

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
г. МОГИЛЕВА

ИСКУССТВО ВЫТИНАНКИ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Работу выполнил

Поливанов Антон Иванович

Научный руководитель

Яковлева Лариса Александровна

г. Могилев

2009-2010 уч. г.

Оглавление

	Введение	3
1.	Немного истории	8
2.	Развитие вытинанки в Беларуси	8
3.	Что вырезали из бумаги	10
4.	Направления в искусстве вытинанки	11
5.	Характерные особенности белорусской вытинанки	12
6.	Современная белорусская вытинанка	14
7.	Символика белорусской вытинанки	16
8.	Польская вытинанка	18
9.	Украинская вытинанка	19
10.	Литовская вытинанка	20
11.	Материалы и инструменты	20
	Заключение	21
	Список используемых источников	23
	Приложения:	24
	Ведущие мастера вытинанки	24
	Вытинанки учителя ДПИ Яковлевой Л.А.	29
	Китайская вытинанка	32
	Образцы вытинанок разных народов	33
	Образцы вытинанок, разных по композиции	34
	Образцы фиранок	35
	Вытинанки учащихся СШ №2 г. Могилева (диск)	

Введение

Для проведения исследования темы необходимо основательно ознакомиться с уже существующими источниками информации. Это и большое количество пособий по вытинанке, и красочно иллюстрированные сборники, и журналы «Мастацкая адукацыя і культура». Особенно важно внимательно и осторожно следует относиться к информации из Интернета.

Когда информация найдена, необходимо ее осмыслить и систематизировать. Для полного раскрытия темы, для решения поставленных задач очень важно отобрать убедительно красивый и разнообразный наглядный материал. Занятия по компьютерной графике позволяют самостоятельно добывать информацию, создавать слайд-шоу на диске.

Развитие изобразительной деятельности детей, учащихся, студентов и их родителей принесет большую пользу их общему развитию и способности к изобразительному искусству. Одни овладеют языком графического изображения и свободно будут пользоваться им в своей дальнейшей работе, другие станут совершенствовать свои художественные способности и изберут изобразительное искусство, в том числе и искусство вытинанки, своей профессией.

Вытинанка – слово для большинства неизвестное. «Вытинать» от белорусского «тщательно вырезать». Каждый из нас хотя бы раз в жизни вырезал из бумаги новогодние снежинки, не подозревая, что занятие это называется вытинанкой (выцинанкой).

Вытинанка – это ажурный узор, вырезанный из черной, белой или цветной бумаги. От аппликации ее отличает то, что все изображение – это цельный кусок бумаги. Еще не наклеенная вытинанка напоминает связанную крючком салфетку.

Вытинанка – вид традиционного народного декоративно-прикладного искусства, когда-то довольно популярный, затем практически забытый, а сегодня возрожденный, возвращённый буквально из небытия, на

новом уровне включенный в современные культурные процессы. Этот вид творчества таит в себе огромные резервы для полета фантазии¹.

В свое время в Беларуси этот вид творчества пережил короткий, но заметный расцвет. В конце XIX и особенно в первой половине XX в. практически каждый дом был украшен ажурными бумажными узорами. Оживилась традиция вырезания из бумаги в послевоенное десятилетие. Затем вытинанка практически исчезает из народного быта, оставив след разве что в народной памяти.

В настоящее время вытинанка не просто возродилась. Мы наблюдаем стремительное развитие этого популярного вида современного народного искусства. Заметно изменился характер вырезанных узоров – от довольно простых, скромных в художественном отношении изделий до произведений высокого профессионального уровня.

Когда в середине 80-х годов прошлого века художники и ученые стали возрождать это почти забытое искусство, выяснилось, что найти аутентичные экземпляры минувших веков в Беларуси практически невозможно. Причины тому разные, но первопричиной является само отношение мастеров к вытинанке.

Бумага – материал общедоступный, особой ценностью не отличающийся. Это и сыграло с искусством вытинания роковую шутку. Поскольку бумажные украшения (особенно белые) быстро теряют внешний вид: желтеют, скручиваются, покрываются пылью, то их обычно «обновляли», заменяли новыми перед Рождеством и Пасхой. Старые чаще всего сжигали – редко когда сохраняли, чтобы иметь образец узора. Новые вытинанки для своего дома можно было вырезать самим, заказать мастеру или даже купить на ярмарке. На свежесмытых стенах, чисто вымытых окнах, сундуках и столах развешивались-раскладывались новые образчики народного декоративно-прикладного искусства. И так из года в год. Поэтому искать давние традиционные образцы – безрезультатное занятие.

Обидно... Сколько чудесных работ утеряно безвозвратно, сколько затейливых орнаментов, сколько мыслей и чувств, мимолетом выраженных мастерами из народа в бумажных кружевных композициях... какой богатейший исторический материал исчез навсегда!

