.
И кисть скользит по белой бересте...

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Всё начинается с детства. Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Работа с берестой расширяет круг возможностей ребёнка, развивает пространственное воображение, а так же способствует решению вопросов гармонического развития и творческой самореализации. Открытие в себе неповторимых индивидуальных способностей, талантов поможет ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, в общении с другими. Это становится возможным в условиях творческого объединения. Изучение и сохранение духовной культуры, развитие народных художественных промыслов во многом ложится на молодое поколение. Поэтому задача педагога художественного творчества — показать детям не только красоту народного декоративно-прикладного искусства, но и его значимость в современной жизни. Народное творчество, развиваясь в новых общественных условиях, не застыло в старых формах.

Тематика народной жизни, её мудрость и простота, лиризм и широта русского характера всегда находят отклик в душах детей. Традиции народного искусства продолжают жить в детских работах, дают радость творчества по своему содержанию в единстве с окружающей жизнью и природой.

Жизненный уклад и мировоззрение русского народа всегда развивались в гармоничном единстве с природой. Природа, являясь средой обитания человека, источником, питающим его жизненные силы, вместе с тем включает в себе огромный потенциал всестороннего развития личности. Влияние природы на восприимчивость и чувствительность детей широко известно. Природа возбуждает любознательность ребёнка, воздействует на его органы чувств, активизирует его сенсорику и вызывает чувство прекрасного.

Идея гармонизации отношения человека и природы обогащает эмоциональный опыт ребёнка, формирует мировосприятие детей, углубляет нравственно-эстетические чувства, воспитывает духовное освоение действительности.

Следуя основным положениям программы, можно выделить

культурно-воспитательные и развивающие задачи обучения.

Во время активного развития детской психики вся энергия ребёнка, движимая жаждой новых открытий, направлена на познание окружающего мира. Это является основной мотивацией обучения ребёнка. Любопытность направляет детей быть постоянными наблюдателями в жизни, активизирует и развивает их восприятие.

Во время познания объектов и явлений природы, отражения её в художественном творчестве у детей развиваются психические процессы: восприятие, мыслительные операции, анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение. Общение с природой создаёт основу для фантазии, работу воображения.

Продуктивное воображение и фантазия являются универсальными творческими способностями, которые помогают детям осмысливать окружающий мир.

Развитое воображение, как высшая форма образного мышления, даёт специалисту в любой области предвидеть потенциал возможности, заключенный в материале, в конструкции, в научной идее и выявлять его. Чувство гармонии творческого специалиста даёт возможность ощутить единое пространство изображенного пейзажа, состоящее из отдельных частей (дальнего, среднего и ближних планов), даёт возможность оценить результат.

Таким образом, в любой профессии, в любом труде развитое воображение и творческое мышление являются основой движения вперёд, основой вдохновенного труда.

Учебно-методическое пособие «Картины на бересте» способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, умению видеть и понимать красоту окружающего мира. Воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство ответственности, взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности.

Актуальность, предлагаемой программы, заключается в знакомстве детей с традициями и бытом русского народа, она открывает кладёз народного творчества, знакомит с изделиями

народных промыслов, являющихся гордостью нашей национальной культуры, воспитывает в детях чувство национального уважения и гордости за свой народ.

Новизна программы в том, что большинство занятий проходят в форме художественно-дидактических упражнений и творческих работ. С удовольствием занимаясь по данной программе, учащиеся приобретают чувство личной ответственности, укрепляют психическое и физическое здоровье, развивают творческое отношение к предмету.

Цель программы — развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к народной культуре и декоративно-прикладному искусству.

Обучающие задачи программы. Знакомство с историей берестяного промысла, как с частью национального наследия. Формирование у дошкольников необходимых практических умений и навыков в работе с берестой, художественно-творческих способностей, активности в достижении цели. Научить правильной и безопасной организации труда.

Развивающие задачи программы. Развивать художественный вкус, умение оценивать красоту изделий из природного материала. Способствовать развитию мелкой моторики, пространственного и творческого мышления. Поддерживать и развивать потребность в творчестве и в овладении разнообразными приёмами при работе с берестой.

Воспитательные задачи программы. Воспитывать у детей интерес и любовь к народному искусству, творчеству, формировать чувство патриотизма и национальной гордости, воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека.

Формы работы. Беседы, занятия на основе метода интеграции. Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток. Выставки в мини-галерее изделий декоративно-прикладного искусства, выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству. Просмотр видеофильмов, экскурсии, фольклорные праздники.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- природный материал: береста;
- канцтовары;
- бумага для эскизов;
- нож;
- клей ПВА, клей «Момент»;
- рамки
- картон, ДВП;
- краски темперные;
- прибор для выжигания;
- бесцветный акриловый лак;
- кисточки номер 1,3,5.

Авторский учебно–методический курс.

Курс создан для обучения взрослых и подростков, с разной художественной и технологической подготовкой в условиях смешанной группы или самостоятельно.

Группа учащихся, впервые пришедших на занятия, не однородна. Это как школьники с 12 лет, так и взрослые люди. Коллектив очень разный по возрасту и по развитию. Главной проблемой является кардинальное различие в жизненном опыте и творческих возможностях группы.

Педагог и руководитель коллектива должен суметь построить учебный процесс таким образом, чтобы удовлетворить потребностям каждой категории учащихся, потребностям каждого ученика в отдельности. Только тогда объединение будет успешным, контингент сохранится, часть учащихся придёт на будущий учебный год, сохранит дружеские связи и будет продолжать обмениваться опытом. Они полноценно реализуются сами и порадуют зрителей результатами своего труда.

Данный учебный курс был составлен автором, исходя из 23-летнего опыта занятия картинами на бересте: самостоятельной деятельности в этой области и 12-летнего практического опыта обучения детей, подростков и взрослых.

С целью полноценного удовлетворения различных потребностей учащихся. Каждая тема дается в трех вариантах:

Базовый курс. Для учащихся, не имеющих навыков выжигания и незнакомых с азбукой изобразительного искусства. Учащиеся этой подгруппы выполняют простые работы, осваивая навыки выжигания и основы работы с берестой.

