

Научная статья
УДК 5.03
DOI: 10.36871/hon.202503247

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ СВОБОДНО-КИСТЕВОЙ РОСПИСИ В КОНТЕКСТЕ ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К КУЛЬТУРЕ КАРЕЛИИ

Елена Викторовна Птицына

Петрозаводский государственный университет
185910, Российская Федерация, Петрозаводск, проспект Ленина, 33
ptycina@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-0732-9074

Воспитание молодежи на национальных традициях родного края способствует формированию этнокультурной и гражданской идентичности подрастающего поколения. В современных условиях важными задачами развития нашего государства являются обеспечение исторической преемственности поколений и сохранение национальной культуры. Статья посвящена изучению и анализу художественных традиций свободно-кестевой росписи Карелии и приобщения студентов к истокам культуры родного края средствами художественных традиций декоративно-прикладного искусства. Свободно-кестевая роспись Карелии, обладая уникальностью — это касается композиции, мотивов растительного орнамента, цветовых сочетаний и техники, является самобытным видом декоративно-прикладного искусства Северо-Запада России. Художественные традиции свободно-кестевой росписи Карелии играют важную роль в сохранении культуры родного края, напоминая о вечной ценности искусства и важности передачи наследия последующим поколениям. Автор акцентирует внимание на необходимости изучения и сохранения свободно-кестевой росписи Карелии как направления, связанного с глубоким пониманием культурного наследия, уважением своих корней и традиций. В статье описан опыт кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета по приобщению студентов как наставников и хранителей традиций к миру национального искусства, раскрывающего микроскоп культурных особенностей региона.

Ключевые слова: художественные традиции, национальная культура, роспись по дереву, свободно-кестевая роспись Карелии, композиция, орнамент, студенты, будущий учитель

Для цитирования: Птицына Е. В. Художественные традиции свободно-кестевой росписи в контексте приобщения студентов к культуре Карелии // Художественное образование и наука. 2025. № 3 (44). С. 247–252. <https://doi.org/10.36871/hon.202503247>

Original article

ARTISTIC TRADITIONS OF FREE-BRUSH PAINTING IN THE CONTEXT OF INTRODUCING STUDENTS TO THE CULTURE OF KARELIA

Elena V. Ptitsyna

Petrozavodsk State University

33 prospekt Lenina, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation

ptycina@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-0732-9074

Education based on national traditions contributes to the formation of the ethno-cultural and civic identity of the younger generation. In modern conditions, the important tasks of the development of our state are to ensure the historical continuity of generations and the preservation of national culture. The article studies and analyses the artistic traditions of free-brush painting in Karelia, and the students' introduction to the origins of their native culture by means of traditional decorative and applied art. Karelian free-brush painting with its unique composition techniques, floral motifs, color combinations and techniques, is a unique and distinctive type of decorative and applied art in the North-West of Russia. The artistic traditions of free-brush painting in Karelia play an important role in preserving the culture of the native land, reminding of the eternal value of art and the importance of passing on our heritage to future generations. The author focuses on the importance to study and preserve the Karelian free-brush painting as a direction associated with a deep understanding of cultural heritage, respect for the roots and traditions. The article describes the experience in introducing students — future teachers, as mentors and keepers of traditions, to the world of traditional art, systematic activation in the study of national culture, revealing the microcosm of cultural characteristics of the region.

Keywords: artistic traditions, national culture, wood painting, free-brush painting of Karelia, composition, ornament, students, future teacher

For citation: Ptitsyna E. V. Artistic Traditions of Free-Brush Painting in the context of Introducing Students to the Culture of Karelia. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka* [Arts Education and Science]. 2025, no. 3 (44). P. 247–252. <https://doi.org/10.36871/hon.202503247> (In Russian)

Одним из ключевых видов народных промыслов России является художественная роспись по дереву — вид декоративно-прикладного искусства, который характеризуется нанесением рисунка на поверхность деревянного изделия красками. На рубеже XVIII–XIX веков свободно-кистевая роспись была распространена во многих регионах России, в том числе и в Карелии. Карельская свободно-кистевая роспись традиционно выполнялась на предварительно загрунтованных, чаще всего выполненных одним цветом прялках, сундуках, посуде, определенных элементах жилища и других предметах быта. Украшались, в первую очередь, предметы, связанные с празднично-обрядовой стороной жизни крестьянства [4]. Традиционно росписью занимались мужчины. Большое влияние на развитие декоративной свободно-кистевой карельской росписи оказали художественные мастерские, существовавшие в XVIII веке в селе Данилово.