В свое время не позаботились музеи собрать образцы вытинанток, обошли вниманием вытинанку в своих работах исследователи белорусского традиционного искусства. Такое невнимание

¹ Народныя мастацкія рамёслы Беларусі / Уклад. Я.М.Сахута. – Мн.: Беларусь, 1996. – 168с.: іл. С. 4

исследователей народной культуры белорусов к вытинанке можно объяснить относительно поздним оживлением этнографической и искусствоведческой науки. Если у наших соседей – поляков, украинцев, литовцев – публикации о вытинанке появились еще в начале XX века, а богатые музейные коллекции хранят образцы столетней давности, то белорусские исследователи ничего такого не имеют.

Тем не менее, сегодняшние энтузиасты, возрождающие технику создания вытинанок, не унывают. По крупицам собирают сведения о старинных узорах и художественных мотивах: расспрашивают долгожителей в деревнях и селах, исследуют госархивы, заглядывают в хранилища церковных храмов, штудируют библиотечные материалы. Нелегкая предстоит восстановительная работа, но посильная.

Как доказали исследования, белорусская вытинанка имеет по меньшей мере два столетия бурного расцвета. И потому по существующим в науке о народном творчестве правилам, если некий вид творчества пережил более чем три поколения мастеров (это чуть больше полстолетия), его можно относить к разряду традиционного народного искусства.

Огромную работу по изучению народных художественных ремёсел Беларуси провел Евгений Михайлович Сахута. Благодаря белорусскому исследователю оживился интерес к истокам и достижениям национальной культуры. У нас, белорусов, как бы раскрылись глаза на то, о чём мы просто не знали или не замечали. Е.М. Сахута досконально изучил историю происхождения народных традиций и национальные особенности разных ремёсел. Е.М. Сахута кропотливо собирал сведения о белорусской вытинанке.

А возрождал искусство вытинанки уже в 70-е годы прошлого столетия фотокорреспондент В. Дубинко, который перенял мастерство создания ажурных бумажных узоров у матери. Свою первую вытинанку он вырезал в конце 60-ых и с тех пор с ножницами не расстаётся.

В журнале «Мастацтва Беларусі» (№12 за 1988г.) появился артикул исследователя Е.М. Сахуты о состоянии вытинанки на тот период времени, о ее особенностях и технологической специфике. В артикуле была предложена классификация вытинанки, исходя из композиционных разновидностей. Этой классификации придерживаются и до настоящего времени.

С конца 1990-х годов издаются несколько пособий практического характера, которые помогали овладевать основными приёмами вырезания вытинанок всем, кто хотел освоить этот вид народного художественного творчества. В 1996г. Методическое пособие по вытинанке для первого года обучения издала М.П. Жабинская. Издания

данной направленности содействовали росту интереса к вытинанке практически во всех уголках Беларуси. Сегодня в книжных магазинах непременно можно найти книги с изображениями красивейших современных вытинанок. Люди разных возрастов заинтересовались таким увлекательным занятием. Свои первые незамысловатые вытинанки вырезают даже воспитанники детского сада.

В результате сегодня вытинанку можно считать одним из наиболее популярных видов современного народного творчества. Вытинанка – обязательный экспонат различных выставок народного искусства. Проводятся разные конкурсы, семинары-практикумы, мастер-классы, посвященные мастерству ажурного вырезания.

Мастера промышленной графики используют вытинанки в полиграфии: украшают пригласительные билеты, дипломы, плакаты, обложки. Из них можно сделать салфетки на столики и полки. Их можно переснять и увеличить до любых размеров. Любой праздник иногда проще и дешевле оформить вытинанками, чем покупными украшениями.

Вырезание ажурных узоров – увлекательное занятие для желающих всех возрастов. Да и художественное образование иметь необязательно. Принцип создания вытинанки прост. На согнутом в несколько раз листе бумаги рисуют, затем вырезают различные элементы, в результате чего, при развёртывании листа, достигается повторение вырезанных мотивов. Это интересное занятие не требует больших материальных затрат. Понадобятся лишь белая или цветная бумага, ножницы и безграничная фантазия. Занятие вытинанкой благоприятно влияет на настроение, успокаивает. А как радуют удачные узоры! Сколько удивительно красивых открыток, декоративных панно можно создать своими руками! Красивейшими панно можно украсить интерьер своей квартиры, кабинета, порадовать друзей.

Искусство вытинанки не только увлекает в дивный мир творчества, но и прививает интерес к творческому наследию нашего белорусского народа, воспитывает уважение к национальным традициям. Остаётся бесконечно восхищаться фантазии и смекалке наших бабушек, которые вырезали ажурные бумажные кружева ножницами для стрижки овец. Они умели использовать возможности дешёвого материала для создания красоты и уюта в простых сельских домах.

За годы возрождения и развития этого традиционного вида искусства преподаватели написали несколько программ изучения курса вытинанки для разных возрастов учащихся. В СШ № 2 г. Могилёва функционирует кружок по вытинанке. Ребята, которые с увлечением

занимались в кружке, впоследствии выбрали данную технику для выполнения дипломных работ.