Основной курс. Предполагает категорию учащихся успешно освоившим базовый курс, все тонкости работы с прибором для выжигания и изучившим азбуку изобразительного искусства. Педагог перед ними ставит художественные задачи, и способствует их поэтапному выполнению. Учащиеся работают, прежде всего, над решением технологических задач, правильно подобрать бересту и придумать эскиз для картины с учетом природных особенностей бересты.

Углубленный курс. Для владеющих азбукой изобразительного искусства и многими технологическими процессами в области создания картин. Эти учащиеся акцентируют своё внимание на создании авторских работ, параллельно изучая элементы дополнительных особенностей работы над картиной на бересте, углубляя свои знания в области берестяного искусства.

**ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЛЕНИЕМ НА ТРИ ПОДГРУППЫ**

<i>Базовый курс</i>	<i>Основной курс</i>	<i>Углублённый курс</i>
Вводное занятие. Знакомство с берестой, её свойствами, заготовкой и применением в народных промыслах.	Вводное занятие. Углубленные знания о бересте, её свойствах применении в народных промыслах и в современном мире.	Углубленное повторение знаний о народных промыслах, в форме самостоятельной работы (реферат).
Базовые знания по выбору и подготовке бересты к работе.	Закрепление знаний по выбору и подготовке бересты к работе.	Самостоятельный выбор пласта бересты и подготовка его к работе.
Знакомство с азбукой изобразительного искусства	Освоение азбуки изобразительного искусства	Освоение навыков совмещения выжигания и живописи.

Обретение первоначальных навыков в области выжигания на бересте.	Обретение устойчивых навыков в области выжигания на бересте.	
Обретение навыков совмещения на одной картине выжигания и живопись темперной краски.	Освоение навыков совмещения на одной картине выжигания и живопись темперной краски	Освоение максимального количества знаний и навыков в технологических процессах создания картин на бересте.
	Реализация первых попыток создания авторских вариантов картин на бересте с использованием полученных навыков	Освоение процесса создания авторских художественных произведениях.
Создание мотивации для дальнейшего обучения.	Создание мотивации для дальнейшего обучения.	Создание мотивации для дальнейшего совершенствования.

Декоративное искусство — самое общее понятие, охватывающее все виды художественной деятельности людей, вносящих красоту в обыденную обстановку жизни. Особой областью декоративного искусства является декоративно-прикладное творчество, цель которого — эстетическое совершенствование утилитарно-полезных вещей повседневного. Никакая другая область творческой деятельности человека не обладает таким могучим средством воспитания художественного вкуса, как прикладное искусство. Ежедневно мы встречаемся с ним и порой не замечаем его воздействия на нас. А оно постоянно. Плохой или хороший вкус воспитывается у человека в зависимости от того, что он видит вокруг себя, насколько умело процессом детской наблюдательности руководят взрослые. Немаловажную роль при этом играет преподаватель изобразительного искусства.

Учебных пособий по прикладным видам изобразительного искусства ДШИ и ДХШ крайне мало, в то же время имеются монографии, научные исследования по отдельным направлениям народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, которые необходимо использовать при подготовке к учебным занятиям.

Настоящее пособие разработано для преподавателей ДШИ и ДХШ в условиях реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

№	Тема	Базовый курс		Основной курс		Углублённый курс	
		Теория	Практика	Теория	Практика	Теория	Практика
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Вводная беседа: цели и задачи курса, особенности обучения, техника безопасности, рабочее место, инструменты и приспособления.	2	—	2	—	1	—
2.	История берестяного народного творчества.	3	—	3	—	1	—
3.	Свойства и строение бересты. Области использования.	2	—	2	—	1	—
4.	Заготовка и хранение бересты.	1	—	1	—	1	—
5.	Техника безопасности работы с режущими инструментами и прибором для выжигания.	2	—	2	—	1	—
6.	Технология и техника работы с прибором для выжигания.	3	12	2	6	1	2
7.	Знакомство с азбукой изобразительного искусства. Основы композиции. Понятие эскиза.	3	20	3	18	2	16
8.	Основные критерии выбора подходящего пласта бересты по размеру и природному рисунку.	1	1	1	1	—	1
9.	Подготовка бересты к работе (приклеиваем бересту на ДВП клеем ПВА).	1	2	1	2	—	2—

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
10.	Метод создание картины на бересте. Применение опыта в совмещении разных видов изобразительного искусства: выжигание и живопись.	4	10	4	10	1	12
10.1	Работа с методической литературой, фотографиями работ других учеников, журналами.	1	2	1	2		4
10.2	Выполнение наброска стилизованного эскиза на выбранном пласте бересты простым мягким карандашом, с использованием природного рисунка бересты.	2	8	1	8	1	12
10.3	Подготовка бересты к работе, очистка (расслоение) — снятие тонкого (верхнего) слоя.	1	3	1	3	1	3
10.4	Окончательная прорисовка эскиза карандашом на очищенной поверхности бересты.		2		2		8
10.5	Прорисовка прибором для выжигания отдельных элементов картины (деревья, дома, животные).		14		14		16
10.6	Прорисовка картины темперной краской (в соответствии с выбранной сюжетной композицией). Рисуем: дальний, средний и ближний планы.		48		48		50
11.	Техника покрытия картины акриловым лаком.		1		1		1
12.	Технология оформления изделия.	1	1	1	1	1	1
13.	Итоговое занятие.		3		3		3

Итого: 144 часа

Логика, заложенная в основу последовательности изучаемых тем, базируется на одном из главных дидактических принципов обучения: от простого — к сложному.

Количество теоретических и практических часов определяется учебным заведением и варьируется относительно учебного плана.

В процессе ознакомления с теоретическим и фактическим материалом обучающиеся приобретают необходимые знания и практические умения по декоративной обработке бересты, которые они смогут применить в своей дальнейшей деятельности.

В процессе выполнения, заданий обучающиеся должны усвоить:

- знания о качестве и свойствах бересты;
- элементарные знания и умения по обработке бересты;
- знания о различных видах её декоративной обработки;
- требования к различным видам декоративной обработки бересты;
- последовательность выполнения всех этапов работы над картиной из бересты.

Практическим результатом освоения данной темы должна явиться творческая работа, выполненная в материале с использованием одного или нескольких видов декоративной обработки бересты.