Отметим, что общими чертами свободно-кистевой росписи Карелии являются симметричность и ритмичность композиции, упрощенные и стилизованные элементы растительности, разнообразная цветовая гамма и техника нанесения краски мазком (за один прием в несколько оттенков с плавными переходами цвета). Анализируя резьбу и роспись по дереву мастеров Карелии, В. М. Вишневская приходит к выводу, что свободно-кистевая роспись в Пряжинском, Пудожском, Медвежьегорском, Олонецком районах Карелии имела стилистические, колористические и технологические отличия [там же]. В свободно-кистевой росписи Пудожского района преобладают насыщенные «чистые» цвета (зеленый, красный, желтый, синий), в Пряжинском районе, наоборот, выдерживается более сдержанная палитра, в ней преобладают приглушенные цветовые тона без резких контрастов [3].

Геометрические формы растительного орнамента и отсутствие мелкой детализации в изображении цветов и листьев придают работам лаконичность и простоту, характерную для этого вида росписи. Мастера, вдохновленные карельской природой, наносили на поверхность дерева тонкие узоры, создавая неповторимые орнаменты. Тщательно изготовленные кисти имели большое значение, они становились продолжением руки мастера. Кисти из волосков животных или из тщательно подобранного растительного волокна позволяют перенести на поверхность разнообразие фактур и тонов. Свободно-кистевая техника росписи требует терпения и мастерства, так как каждое движение кисти создает неповторимую текстуру, насыщенность мазка растительного орнамента.

Растительный орнамент отличался разнообразием, отражая богатую флору региона и влияние многочисленных культурных традиций свободно-кистевой росписи ближайших территорий России. Мастера предельно внимательно относились к способам изображения растений, стремясь передать их естественную красоту и символическое значение. Часто в орнаментах изображались местные растения, переплетенные в сложные узоры, которые не только радовали глаз, но и имели глубокий сакральный смысл, связывая человека с природой, наделяя его силой и защищая [4].

Свободно-кистевая роспись карельского края вобрала в себя элементы народного фольклора и мифологии, символизируя связи человека с природой и ее стихиями. Ее орнаменты несут в себе глубокий символический смысл и представления карелов об окружающем мире: ягоды символизируют богатство и плодородие, изобилие урожая; листья — растительный мир, жизненную силу и обновление; птицы — небо, свободу и связь с потусторонним миром; цветы — жизнь и красоту, женственность и целостность. Каждая линия и каждый узор на изделиях отражают определенный символический смысл, рассказывающий о природе, духах и культуре карельского народа.

Краски для росписи изготавливались из доступных природных материалов, преимущественно из растений (ягод, трав, корней, коры деревьев) и минералов. Красный цвет получали из ягод клюквы, брусники, черники и коры некоторых деревьев; желтый брали из календулы, листьев щавеля; зеленый цвет добывали из листьев крапивы и

щавеля; синие и фиолетовые оттенки получали из ягод черники и растений семейства бобовых; коричневый цвет — из коры дуба и некоторых видов грибов; черный цвет — из древесного угля и из отваров некоторых растений; охра — из глины. Получение необходимых красок было сложным и трудоемким процессом, который начинался со сбора и подготовки растений, смешивания различных связующих материалов до достижения необходимой консистенции. Натуральные пигменты растений и минералов обеспечивали не только исключительную стойкость, но и уникальную насыщенность оттенков.