Однажды открыв для себя фантастический мир ажурного вырезания узоров из бумаги, невольно вновь и вновь хочется взять в руки ножницы и создать оригинальное бумажное кружево.

Цель данной научно-исследовательской работы – проследить развитие вытинанки от зарождения до современного расцвета.

Задачи научно-исследовательской работы:

1. формирование осознанного интереса общественности к одному из видов традиционного художественного творчества белорусского народа;
2. привлечь внимание широкого круга читателей к полезному и увлекательному проведению досуга;
3. собрать информационный и наглядный материал в помощь руководителям кружков, учителям ДПИ.

Искусство вытинанки возродилось. Но, все по порядку. Давайте заглянем в историю возникновения вытинанки.

Немного истории.

История вытинанки берёт начало со времён, когда люди научились изготавливать бумагу. Её, как известно, первыми изобрели китайцы. Очень быстро этот оригинальный материал, кроме своего основного предназначения, был освоен мастерами для художественного творчества.

Сначала, из-за дороговизны бумаги, вырезанием ажурных узоров занимались придворные. Они вырезали бумажные узоры в виде бабочек и цветков для украшения дамских причёсок.

Со временем производство бумаги расширилось. По мере того, как бумага становилась дешевле, искусство вытинания распространялось в народе. Ажурные бумажные узоры украсили окна, посуду, ритуальные предметы.

В китайской вытинанке геометрический узор не встречается, основными мотивами являются изображения цветов, растений, реальных и фантастических животных, символов, персонажей народных легенд.

Для китайских вытинанок не характерны ни раппортные, ни симметричные, ни центрические композиции. Китайские мастера не складывали бумагу несколько раз для повторения мотива. Ажурный рисунок вырезался специальными резцами, которыми можно было вырезать самые сложные произвольные очертания. Поэтому китайские вырезки удивляют утонченным рисунком.

Бумажными вырезками увлекались народы Японии, Кореи, Индонезии. В XV веке через Персию и Турцию бумажные узоры попадают и в Европу. Во Франции в XVIII веке были весьма популярны вырезанные из черной бумаги силуэты-портреты. Затем мода на миниатюрные силуэты пришла и в Россию.

Развитие вытинанки в Беларуси.

С X века расширилось производство бумаги в Западной Европе. Со временем наладилось производство бумаги и в Беларуси.

В 1560 году по приказу Великого Князя Витовта была основана в Несвиже первая отечественная бумажная фабрика. В 1601 году открыта в Сморгони мастерская по производству бумаги. Уже в XVIII веке на землях Беларуси насчитывалось около 30 небольших бумажных фабрик, но бумага по-прежнему была дорогой. Лишь в конце XIX века, когда бумага стала относительно дешёвой и доступной, она вошла в быт народа.

Начиная с XVI столетия «художественное вырезание» известно и в Беларуси. Правда, не как традиционный вид искусства, а как элемент оформления различной документации.

Есть сведения исследователей о бытовании на землях Великого княжества Литовского, а позже – Речи Посполитой, куда входили Беларусь, Польша, Украина, Литва, с конца XVI века оригинальных бумажных вырезок для охраны восковых и сургучных печатей или *кустодий*. Изначально кустодии вырезали из кожи или металла и подвешивали на шнурках к грамотам, судовым актам и другим документам. Кустодии служили основой для восковых печатей. С конца XVI века бумажные кустодии вытеснили предшественников и стали прикрепляться непосредственно на документе под текстом. Фигурная кустодия подчеркивала значимость документа в глазах малограмотного населения, зрительно увеличивала маленькую печать. Такими кустодиями украшены документы городов Беларуси: Гродно, Минска, Полоцка, Пинска, Витебска, Несвижа.

Кустодии имели форму розетки или ромба с ажурными краями и целой серединой (для печати). На документах XIX в. кустодии уже редко встречаются, а затем и вовсе выходят из употребления, но свою роль в развитии вытинанки они всё же сыграли.

Мода на вырезание пришла в Беларусь из Польши. Быстрому распространению вытинанки в народной среде в конце XIX в. способствовало несколько причин.

Первой причиной можно считать широкое использование бумаги в бытовых целях. Второй причиной явилась смена характера интерьера белорусского жилья. С переходом от «чёрной» (задымленной) избы к «чистой» интерьер её заполняется художественными тканями, вышивками, изделиями из дерева и т.п. Не последнюю роль в формировании внутреннего убранства жилища играли и вытинанки, которыми украшали окна и двери, свежевыбеленные стены и потолки

изб. Третьей причиной развития искусства вытинанки стали культурные взаимовлияния белорусского и соседних с ним народов. У каждого народа складывались свои художественные особенности вытинанки².