Сложность рисунка зависит от степени подготовленности к такому виду работы. Поэтому на первых, начальных, этапах не стоит стремиться к насыщенности мелкими элементами, без опыта их выполнить сложно. Лучше начинать с простых рисунков.

Список литературы по декоративной обработке бересты, приведенный в конце учебного пособия, предназначен для самостоятельной работы преподавателя и обучающихся с учебно-методической литературой.

ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.

Введение. Знакомство с мастерской. Ознакомление с направлениями будущей работы. Демонстрация лучших работ детей 1, 2 годов обучения. Инструктаж по технике безопасности и знакомство с правилами поведения.

Рабочее место, инструменты, приспособления. Рабочим местом может служить обычный крепкий стол. Для групповых занятий обязательно нужно просторное, хорошо освещенное помещение, соответствующее санитарным нормам и технике безопасности. Рабочим местом здесь служат верстаки или один большой,

крепко сколоченный стол со столешницей и табуретки. Для работы с приборами для выжигания стол должен быть оборудован электрическими розетками, защищёнными от попадания в них воды и других посторонних предметов, в соответствии с техникой безопасности.

Инструменты должны храниться в специальном шкафу. Большинство инструментов, необходимых для работы с берестой, можно найти дома или купить в магазине. Некоторые инструменты и приспособления просты, их можно сделать самим.

При заготовке бересты, режут кору, делают прорезы ножом-косяком, похожим на сапожный. Снимают кору чем-нибудь плоским – стамеской, кухонным ножом или каким либо другим подходящим инструментом. Для разметки необходимы линейка, треугольник и ножницы.

Инструменты, необходимые для работы с берестой.

Очень удобное, несложное приспособление для снятия тонких слоев бересты можно сделать из обычной пилки по металлу. На ней необходимо сточить на мелкозернистом абразивном камне (так называется точильный брусок или круг) зубья, так чтобы этот край был тупой и не резал руку. Затем заточить кончик ножа, которым мы будем снимать тонкие слои бересты подготавливая ее к работе. Отшлифовать нож, чтобы он не царапал материал.

Тема 2.

История берестяного народного творчества. Бересту прозвали отечественным папирусом за то, что еще в былинные времена, на заре русской государственности, служила она материалом для письма— её использовали как бумагу. Береста донесла до нас редчайшие образцы древнерусской письменности, открывшие неизвестные страницы истории. Археологические раскопки принесли немало исторической

информации о том, как использовали бересту. Интересные находки были обнаружены во многих регионах земного шара. Например, берестяные изделия из гробницы Тутанхамона (XIV в. до н. э.) и прорезная береста на колчанах скифских воинов в виде накладок (сложный растительный орнамент, 2-е тысячелетие до н. э.). Но самое удивительное — это берестяные грамоты, на которых писали наши предки в Новгороде, Смоленске, Рязани в XI-XIV веках. На мягкой податливой поверхности буквы легко процарапывались острой костяной палочкой. В Новгороде была найдена даже настоящая берестяная книжка, очень маленькая, из двенадцати страниц, написанная во второй половине XII века, содержащая текст вечерней молитвы. Древние новгородцы, конечно, не подозревали ещё об одном необыкновенном свойстве бересты — её способности сохраняться долгие годы. Новгородские письма на бересте, пролежав в земле больше восьми столетий, дошли до нас.

В древних городах мастера умели обрабатывать бересту, делая её эластичной. После такой обработки она уже не коробилась, и на ней костяными писалами выдавливали рельефные буквы, а иногда просто процарапывали их. Древнерусская писчая береста изготавливалась ремесленниками в немалых количествах.

В старину у берёзы в начале лета был свой особый праздник — **семик**. В эти праздничные дни она была окружена всеобщим вниманием. Ветками берёзы, как драгоценными цветами, украшали красный угол крестьянской избы. Девушки водили хороводы вокруг молодых берёзок, гадали, завивали венки из берёзовых ветвей, и пели. Крестьянам очень хотелось верить, что урожай к осени будет тучным, как листва на березе.

У всех народов берёзовая древесина высоко ценилась как отличное топливо и прекрасный поделочный материал.

В песнях, сказках, преданиях берёза — символ весны и Родины. Любимое дерево наделяется самыми ласковыми эпитетами. Её называют стройной, кудрявой, белой, душистой, весёлой. Бесчисленны поговорки, пословицы, загадки, связанные с берёзой. Берёза не угроза — где она стоит, там и шумит. Бела берёза — да деготь чёрен. Зелена, а не луг,

бела, а не снег, кудрява, а не голова. В народных приметах берёза тесно связана с сельским хозяйством. Из берёзы течет много сока — к дождливому лету. Коли берёза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое, если ольха наперёд — мокрое. Лопаются сережки у берёзки — время сеять хлеб.

Целебные свойства бересты. Народная мудрость давно сумела оценить замечательные целебные свойства берёзы. Уже в травниках XVI – XVII веков можно найти указания, как применять берёзовые листья и почки, кору берёзы, называемую берестой, и берёзовый сок, берёзовый гриб, дёготь,. Современная медицина также признала широкие лечебные возможности берёзы.

Береста обладает прекрасным биоэнерготерапевтическим действием. В берёзовой роще человек чувствует себя бодрым, спокойным, наполненным силой жизни. С помощью бересты лечили болезни суставов, мочевыводящей и нервных систем. Толчёной берестой присыпали раны, чтоб быстрее заживали и не гноились.

Береста способна снимать головные боли, приводить в порядок кровяное давление, залечивать раны. Заколки и ободки, сделанные из бересты, не накапливают статическое электричество, а берестяные украшения не содержат веществ вызывающих раздражение кожи. Экстракт бересты (берёзовая камфара) — целебный экстракт из бересты, веками используемой в лечении и в быту, представляет собой природное сочетание различных целебных природных соединений — бетулин, бетулиновая кислота, лупеол и др. Бетулин, содержащийся в верхнем слое коры берёзы (защитное вещество самой берёзы, окрашивающее её ствол в белый цвет), является основным действующим биологически активным веществом экстракта.

Он обладает целым рядом уникальных свойств.

- Повышает собственные защитные силы организма, способствует повышению устойчивости организма к кислородной недостаточности.

Защищает клетки печени от повреждений различными химическими веществами.