Цветовая палитра свободно-кистевой росписи Карелии выдержана в насыщенных тонах: глубокие зеленые и синие оттенки напоминают о густых карельских лесах и озерных водах, а солнечные охра и терракот отражают тепло гостеприимства местных жителей. Плотность и насыщенность цветочных слоев придавала свободно-кистевой росписи уникальную выразительность и глубину. Каждый мазок становился частью целостной композиции, взаимодействуя с соседними элементами и создавая впечатление динамичности и многообразия. Мастера росписи искусно играли с контрастами, используя яркие и насыщенные оттенки, что делало их орнаменты живыми и запоминающимися. Цветовая палитра вносила элементы праздничной яркости в быт карелов.

В течение XIX и XX веков традиция карельской росписи пережила периоды упадка и возрождения. Советская эпоха внесла свои коррективы в традиции свободно-кистевой росписи. В 1969 году с целью возрождения и развития художественных промыслов в Петрозаводске был открыт художественный комбинат «Карельские сувениры». С этого момента расширяется ассортимент изделий и цветовая гамма, усложняется композиция, но сохраняется специфика композиционного строя традиционной свободно-кистевой карельской росписи. В современном исполнении мастеров комбината изменился подход к цветовым решениям фона и растительным мотивам орнамента.

Использование цветных фонов создает богатую основу для композиции, позволяя цветам и элементам выделяться и привлекать внимание зрителя [6]. Применение техник смешивания красок и «оживок» делает каждую работу более сложной, добавляя свет и тень, которые создают глубину и объемность. Чередование повторений рит-

мического рисунка, непрерывное перетекание объектов из одного в другой, заполнение всей плоскости изделия позволяет свести к минимуму пустоты и создает ощущение динамической композиции, придавая ей целостность и наполненность. Часто используется принцип центральной композиции, когда вокруг одного элемента выстраивается и группируется остальная масса орнаментальных мотивов. На вытянутых предметах горизонтально или вертикально относительно предмета росписи изображается полосатый орнамент.

Среди особенностей свободно-кистевой росписи Карелии можно выделить:

- использование цветного фона: письмо по зеленому, синему, голубому, зелено-серому или коричневому фону;
- геометризованные плоские формы цветов, часто они изображены в виде круга, обрамленного мелкими кружочками — лепестками;
- отсутствие прорисовки деталей в цветах и листьях: белильные «оживки» придают цветам объемность и оживляют их;
- нанесение орнамента без предварительного контурного рисунка;
- преобладание цветового пятна, где растительные мотивы образуют букеты-кусты;
- смешивание красок в середине кисти: на широкую плоскую кисть набирается краска двух цветов — с одного края основная, с другого — на оттенок светлее или белая; в процессе наложения мазка краски смешиваются в середине кисти, таким приемом удается добиться тени, полутени, то есть изображение получается объемным [1].

В контексте исследования свободно-кистевой росписи Карелии необходимо рассмотреть художественные приемы нанесения основных орнаментальных мотивов.

1. Роза зачастую изображается в центре композиций, что подчеркивает ее значимость и сакральный смысл. Она олицетворяет возрождение и нежность, но при этом исполнена сдержанной элегантности, которая присуща всему Северу. Лепестки розы, плавно расходящиеся в стороны, создают впечатление легкости и воздушности, гармонируя с цветовой палитрой, выбранной художником. Для создания карельской розы традиционно используются натуральные цвета, что напоминает о естественном величии окружающей природы.

2. Тюльпаны тянутся вверх, стремятся к небу, алыми и желтыми всполохами выделяясь на фоне землистых тонов древесных элементов. Каждый цветок в композиции живет своей жизнью: одни склоняются в разные стороны относительно центра, другие широко расправляют нежные чашечки. Это не просто цветы на деревянной поверхности, это символы вечного возрождения и надежды.

3. Ягодка полна простоты и утонченного очарования, заполняет пространство, создавая мягкий ритм и гармонию. Каждый изгиб линии, каждая точка и завиток несут в себе тайное послание, передаваемое из поколения в поколение. Не просто орнамент, но рассказ о жизни и природе, о смене времен года и циклах жизни. Изображение брусники символизирует здоровье и долголетие, а ее насыщенный красный цвет придает росписи особую динамичность и глубину. Сине-фиолетовая черника ассоциируется с мудростью и загадочностью, ее включение в узоры также может означать гармонию и успокоение. Листья черники, нарисованные с особой детализацией, придают композиции тонкость и изящество. Ярко-красные ягоды калины символизируют чистоту и женственность, связь поколений и непрерывность традиций. Среди других ягод, которые можно увидеть в росписи Карелии, отметим клубнику, малину и смородину. Они добавляют композиции разнообразие и живость, а также подчеркивают человеческую близость к природе и ее дарам.