У белорусов из тонной бумаги, так называемой «гільзы», вырезали кружевные занавеси на окна и красные углы в доме, а также петухов, ангелов и звёзды («снежинки») – эти фигурки также наклеивали на стёкла окон. Из чёрной или фиолетовой бумаги вырезали сложные картины, которые красиво смотрелись на фоне побеленной печи или стены. В Западных регионах Беларуси развились даже многослойные разноцветные вытинанки, которые еще назывались «выклеянками», поскольку слои разного цвета вырезались по отдельности (с сохранением одного из ключевых правил – рисунок, вырезанный из одного листа бумаги, так и должен продолжать «держаться» целостно, не распадаясь на отдельные фрагменты), а потом послойно наклеивались на белую или цветную плотную бумагу.

Вырезать ажурные узоры из бумаги специально никто не учился. Делали это главным образом женщины – когда в деревне собирались на посиделки, девушки наблюдали, как вырезает наиболее искусная мастерица, и старались ей подражать.

Наиболее ранние вытинанки вырезали большими пружинными ножницами, которыми стригли овец. Отсюда и характер узора, и рисунок мотива – укрупнённые, с большими и чаще всего прямолинейными вырезками. Внутренние контуры узора вырезали остро заточенным ножом. Позже стали использовать маленькие ножницы и вырезать более изысканные ажурные узоры.

В конце XIX и особенно в первой половине XX века трудно было представить себе жилище белорусов без этих своеобразных украшений – кружевных картинок, удивляющих тонкой работой, безукоризненным вкусом и бесконечной фантазией.

Что вырезали из бумаги.

В конце XIX - начале XX в.в. бумажные узоры можно было увидеть в каждой крестьянской хате. Ассортимент изделий из бумаги в народном быту был довольно разнообразным: фиранки на окна, полотенца, салфетки, цветы, ленты, головные уборы, игрушки на ёлку, колядные звёздочки, абажуры на лампы.

² Народныя мастацкія рамёслы Беларусі / Уклад. Я.М.Сахута. – Мн.: Беларусь, 1996. – 168с.: іл.
С. 34

Когда-то окна в белорусских деревнях украшали бумажными фиранками, которые прикреплялись сверху. В одних местностях они достигали метровой длины, в других – даже не закрывали верхнее стекло.

Бумажными рушниками украшали иконы. Со слов исследователей народного искусства известно, что на Витебщине был обычай украшать простенки между окнами небольшими квадратами из синей и красной бумаги, на которые наклеивались белые вытинанки с изображением птиц, цветов, снежинок.

Даже свадебные венки делали из бумаги вплоть до 40-х годов.

Новый расцвет этого ремесла был в послевоенное десятилетие – народ вспомнил традиции и своим творчеством стремился компенсировать нехватку тюля для украшения окон.

О художественных возможностях вытинанок 30-50-х годов возможно судить по коллекциям, которые хранятся в Музее древне-белорусской культуры Академии наук Беларуси. Из бумаги взрослые вместе с детьми мастерили перед колядами ёлочные объёмные игрушки и восьмиугольную и шестиугольную звезду.

Колядную звезду мастерили из старого порванного решета, которое обтягивали гофрированной бумагой и оклеивали снежинками разных форм.

Бумажными узорными лентами украшали гроб, и с этим последним подарком искусства отходил человек в царство мертвых.

Белыми бумажными салфетками украшали полки для посуды и икон, этажерки. Пожалуй, это единственный вид вытинанки, который надёжно прижился в быту народа до 70-80-х годов, в то время как фиранки, головные уборы и другие вещи из бумаги считались немодными, неуместными.

Направления в искусстве вытинанки.

В начале 80-х годов XX века в искусстве ажурного вырезания из бумаги наметились три направления. Первое – творчество народных мастеров, работающих в традиционных центрах вырезания; второе – деятельность вырезальщиков-любителей, ориентированная на народное или профессиональное искусство; третье – творчество профессиональных художников в области вырезания.

Успешно используется опыт претворения художественных принципов вытинанки в современном декоративно-прикладном искусстве. Прорезные орнаментально-тематические композиции из бумаги находят применение в художественной промышленности при

оформлении полиграфической продукции: детских книг (В. Дубинко, Е. Лось), журналов, открыток и календарей (Н. и Г. Соколовы-Кубай). Вместе с другими видами декоративно-прикладного искусства вытинанки всё чаще экспонируются на выставках. Мастера вырезания (Е. Лось, Ю. Малышевский, Т. Марковец и др.) больше внимания стали уделять тематическим композициям, которые представляют собой декоративные панно, посвящённые народным праздникам, художественным ремёслам, архитектурным памятникам старины и др.³.

Совершенно уникально использование вытинанок в декорации. В 1994 г. в Могилёвском кукольном театре состоялась премьера спектакля «Пилипка и ведьма», в оформлении которого были использованы вытинанки, созданные Л. Микиной⁴.

В настоящее время зимой окна школ, садов украшают не только снежинками, а орнаментальными узорами. Дети и взрослые с удовольствием вырезают затейливых снегурочек, снеговиков на лыжах, домики, ёлочки и другие украшения из бумаги.