- Способствует нейтрализации и выведению вредных веществ из организма.
- Улучшает состояние сосудов, делает их эластичными и способствует улучшению кровотока.
- Благодаря природным противовоспалительным свойствам берёзовой коры — снижает воспаление и отёки.
- Снимает проявления аллергии: аллергический насморк, слезотечение (сенная лихорадка), кожные высыпания и др.
- Предупреждает возникновение раковых клеток, подавляет возбудителя туберкулёза, помогает избежать заболевания при близком контакте с больными.
- Облегчает течение болезни.

Это вещество за его особые биологические свойства стали называть «белым золотом». Не зря китайские врачи называют нашу березу русским женьшенем.

Мастера делали из неё массу полезных, необходимых вещей. В строительстве бересту использовали в качестве изоляторов от сырости. Благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла от гниения. Нижние венцы деревянного сруба, подоконники, перекрытия дольше служили, если между деталями конструкции прокладывали бересту. Вот что писал Петрей Петр в начале XVII века, описывая Московское государство: «...они умеют так ловко и плотно класть бревна одно на другое, что на дом не потратят ни одного гвоздя, они покрывают эти дома досками, а всего лучше корой березы...».

В некоторых деревнях и сейчас покрывают баньки и подсобные строения берестой из-за дороговизны рубероида. Крыша, крытая берестой, служит очень долго. Зайдя в крестьянский дом, можно было увидеть много берестяной утвари, столь необходимой в хозяйстве: корзины, сумки, короба, туеса, солонки, плошки. Короба служили для хранения овощей, муки и круп. Туеса были незаменимыми для хранения молочных продуктов, меда, рыбы и солений. Солонки были разных размеров и видов, часто в виде стилизованной утицы. Эти сосуды, обработанные с помощью воска, смолы, дегтя, обладали удивительными

свойствами — в них даже в жару оставались холодными молоко и квас, подолгу не скисала сметана. Все эти продукты и многие другие могли храниться очень долго, потому что береста обладает великолепными бактерицидными свойствами.

Разбитые горшки получали «вторую жизнь» после обвивания их берестяной лентой. Во дворе можно было встретить простую конскую упряжь из бересты, веревки, на рыбацких сетях — поплавки.

Плели из неё влагоустойчивую обувь — лапти и даже болотные сапоги. Трудно поверить, но из бересты получались замечательные куртки и картузы. Умельцы Урала, Сибири и многих других областей мастерили знаменитые берестяные туеса, или бураки. Неслучайно в берёзовом лесу воздух как показали современные исследования, в несколько раз стерильнее, чем в операционной. А соленые огурцы и грибы не только хранились в них гораздо дольше, чем в обычных деревянных бочках, но и приобретали ни с чем несравнимый особый пряный вкус. Туеса в прошлом повсюду сопровождали и пахаря, и охотника, и рыбака. Женщины хранили свои украшения, принадлежности рукоделья, лоскутки и мелкие вещи берестяных кудах — небольших корзинах. Из бересты гнали необходимый в хозяйстве и даже лечении черный деготь.

Прочно вошла береста в «мир детства» в виде игрушек. У каждого младенца были берестяные погремушки-шаркунки. Они служили шумящим оберегом и развивали мышление. Простейшие игрушки: мячики, лодочки и другие — ребёнок мог сделать сам. У народов Сибири повсеместно бытовала берестяная колыбель, которая была переносной. Бересту использовали для изготовления музыкальных инструментов: пастушьих рожков и жалеек.

В холодном помещении берёзовое полено теплое на ощупь. Это объясняют большой положительной энергетикой всем нам знакомого чуда-дерева. Если вы подолгу работаете на компьютере, попробуйте поносить головной обруч и браслет из бересты. Говорят, это снимает усталость, а зачастую и нормализует давление.

Тема3.

О строении и свойствах бересты. Из 120 видов берез, насчитывающихся на Земле, около 40 видов растёт на территории России.

Самой распространенной считается берёза бородавчатая (берёза повислая), достигающая высоты 20 метров, возраст которой не превышает 120 лет.

Береста — наружный слой берёзовой коры, не пропускающий влагу и воздух. Лишь весной в ней открываются «чечевички» Бересту не спутаешь с корой другого дерева и потому, что на её коре есть чёрные и белые черточки — так называемые «чечевички». Они расположены горизонтально по всей коре дерева. Именно через эти чечевички береста как бы «дышит», т.е. происходит газообмен с окружающей средой. Летом чечевички открываются, а зимой плотно закрываются, сохраняя тепло дерева внутри, а сама кора-береста — защищает дерево от холодов зимой, от ожогов солнца летом. Крупные и мелкие, короткие и длинные чечевички образуют на бересте характерный рисунок, благодаря которому мы отличаем бересту от других природных материалов. Эти чёрточки придают бересте и особую декоративность и выразительность.

Береста состоит из множества тончайших слоев разного цвета — от золотисто-желтого до розово-коричневого.

Снаружи березу сплошным чехлом покрывает кора. Березовая кора состоит из множества легко отделяемых друг от друга тонких эластичных, гладких, прочных слоев, не пропускающих влагу и воздух и практически не поддающихся гниению. Ежегодно эти слои прирастают, и кора становится толще. По количеству тонких слоев, как и по годичным кольцам древесины, можно определить возраст дерева. Наружные слои бородавчатой березы обычно имеют белую окраску и отличаются лишь оттенками цвета. Внутренние слои, обращенные к лубу, бывают различных оттенков: от желтого до темно-коричневого. Именно эти внутренние слои бересты, как наиболее прочные, красивые, используют мастера при изготовлении изделий для лицевой стороны. Наружные, шелушащиеся слои называют изнаночной стороной, но мы будем использовать эти

качества бересты для создания картин.

Кроме цвета, особую привлекательность бересте придают чечевички — небольшие узкие полоски черного или коричневого цвета.

Летом они раскрыты и через них осуществляется газообмен, иногда их называют форточками. На зиму чечевички закрываются, заполняются особым веществом.

Лучшая береста для всех видов изделий — широкопластная, слоистая, ровная, тонкая с небольшими чечевичками, теплая и бархатная на ощупь, растяжимая, жёлтого, золотисто-жёлтого или жёлто-зеленого цветов.