4. Листья в свободно-кистевой росписи олицетворяют собой истинный дух природы Карелии. Как краски северной осени, они переливаются множеством оттенков, от глубоких зеленых до теплых охристых. Листья являются символом непрерывного обновления, движения вперед и цикличности жизни. Это проявление вечного движения природы, где каждая весна дарит новые ростки, а каждая осень вновь охотно отпускает их в небытие. В изогнутых линиях и плавных переходах этих листьев можно прочесть скрытую гармонию вселенной.

5. Яблоки, как правило, изображаются крупными, сочными и налитыми живым, солнечным цветом. Их алый или золотистый оттенок напоминает о летних днях и согревающим свете, который пробивается сквозь густые ветви лесов, окутавших Карелию. В карельских легендах яблоко занимает почетное место как источник силы и возрождения. В праздничные дни обязательным

угощением были яблоки, приносящие в дом опущение счастья и богатства.

Свободно-кистевая карельская роспись — это своего рода культурный мост, связывающий прошлое с настоящим. С течением времени роспись не теряет своей актуальности, она обретает новое дыхание в работах современных мастеров, которые сохраняют художественные традиции Карелии. Активное участие в сохранении и возрождении этих традиций принимают индивидуальные мастера, образовательные организации и культурные учреждения. неотъемлемой частью изучения художественных традиций свободно-кистевой росписи Карелии является организация и проведение выставок, мастер-классов и выездных мероприятий, экскурсий и встреч, которые играют важную роль в изучении и сохранении культурного наследия.

Сегодня важно изучать художественные традиции свободно-кистевой росписи как средства приобщения подрастающего поколения к культурному наследию региона. Кафедра технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета проводит регулярную работу со студентами направления подготовки «Педагогическое образование» («Изобразительное искусство и МХК», «Художественное образование в области изобразительного искусства и культурологическое образование») по изучению декоративно-прикладного искусства Карелии [5]. На кафедре создаются условия для погружения студентов — будущих учителей — в мир традиционного искусства и национальной культуры, что помогает им раскрыть микрокосм культурных особенностей, традиций и ценностей родного края.

Студенты указанного направления подготовки изучают росписи по дереву, в том числе и свободно-кистевую роспись Карелии (преподаватель Ю. М. Коросова). Важным условием этой работы является интегрирование в учебный процесс технологических карт, которые выступают в качестве инструкции и руководства по применению техники свободно-кистевой росписи, разбивая этот процесс на отдельные этапы, тем самым упрощая понимание и анализ отдельно взятых элементов. Поэтапные технологические карты по свободно-кистевой росписи содержат детальное описание техники росписи, включая особенности работы с кистью, подбор нужной консистенции красителей, выбор

подходящего размера и типа кисти, способы подготовки деревянных изделий к росписи, описание материалов для покрытия деревянных изделий на финальном этапе. В технологических картах свободно-кистевой росписи есть также рисунки, демонстрирующие каждый этап росписи и представление целого, как отдельного элемента, так и полной композиции.

Важно отметить, что технологические карты можно адаптировать под различный уровень росписи и уровень подготовки студентов, что дает возможность найти более легкие и наиболее сложные варианты выполнения учебных заданий. Технологические карты позволяют студентам понять и освоить технику свободно-кистевой росписи Карелии, развивая при этом самостоятельность и творческое мышление, а также предоставляя возможность создавать композиции в индивидуальном темпе, возвращаться к уже пройденным этапам и корректировать сделанное. В рамках проведенного исследования у студентов была возможность самостоятельно разработать технологические карты для школьников по изучению свободно-кистевой росписи Карелии.