Характерные особенности белорусской вытинанки.

Следует отметить, что белорусская вытинанка из бумаги имеет свои особенности техники, правил, сюжетов и типов, выделяющих её среди других традиций вырезания из бумаги.

Описать их можно следующим образом:

1. Принцип многоразового складывания (лист бумаги многократно, в разных направлениях и под разным углом складывается для того, чтобы получить определенные прорезы).
2. Создание изображения из прорезей простых геометрических форм (самое сложное изображение комбинируется из набора разнообразных по своей форме треугольников, ромбов, квадратов, кругов, полумесяцев, миндалевидных лепестков и т.д.).
3. Относительная монохромность (используется обычно, не считая фона, один, два, максимум три цвета бумаги, иногда используется фольга золотая или серебряная).
4. Симметричность изображения (как следствие многократных складываний). Виды симметрии: линейная, зеркальная, центрическая.

³ Коваленко В.И. Художественное конструирование из бумаги. Вырезание: Пособие для учащихся общеобразоват. шк. с художественным направлением.- Мн.: Беларусь, 2005. – 251с. С. 108

⁴ Жабінская М.П. Выцінанка: Метад. дапам.: Першы год навучання. – Мн.: Палымя, 1996. – 95 с.: іл. С. 9

5. Декоративность (что обусловлено стилизацией, необходимой при обобщении формы и симметричностью).

От аппликации её отличает то, что все изображение – цельный кусок бумаги. Если ненаклеенную вытинанку поднять за один уголок, она поднимется вся целиком, и будет напоминать связанную крючком салфетку.

Особенности белорусского вытинания из бумаги – это геометричность узоров, использование своеобразного набора символов – архетипов, которые сохранились ещё с дохристианских времён в народном искусстве), типичный набор местных канонических сюжетов: Дерево Жизни, Мать-Родительница, Женская доля, Цветок и др. Индивидуальность мастеров проявляется в создании уникальных композиций, использовании техник и сюжетов, присущих только им.

В каждой местности Беларуси вытинанка приобретала стилистические и содержательные особенности, которые были присущи мировосприятию людей, живших здесь. Они есть и сегодня. Но, заметим и такие особенности:

- часть мастеров просто сохраняют традиционные формы вытинанки в их неизменном виде;
- некоторые мастера, используя традиционные изобразительные мотивы и образы, преподносят их в современной форме, привлекая вытинанку к экспонированию на выставках, применения в полиграфии (иллюстрация книг, открыток и т.д.), интерьере. Здесь она выступает как вид декоративно-прикладного искусства и несет оформительское начало;
- иногда художники, опираясь на принципы, характерные для белорусской вытинанки, создают новые образы, преобразуют вытинанку в иные формы. Иногда вытинанка выступает как самостоятельный подвид графики.

Тем не менее, основные принципы вытинанки неизменны: основной материал в этой технике – бумага, основной инструмент – ножницы.

В разных уголках Беларуси вытинанка называлась по-разному: вырезанка, выстриганка, выбиванка. Эти термины точно обозначали способ создания бумажного кружева или подчёркивали его внешний вид. Так, круглые розетковые вытинанки назывались «цветы», треугольные салфетки на полочках – «угольники», бумажные занавески на окнах – фиранки. Без сомнения, в разных регионах Беларуси бытовали свои местные названия, которые со временем забылись.

Исходя из композиционных особенностей узоров и технологий исполнения, вытинанки можно разделить на три группы.

К первой группе относятся изделия, которые условно можно назвать **розетковые** (замкнутые, центрические). «Снежинки» - яркий пример розетковой вытинанки.

Вторую группу вытинанок выделяет **симметричная зеркальная** композиция. Вырезанный рисунок зеркально повторяется справа и слева относительно вертикальной оси симметрии.

Третью композиционную разновидность составляют вытинанки **раппортного** типа. Длинный лист или бумажную ленту складывают гармошкой. Вырезанный узор имеет много вертикальных осей симметрии и многократно повторяется по горизонтали.

Современная белорусская вытинанка.

Вытинанки притягивают внимание не только народных мастеров, но и профессиональных художников, которые как бы заново открывают для себя ее своеобразные возможности.

Творчество мастера Вячеслава Дубинки долгое время оставалось фактически единственным явлением в отечественной культуре.

С конца 1980-х годов вытинанкой стали заниматься Нина Соколова-Кубай, Алесь Лось, Татьяна Марковец. Заметная роль во втором возрождении вытинанки принадлежит мастерам Молодечено с 90-х годов. В результате их совместного творчества выработалась характерная местная школа вытинанки.

Рост интереса к вытинанке, популяризация ее в средствах массовой информации, активное включение в экспозиции современных выставок современного народного творчества, организация различных курсов, семинаров, мастер-классов дали очень заметные качественные результаты в расцвете вытинанки.