Сроки заготовки бересты могут меняться в зависимости от географической зоны, места произрастания берёзы, времени наступления и характера весны. Береста обычно прочно соединена с лубом. Поздней весной с таянием снега в период соковыделения можно снять бересту в небольших количествах, используя специально изготовленный инструмент из дерева, напоминающий стамеску. В это время на внутреннем слое бересты наблюдается налет темно-коричневого лубкового слоя. Такая береста часто используется в изделиях с элементами декорирования способом выскабливания лубкового слоя.

Тема 4.

Заготовка бересты. Наиболее благоприятные сроки заготовки бересты наблюдаются от 20 июня до 10 июля. В этот период берёзовый сок уже не получить. Лист дерева набирает силу, становится темно-зеленым. В устойчивую жаркую погоду после надреза на стволе береста сходит без усилий.

Заготовка бересты — дело трудное и опасное, поэтому к ней готовиться, нужно заранее и выезжать вдвоем или компанией. Лучше заранее определить и обследовать место заготовки бересты, особенно если предстоит групповой выезд. Проводить заготовку надо в лесах, где намечаются плановые лесозаготовки, вырубка дорог, пасек и т.п.

На заготовке бересты в лесу необходимо находиться в сапогах, в рубашке с длинными рукавами и закрытым воротом, в шапочке с козырьком, под которой должен быть легкий, льняной платок

закрывающий уши и шею. Следует также иметь с собой средство защиты от комаров.

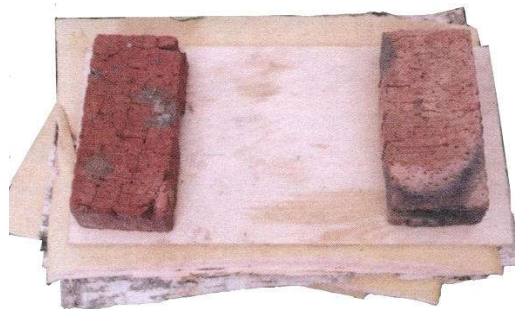
В зависимости от назначения материала различают три вида заготовки: **пластовая береста**, когда кусок, лист, пласт бересты, ограниченный длиной окружности ствола дерева. Она используется для плетения небольших изделий, обшивки туесов, изделий из цельного куска бересты. Ножом-косяком осторожно, без значительного нажима выполняют сверху вниз вертикальный надрез, не повреждая лубкового слоя. В случаях, когда есть возможность снять большой пласт коры, используют нож, прикрепленный к деревянной ручке, длиной примерно один метр. Надрез продолжают, продвигая вверх нож с ручкой. С его же помощью отделяют от дерева край пласта и затем снимают его целиком. Ножом же очищают верхнюю часть коры от мха и грязи. Дав просохнуть бересте около получаса на воздухе в тени, пласты подбирают примерно одинаковой ширины и плотно скручивают в рулоны лицевой частью вверх. Рулоны весом 5-6 кг обматывают бечевкой. Небольшие пласты можно складывать в пачки, обращая попарно лицевой и изнаночной стороной.

В лесу часто можно встретить упавшие березы, у которых сгнила древесина. От них легко отделяется береста в виде цилиндра и пластин. Внутренний слой её окрашен в красно-коричневый цвет различных оттенков. Эта береста вполне может быть использована при декорировании изделий.

Мастер просто так не загубит дерева, а берёт бересту только в местах заготовки дров, лесозаготовок. Ну а пока, если вы не имеете такого опыта, кору нужно брать только с того дерева, которое упало либо отжило свой век, или спилено в местах зеленого строительства, расчисток, лесозаготовок. Нельзя губить живое, красивое, растущее дерево.

Хранение бересты. Если береста заготавливается впрок, её необходимо поместить в сухое прохладное помещение, избегая прямых солнечных лучей (сарай, чердак и др.). В сыром помещении береста покрывается плесенью, желтыми пятнами, а от прямых солнечных лучей меняет цвет. Куски пластовой бересты укладывают на деревянный щит

или в небольшие стопки и прослаивают листом фанеры. Сверху уложенную бересту накрывают деревянным щитом, на котором размещают груз. Рулоны лучше складывать на полках. Береста хранится несколько лет, но при этом значительно теряет свои качества для работы.

Поэтому объём заготовленной бересты не должен превышать количество, которое вы можете использовать.

Тема 5.

Техника безопасности при работе. Создавать поделки не так-то просто. Сначала нужно запомнить правила техники безопасности.

1. Работать рекомендуется в халате или фартуке, только в хорошо освещенном, специально оборудованном месте.

2. Берегите руки! Не забывайте, что инструменты остро заточены. Особенно часто ранят левую руку. Происходит это во время случайных сходов инструмента. Поэтому держите левую руку под безопасным углом.

3. Если инструменты снабжены ручками закругленной формы, они могут легко скатиться со стола и поранить ногу. Во избежание этого инструмент складывают в заранее подготовленный ящичек.

4. Не наклоняйтесь слишком низко над своими поделками. Инструмент может соскочить и попасть в лицо. Опытный мастер всегда держит спину прямо.

5. При работе с прибором для выжигания необходимо соблюдать следующие правила: во время перерыва обязательно отключать трансформатор от сети, а инструмент не класть на подставку, пока проволочка не остынет.

6. Изделие при выжигании следует устанавливать под некоторым углом над плоскостью стола и на расстоянии 30-35 см от глаз. Важно, чтобы обрабатываемая поверхность изделия была хорошо освещена.

7. При выжигании сравнительно быстро утомляются глаза, поэтому через каждые 15-20 минут надо делать небольшие перерывы для отдыха.

8. Острый инструмент (нож, ножницы) держите в руках крепко, но без напряжения.

9. Не следует сдувать мусор, чтобы не попал в глаза и легкие.

Тема 6.

Техника и технология работы с прибором для выжигания на бересте. Выжигание по бересте, как и по дереву, выполняется с помощью электрического прибора, купленного в магазине.

В комплект прибора входят трансформатор, необходимый для понижения напряжения со 127 до 2В, являющегося рабочим напряжением прибора. Потребляемая мощность около 20Вт. Рабочим инструментом служит держатель (ручка), на конце которого укреплен металлический электрод. При включении в сеть, электрод нагревается, с помощью регулировки напряжения, меняется степень нагрева электрода, чем меньше нагрев, тем светлее оттенок следа на бересте. Таким образом и получают разные цвета — от светло-коричневого до почти черного. Следует учитывать, что береста более чувствительна чем дерево и нужно очень внимательно следить за этим, не держать электрод на одном месте, иначе можно испортить рисунок. Обязательно следует соблюдать технику безопасности.