Важно воспитывать у студентов представление о самобытности культурного наследия, что может побудить их к самостоятельным исследованиям и практической деятельности. Студенты — будущие учителя — продолжают работу по сохранению национальной культуры в процессе самостоятельной практико-ориентированной деятельности. Они проводят уроки изобразительного искусства в общеобразовательных школах, раскрывая учащимся тайны возникновения свободно-кистевой росписи, особенности орнаментальных мотивов, композиции и цветовой гаммы, а на практических уроках учат их технике выполнения свободно-кистевой росписи по разработанным технологическим картам. Тем самым они создают условия для погружения школьников в мир искусства, поддерживают их интерес к изучению и сохранению культурного наследия своей страны и родного края.

Проведенная со студентами работа продемонстрировала их устойчивый интерес к сохранению и развитию национальных традиций Карелии. В этом и заключается важная миссия учителя как наставника. Региональные составляющие в профессиональной подготовке будущего учителя становятся мощным инструментом понимания

роли культуры в жизни человека и общества, безграничного потенциала развития культуры своего региона и сопричастности к культурному наследию страны.

Таким образом, сохраняя художественные традиции родного края, преподаватели нашего университета вносят вклад в обеспечение неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего, традиционного искусства и культурных традиций, которые становятся важным инструментом воспитания и пере-

дачи духовных ценностей будущему учителю в образовательном процессе вуза. Важно сохранять искусство своего региона, гордиться своим наследием, активно участвовать в создании гармоничного мира, акцентируя внимание на развитии духовных ценностей и фундаментальных личностных качеств. В этой гармонии традиций и инноваций скрыт безграничный потенциал развития культуры региона и сопричастности молодежи к культурному наследию страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись. М. : Гуманитарный издательский центр Владос, 2022. 32 с.
2. Белега Л. А., Кравченко Т. Е. Традиции народного искусства в современной культуре // Вестник науки. 2023. № 11 (68). Т. 4. С. 613–620.
3. Вишневецкая В. М. Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии. Петрозаводск : Карелия, 1981. 102 с.
4. Куш М. В., Коросова Ю. М. Карельская роспись: к истокам возникновения промысла // Технология, искусство, дизайн : сборник научных трудов. Петрозаводск, 2024. С. 66–69.
5. Птицына Е. В. Изучение фольклорных традиций // Художественное образование и наука. 2024. № 3 (40). С. 148–155.
6. Сенчук А. И. Изучение фольклорных традиций в образовательном процессе // Время науки. 2021. № 4 (88). С. 5–9.

REFERENCES

1. Badaev V. S. Russkaya kistevaya rospis' [Russian Brush Painting]. Moscow, 2022. 32 p. (In Russian)
2. Belega L. A., Kravchenko T. E. Traditions of Folk Art in Modern Culture. *Vestnik nauki* [Bulletin of Science]. 2023, no. 11 (68), vol. 4. P. 613–620. (In Russian)
3. Vishnevskaya V. M. Rez'ba i rospis' po derevu masterov Karelii [Wood Carving and Painting by Karelian Craftsmen]. Petrozavodsk, 1981. 102 p. (In Russian)
4. Kushch M. V., Korosova Yu. M. Karelian Painting: to the Origins of the Craft. *Tekhnologiya, iskusstvo, dizain* [Technology, Art, Design]. Petrozavodsk, 2024. P. 66–69. (In Russian)
5. Ptitsyna E. V. Studying the Folklore Traditions of the Native Land in the context of Introducing Students to the Origins of National Culture. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka* [Arts Education and Science]. 2024, no. 3 (40). P. 148–155. (In Russian)
6. Senchuk A. I. Studying the Folklore Traditions in the Educational Process. *Vremya nauki* [Science Time]. 2021, no. 4 (88). P. 5–9. (In Russian)

Информация об авторе:

Птицына Е. В. — кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна.

Information about the author:

Ptitsyna E. V. — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Departments of Information Technology, Fine Arts and Design.

Статья поступила в редакцию 28 апреля 2025 года; одобрена после рецензирования 26 мая 2025 года; принята к публикации 28 мая 2025 года.

The article was submitted April 28, 2025; approved after reviewing May 26, 2025; accepted for publication May 28, 2025.