В 2000 году был проведён первый праздник-конкурс вытинанки «Ажурные фантазии» с целью выявления новых мастеров. В Минской, Витебской областях прошли несколько смотров-конкурсов. В Витебске смотр-конкурс собрал 25 мастеров. В Молодечено на смотр-конкурс съехались 44 участника из разных городов Беларуси. На республиканский праздник-конкурс «Ажурные фантазии» собрались 40 призёров и победителей областных смотров. С этого времени разнообразные конкурсы вытинанки становятся регулярными и ежегодными. А количество мастеров растёт.

Бабурина Ольга – государственная стипендиатка 2006 г. в отрасли вытинанки. В её работах прослеживается приверженность к

фольклорному наследию. Серия её работ посвящена темам народных праздников и обрядов.

Бернадская Наталья. Могилёвщину на разных выставках и конкурсах фактически представляет только творчество Натальи Бернадской из Кричева, выпускницы Могилёвского училища культуры. Наиболее близок ее творчеству традиционный характер вытинанок: «Коляды», «Купалле», «Богач», «Дерево жизни», «Великдень».

Вяль Светлана. Ее вытинанки легко узнаваемы среди работ других авторов. В большинстве случаев произведения художницы представляют собой развёрнутые симметричные композиции сюжетно-тематического характера, в которых действие концентрируется возле Дерева Жизни, букета или другого мотива. Выделяет их полихромность, мало характерная для работ других мастеров вытинанки.

Гомоюнова Наталья. Основными отличительными чертами её творчества можно считать лиризм и поэтичность. Особенно ярко её профессиональный почерк раскрывается в серии работ «Поры года». Особое увлечение мастерицы – поздравительные открытки. Та же утонченность и выразительность рисунка, мастерская специализация мотивов придают её открыткам характер уникальных произведений сувенирно-художественного назначения.

Дубинко Вячеслав. Среди белорусских мастеров вытинанки Вячеслава Дубинки занимают особое место. Мастерство перенял от матери. С 70-х годов возрождал практически забытый вид народного творчества, опираясь на материал немногочисленный и случайный. Мастер много импровизировал, обладая большим творческим дарованием. Его творчество стало стимулом и эталоном для многих современных мастеров. Любимый мотив – Дерево Жизни. Вытинанками В.Дубинки было оформлено много книг.

Малышевский Юрий. Занялся вытинанкой одним из первых в 80-е годы. В его творчестве прослеживается несколько тем: жизнь леса, историческая тема, бытовые сюжеты. Большинство работ силуэтного характера.

Нина Соколова-Кубай. Выпусница Белорусской государственной академии искусств. Её творчество связано с развитием профессионального направления в современной вытинанке. Она сумела придать вытинанке станковый характер и высокий графический уровень, продемонстрировала её возможности решить любую тематику, до этого подвластную только произведениям живописи, графики⁵.

⁵ Я.М.Сахута «Народныя мастацкія рамёслы Беларусі». С. 53, 61, 69, 77, 107, 139, 175

Арасланова Татьяна, Горовая Людмила, Денисевич Ольга, Казачонок Людмила, Лабунова Татьяна, Марковец Татьяна, Мулица Станислав, Сухая Наталья, Талерчик Алесь, Харминская Ольга, Шалима Елена, Белесова Ольга – вот далеко не полный перечень художников, в творчестве которых немаловажное место занимает ажурная вытинанка – не просто дополнение к оформлению конкретных мест или компонентов интерьера, а самостоятельное художественное явление с собственными законами, задачами, стилистикой и назначением.

Символика белорусской вытинанки.

Символика белорусской вытинанки близка к символике вышивки и других орнаментов. Символы и архетипы проявляются во всех направлениях с завидным постоянством, и лишь имеют более или менее яркую выраженность. На культовых и бытовых предметах, извлечённых как белорусскими, так и другими археологами из-под земли, мы видим тот же «шифр», например: сосуд – женщина – плодородие – сытость, копьё – вертикаль – мужская энергия – удача на охоте. Отдельно находятся разнообразные знаки стихий (соляренный, водный, знаки ветра, земли, плодородного поля и т.д.). Также мотив Мировой Оси – Дерева Жизни. Дерево и белорусском народном творчестве изображается условно: ствол, ветки, листья, плоды и птицы. Птицы в народной символике воспринимались как связующие между миром живых и мёртвых: как посланцы неба, а то и души предков. Этот шифр сохранился в белорусском народном творчестве и используется по сегодняшний день в некоторых видах декоративно-прикладного искусства часто как дань традиции, часто – как всплеск из подсознательного.