Тема 7.

Знакомство с азбукой изобразительного искусства.

1. Развитие навыка смешивания красок. Составление цвета.
2. Теплые и холодные цвета.
3. Основы работы с кистью и красками.
4. Понятие «пятно» в композиции.
5. Понятие линии и штриха.
6. Развитие навыков композиционного решения изображения на листе.
7. Понятие композиции. Понятие чувства гармонии. Понятие симметрии.
8. Выполнение простейших пейзажей.
9. Изображение деревьев и животных.

10. Передача тонально-цветовыми сочетаниями образов времен года.
11. Декоративное изображение водоёмов, восхода солнца.
12. Составление тематической композиции на основе личных наблюдений, используя ранее полученные знания.
13. Выделение композиционного центра. Составление композиций на тему времен года.

Тема 8.

Основные критерии выбора подходящего пласта бересты. Подобрать бересту, определить размер необходимой части пласта не так просто. Надо разглядеть в чёрных наростах (следах от роста веток) будущие берёзки или елочки. Ещё на бересте есть чёрточки (чечевички). Крупные и мелкие, короткие и длинные, они образуют на бересте характерный рисунок, благодаря которому мы отличаем бересту от других природных материалов. Эти чёрточки придают бересте особую декоративность и выразительность.

Выбранный пласт бересты

Выбор бересты для нашей картины — это подбор материала по природному рисунку, с учётом не только задуманного нами эскиза, но и с учётом всех неповторимых особенностей самой бересты. Наросты на бересте нужно использовать в создании композиции. Ими можно подчеркнуть природную красоту бересты (наросты на бересте преобразить в дерево, елку или куст). Благодаря неповторимости природных особенностей бересты, каждая картина получается непохожей на другую.

Все зависит от вашей фантазии, только вы, и никто другой, сможете воспроизвести на конкретной заготовке придуманный вами рисунок.

Тема 9.

Подготовка бересты к работе. При высыхании, береста скручивается, даже вставленная в раму. Чтобы этого не случилось, до начала работы над эскизом, нужно наклеить её на ДВП такого же размера. Клеить нужно на клей ПВА— это лучший клей для работы с природными

материалами. Он прекрасно наклеит бересту и не оставит следов на картинах. Но главное его достоинство — водная основа. Пары этого клея абсолютно безвредны. К тому же он легко смывается водой, как с мебели, так и с одежды.

Для склеивания бересты с ДВП надо подготовить обратную сторону пласта бересты: очистить её от пыли и аккуратно срезать слишком выпирающие наросты острым ножом, соблюдая технику безопасности. Затем намазать клеем обе склеиваемые стороны, сложить их вместе, положить на ровную поверхность и прижать всю площадь, например, кирпичами. После высыхания можно приступать к дальнейшей работе.

Тема 10.

***Метод создания картин на бересте, применение опыта в со-
вмещении разных видов изобразительного искусства: живопись
и выжигание.*** Наша береста готова к работе. Можно приступать.

1. Простым карандашом делаем примерный набросок пейзажа, в дальнейшем он снимется с верхним слоем бересты, но мы уже спланируем расположение деталей пейзажа, например, стволы берёз мы оставим белыми. Располагаем на свободном от наростов месте дом (деревенку, церковь, лошадку или что-то другое), если нужны река или озеро, определяем место где удобно их расположить, с учётом правил перспективы. На переднем плане находим место, где у нас будут расти берёзы, и помечаем карандашом стволы берёз, на них могут попадать небольшие наросты бересты, большие наросты мы используем как елочки. В процессе работы используем все природные особенности, фактуру бересты. Все трещинки, бугорочки, наплывы, наросты, чёрные пятнышки — всё, чем богата кора березы, органично вписываем в рисунок так, что, кажется, сама природа специально позаботилась о том, чтобы художник мог создать такие удивительные произведения искусства.

2. Подготовка бересты к работе. Верхний, белый слой бересты нежный и неровный, на него очень плохо наносится краска, а при выжигании трескается и горит, нужно его снять. Мы аккуратно снимаем верхние слои, не повреждая нижний.

Стволы берёз оставляем белыми, такими как они есть. Для этого

острым ножом (нож для расслоения бересты) надрезаем верхние 2-3 слоя бересты, по контуру ствола, затем осторожно снимаем тонкий слой бересты, освобождая место для эскиза, оставляя нетронутым только для стволов берёзок. Освобожденный слой очень тонкий и нежный, он имеет бежевый цвет, на котором хорошо будет виден эскиз нанесенный карандашом. Для удаления пылицы, находящейся между слоями, протираем мокрой тряпкой, иначе краска будет плохо ложиться на бересту.

3. Окончательно прорисовываем, подобранный нами эскиз зимнего пейзажа, мягким простым карандашом. Не стоит сильно на него давить, иначе останется глубокий след от карандаша, который уже не убрать.

4. Прибором для выжигания обводим и выжигаем детали эскиза (стволы деревьев, дома, животных). Это делается до использования краски, выжигать по окрашенной поверхности сложно, краска мешает получить нужный цвет. С помощью регулятора напряжения (добавляя и убирая), можно регулировать цвет получаемого оттенка, от светло-коричневого до почти чёрного.

5. Прорисовка эскиза темперной краской. Для создания большей цветовой гаммы и определённости времени года (осени, зимы, лета) выбираем краску согласно задуманному эскизу.

*После снятия верхнего слоя
и нанесения эскиза карандашом*

Выжигание

В первую очередь прорабатываем дальний план. Если по эскизу пейзажа нужно изобразить закат на небе, небольшое количество красной темперной краски, разводим водой и наносим на бересту начиная от линии горизонта, постепенно добавляем воды, поднимаясь выше, причем количество краски уменьшается, что соответствует закату небу, солнце рисуем белой краской, не просохшая краска неба легко стирается. Для солнца мокрой тряпочкой стираем круг и рисуем солнце.

Прорисовка эскиза темперной краской. (Дальний план).