Рассмотрим некоторые наиболее глубокие архетипы. Они лежат в самой основе технологического исполнения вытинанки: симметрия центрическая (радиальная), зеркальная (осевая) и раппортная (линейная). Каждый вид симметрии отражает древнейшие формы человеческого мышления. Так центрическая – восприятие космоса, где центр – это человек, окружность – это его вселенная, цикличность природных явлений, круговорот. Широко распространенный мотив «снежинки», розетки, мандалы. Зеркальная – дуализм мира, деление на день – ночь, мужское – женское, левое – правое, свет – темноту. «Вазон» в ткачестве и вышивке в вытинанке преобразился в Древо жизни (или Мировое древо), рушовку. Это один из самых любимых мотивов вытинанщиков. Не будем вдаваться в более подробное описание этого символа. Отметим лишь, что он так же является

отражением космической оси, поэтому порой названия Мирового древа получают работы, мало напоминающие древо как таковое. Линейная симметрия отражает представления человека о бесконечности, где один – два – три, а дальше уже много. Она перешла в вытинанку в большей степени из ткачества и очень широко используется в её фрагментах.

Кроме этого есть символы, которые достаточно древни по своему происхождению. Таким, например, является символ яйца. Как непрменный атрибут Пасхи он используется мастерами вытинанки для создания поздравительных открыток. Но также рассматривается и в своей самости.

Если рассматривать вытинанку более детально, то можно заметить, что есть мотивы, наиболее часто используемые мастерами. К ним можно отнести птиц: голуби, петухи, павлины, некие декоративные сказочные птицы. Все они имеют широкое распространение в белорусской мифологии, которая находит своё проявление в сказках, поверьях, приметах, гаданиях, народном соннике. Цветы используются как детали, розетки, они же «снежинки», а так же как самостоятельные работы. Встречаются так же фигуры людей как элементы композиции, и эти фигуры очень стилизованы.

Персонажи мифологии – палявик, лясун, Рай, Жытняя баба, Чур – иллюстрирование сказок, мифов, обрядов, праздников. Это уже более позднее явление, которое появилось в последние 10 лет и «моду» на них ввела Молодеченская школа вытинанки. Вырезают животных, чаще как сказочных, фольклорных персонажей, но все они несут на себе мифологический, тотемный, обрядовый подтекст. Широкое распространение сегодня получило вырезание архитектурных форм (чаще культовых храмов). Кроме того, как детали вытинанки, используются те же ромбовидные, прямоугольные, круглые, треугольные формы с таким их наполнением, какое мы встречаем в вышивке, ткачестве, резьбе по дереву, ковке. Можно ли утверждать, что смысл, вкладываемый в них в вытинанке тот же, что и в перечисленных видах традиционного искусства? Возможно, да. Ведь эти виды не существуют отдельно друг от друга, они плотно связаны между собой и взаимодополняемы. И те символы, которые используются в одном из видов, плавно перетекают в другой, изменяясь лишь настолько, насколько этого требует соответствующая техника.

Народная память уникальна, способна хранить древние образы, буквально, сама по себе. Если спросить у белорусских ремесленников, откуда они берут идеи для вытинанок или как создают свои шедевры, то самым вероятным будет ответ «А як рука павядзе!». Вот так, никакого предварительного плана, эскизов, наметок. Взял ножницы,

лист бумаги (белой, черной, цветной), сложил несколько раз, прислушался к себе и вырезаешь. Следуешь за своим сердцем. Куда рука ведет.

Польская вытинанка.

Заметным региональным разнообразием отличается польская вытинанка. К концу XIX - началу XX века она стала повсеместным элементом декора.

По установившемуся обычаю крестьянки украшали избы вытинанками каждый год перед новым годом, Рождеством, Пасхой. Старые вытинанки снимались и заменялись новыми. Их вешали на потолочные балки и на стены избы. Возможно, что с появлением в деревне глянцевой бумаги вытинанка заменила в некоторых районах роспись стен. В крестьянском быту хорошо известен способ украшения одежды аппликациями – вытинанками из кожи, с которыми могут быть связаны по технике выполнения бумажные вытинанки. В городе бумажными вытинанками украшали одежду из тюля, которую небогатые мещанки надевали на масленицу. Разновидностью вытинанок являются так называемые выклеянки – многоцветные декоративные композиции из частей, наклеенных друг на друга. К этому типу относятся многоцветные сюжетные вытинанки, изображающие деревенскую свадьбу, работу в поле, посиделки, плетение корзин и другие сценки из жизни крестьян.

Среди выклеянок также выделяются несколько основных региональных видов. Подваршавская вытинанка, на которой особенно интересны композиции из фигурок – лялек. Это в основном женские фигурки, руки которых подняты, а в руках петухи и куры. Такие фигуры вырезают по одной, по две и по несколько в ряд. Петухи бывают, зачастую, и единственным элементом орнамента подваршавской вытинанки, их обычно располагают рядами. Другим характерным элементом подваршавской вытинанки является дерево – джевка, павлины с разными узорами на хвостах, композиции из веток с листьями. Большинство из подваршавских вытинанок одноцветные.

Звёзды, из района Зеленой Пущи, состоят из трех частей, многоцветной, центральной части, восьмиконечной звезды и

обрамляющей её сетки. В этом районе вырезают также фигурки петуха и павлина из цветной бумаги.