После высыхания неба, рисуем деревья дальнего плана коричневой либо темно серой краской, полностью покрываем место, где у нас по эскизу располагаются деревья, этот цвет даст глубину леса. А ниже белой краской, снег под деревьями. Тонкой кистью подрисовываем стволы деревьев белой краской.

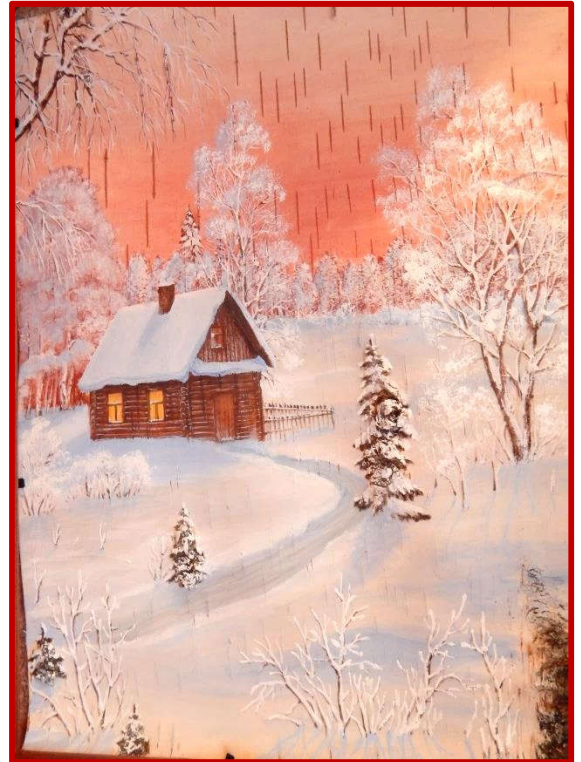
После высыхания, круглой кистью, легкими касаниями, наносим иней на деревья (для зимнего время года), одновременно формируя кроны деревьев дальнего плана.

Для осеннего или летнего пейзажа, используем краски соответственно времени года.

Следующий этап работы — средний план. Прорисовываем детали сюжета пейзажа темперой краской (в соответствии с выбранным временем года). Для теней на снегу, добавляем немного синей краски. Тени от деревьев, домов, или животных наносим, учитывая положение солнца. Те детали картины, нанесённые выжиганием, подкрашиваем коричневой и черной краской для придания яркости и объема (стволы деревьев, дома) Наносим снег на крыши домов, на стволы и ветви деревьев.

А.

Б.

**Прорисовка рисунка темперной краской
(А. - Средний план Б. - Ближний план).**

Ближний план. Поверхность водоёма (озера, реки) равномерно красим коричневой краской, после полного просыхания (лучше на другом занятии) покрываем белой краской разведенной водой, прозрачный слой белой краски будет выглядеть тонким льдом. Вдоль берега подкрашиваем заледи. Берег ближнего плана покрываем снегом. Ветви деревьев и кусты, чёрные наросты на стволах берёз, рисуем карандашом. Затем прибором для выжигания прожигаем их, из наростов на бересте формируем ветви ёлок. Более опытные учащиеся, ветви ёлок и кроны сосен формируют лишайником, снятым с той же бересты, подклеивая его на нужное место, смазывая лишайник, клеем ПВА. После высыхания клея, приглаживаем лишайник выжигателем. Менее опытные дети просто поправляют кроны ёлок и сосен выжиганием, учитывая естественные формы наростов. Тонкой кистью наносим снег на стволы деревьев на веточки кустов, ёлок.

Последний этап работы над картиной, обработка мелких деталей пейзажа. Где-то добавим кустик, дымок из трубы, поправим тени от домов, деревьев и кустов.

Готовая картина

Тема 11.

Техника покрытия картины лаком. После высыхания покрываем картину матовым, акриловым лаком. Кистью, аккуратно, ровным слоем, покрываем всю картину. Покрытые лаком картины, приобретают глубину цвета и прочность краски особенно приклеенный лишайник.

В процессе работы над картиной, в целях развития эмоционально-образного восприятия преподаватель включает музыку.

Тема 12.

Технология оформления картины. Готовую картину можно вставить в подходящую по размеру рамку. Если края картины неровные, их нужно обрезать по линейке, канцелярским ножом. Вложить картину в рамку и закрепить гвоздиками.

Тема 13.

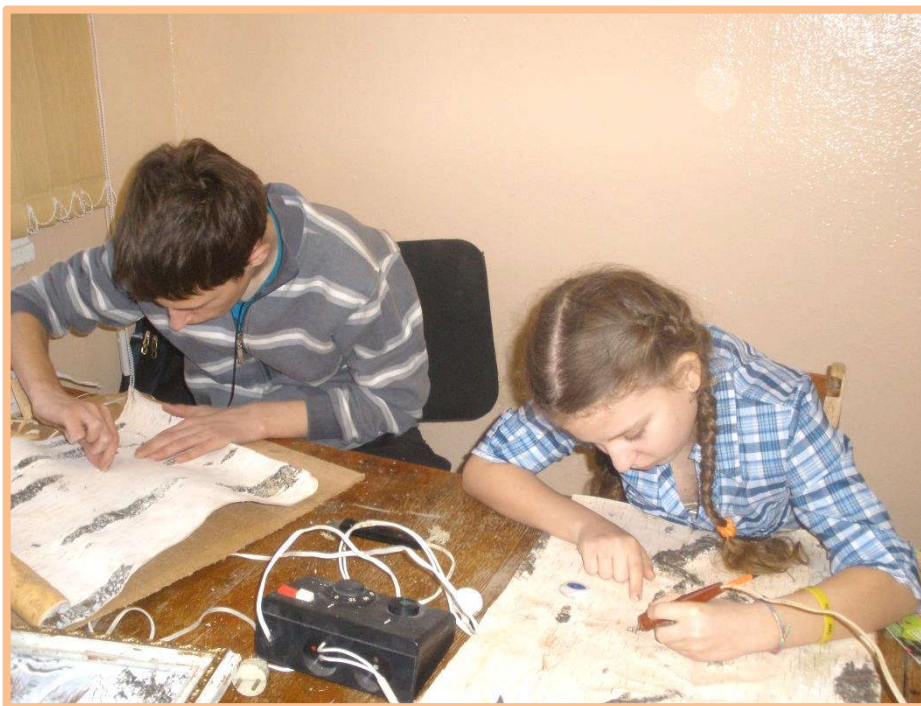
Итоговое занятие. Занятие проводится всем коллективам вместе с родителями. Проходит обсуждение итоговой выставки, наиболее удачных работ, чаепитие, вручение грамот за успехи на выставках-конкурсах, обсуждение дальнейших планов, новых работ.

Список литературы.

- Курбатова Н.В.** Современная энциклопедия начальной школы. «Рисование», 2006 г.
- Паньченко В.В.** Серия «Мастерская» Выжигание по дереву» 2005 г.
- Кочев М.С.** Секреты Бересты // «Профиздат», Москва, 2005 г.
- Усков Ф.** Береста. Русское золото // «Профиздат», Москва, 2007 г.
- Финягин В.В.** Научно-популярное издание «Изделие из бересы» 2001 г.
- Паньшина И.И.** Декоративно-прикладное искусство // Москва, 1975 г.
- Хвостов А.С.** Декоративно-прикладное искусство в школе // «Просвещение», Москва, 1981 г.
- Тэрнер В.** Символ и ритуал // Л., 1990 г.
- Калинин Ю.** Береста: от орнамента до пейзажа // журнал «Делаем сами», «Толока», №9 (198), май 2009 г.
- Исакова В.** Пять шагов к шедевру // журнал «Делаем сами», «Толока», №9 (198), май 2009 г.

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

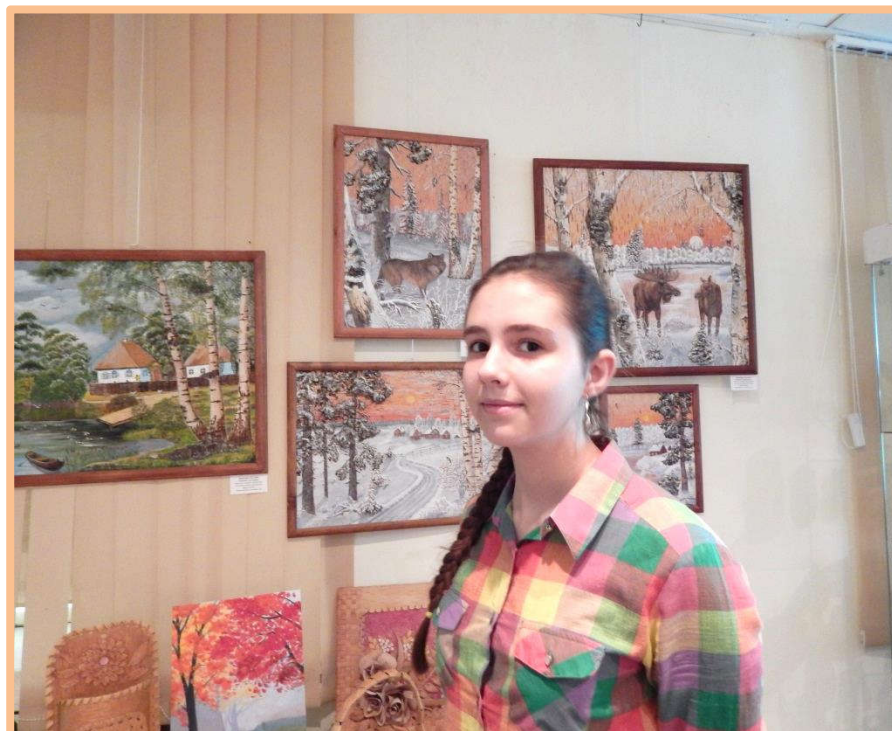
**Детская творческая мастерская
«БЕРЕСТИНКА»
Во время работы**

На итоговой выставке

Работы учащихся студии

Софья Оболкина, 14 лет.

Алёна Марченко, 12 лет

Анна Синькова, 15 лет

Нина Поздеева, 51 год

Светлана Марченко, 43 года

**Картины
Татьяны Николаевны Козловой**

«Мороз и солнце»

«Займка»

«Хозяин тайги»

«Воскресенье»

«Томск. Воскресенский собор»

«Томск. Татарская, 44»

«Томск. Красноармейская, 67»

« На закате »

СОДЕРЖАНИЕ

Введение и пояснительная записка к программе	3
Инструменты и материалы	8
Авторский учебно-методический курс (учебный план курса)	8
Учебно-методический план и содержание курса	11
Примерные конспекты занятий по темам:	
Введение. Рабочее место, инструменты, приспособления	13
История берестяного народного творчества.....	14
О строении и свойствах бересты.....	19
Заготовка бересты и хранение бересты	20
Техника безопасности при работе.....	22
Техника работы с прибором для выжигания на бересте	23
Знакомство с азбукой изобразительного искусства	23
Основные критерии выбора подходящего пласта бересты.....	24
Подготовка бересты к работе.....	24
Метод создания картин на бересте. Применение опыта в совмещении разных видов изобразительного искусства (живопись, выжигание)	25
Техника покрытия картины лаком.....	30
Технология оформления картины	30
Итоговое занятие	30
Список литературы.....	30
Фотоприложение	31

Об авторе.

Козлова Татьяна Николаевна, 1961 года рождения, образование средне-специальное(чертёжник-конструктор).

В настоящее время — методист по народным промыслам в МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» Молчановского района Томской области.

Татьяна Николаевна 23 года занимается работой с берестой. Использует разные технологии её обработки. С 2004 по 2009 гг. работала в Доме детского творчества педагогом дополнительного образования.

С 2010 года — руководитель творческой мастерской «Берестинка» в МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» Молчановского района Томской области.

Картины на бересте, традиционные берестяные изделия, сувениры и авторские работы Татьяны Николаевны занимают призовые места на районных и областных выставках-конкурсах прикладного творчества.

**Сборник подготовлен к изданию и тиражирован
сектором по издательской деятельности
информационно-методического отдела
и отделом народных промыслов и ремёсел
ОГАУК «ДНТ «Авангард»**

**634063, г. Томск, ул. Бела Куна, 20
☎ (382-2) 64-65-90**

e-mail: filimavangard@gmail.com; sii-avangard2016@yandex.ru