Пултусские вытинанки отличаются многоцветностью. Используются такие сочетания: зеленый-красный-жёлтый, зеленый-жёлтый-фиолетовый, чёрный-голубой-красный. По форме пултусская узорная вытинанка бывает в виде двух лент, соединённых сверху кружком. На ленты наклеены разноцветные розетки (бутоны цветов) и звёзды. Круг с восьмиконечной звездой, лучи которых сделаны из цветных бумажек, наклеенных друг на друга отходя от центра. Остальную часть круга занимает ажурный узор из простых геометрических элементов (лестничка, треугольник, зубчик и т.п.) Пултусская вытинанка типа травка – деревце (зелко – джевко) также многоцветная. Композицию составляют одна-две ветки, поднимающиеся из вазона.

Ловицко-санницкая вытинанка очень богата формой и колористикой (сочетанием цветов). Именно в ловицких деревнях и была заменена роспись стен вытинанками. В ловицких вытинанках повторялись элементы росписи стен. По форме эти вытинанки круглые и ленточные. Узоры, присущие ловицкой вытинанке: цветы, листики, геометрические фигуры. Ловицкие «кодры» представляют собой многофигурные цветные композиции сюжетно-тематического характера, в которых совмещаются вырезание и аппликация (выклеянка).

Санницкие «Клопоки» напоминают яркие рушники.

Наиболее чётко выделяются курпевские «лелуйи» в виде Дерева Жизни с птицами (от «аллилуйя», поскольку их чаще вырезали под Великдень).

Краковская вытинанка напоминает узорчатый цветок – шаблон (файерка). Выполнен из белой бумаги и наклеен на цветную бумагу из 2-3 цветов.

Повтор мотивов и форм белорусских и польских вытинанок – не обязательное свидетельство заимствования. Возможно, одинаковые приемы труда, близкие условия жизни и быта отразились на тематике и образах вытинанок соседних народов.

Украинская вытинанка.

На Полтавщине к началу XX столетия, а в некоторых регионах – вплоть до Великой отечественной войны, верхняя женская одежда-юбка декорировалась аппликациями из бархата или другой ткани. Часто это были изображения Дерева Жизни, симметричных стилизованных веток, декоративных элементов. Современные полушубки и куртки тоже разукрашивают подобными украшениями. Когда бумага стала довольно

дешёвой – в середине XIX века – и ей могли пользоваться уже все слои населения, украшения-вытинанки вошли в быт мещан и крестьян. Их можно было увидеть в домах на окнах, стенах, матицах, на печи, иногда они заменяли собой настенные рисунки. Особенно распространённым в украинском доме было обрамление божницы, полки для посуды, комина, окна. В украинских домах часто можно было встретить изображение Дерева Жизни – на ветвях этих деревьев часто размещали птиц, а под деревьями – человеческие фигуры. На праздники тоже изготавливались разные вытинанки: в виде снежинок – звёздочек, барвинка, креста или фигур богов. Вытинанка-крест имела оберегово-символическое значение – ее цепляли на матицу, над детской колыбелью.

Вытинанки распространены по всей Украине, но каждый регион имеет самобытные, присущие лишь ему черты. Так, вытинанки западных областей размыты и мелко орнаментированы, как их писанки и рушники. На Прикарпатье вытинанки наклеивали продольными лентами под потолком, по матице, вокруг окон. Для Подолья присущи два типа расположения вытинанок – обойный и ковровый. Подольские вытинанки продолжают традиции народных ковров, гончарных росписей, вышивок. Вытинанки Днепропетровщины перекликаются с петриковкой росписью. Они часто и дополняли домашние росписи.

Вытинанки бытовали в объединении с кожаными украшениями, настенными росписями, вышивками, обогащая свои формы и мотивы орнамента.

Литовская вытинанка.

Национальные отличия более выразительно прослеживаются в литовской вытинанке («карпиняй»). Она в большинстве случаев чёрного цвета на белом фоне и своим силуэтным характером напоминает распространённые в Литве ажурные кованые кресты-солнца или резьбу на деревянных дощечках.

Элементы композиции часто скрепляются только в одной точке, и такую композицию необходимо полностью наклеивать, т.к. в вертикальном положении она может полностью рассыпаться⁶.

Белорусская вытинанка, в отличие от литовской, имеет более плотную по занятости площади формата композицию. Элементы вытинанки связаны в единое целое многочисленными точками соприкосновения. Такая вытинанка может висеть на одном гвозде на

⁶ Я.М.Сахута «Народныя мастацкія рамёслы Беларусі». С. 22

стенке или прикрепляться только одной каплей клея. В Беларуси бытовала как чёрная на белом фоне, так и полихромная вытинанка.

Материалы и инструменты.

Бумага – материал, очень подходящий для детского творчества. В зависимости от её предназначения существует много сортов, видов бумаги. Среди большого разнообразия необходимо выбрать такую бумагу, с которой проще работать. Понятно, легко вырезать на тонкой бумаге, даже если сложить её в 8 раз. Легко вырезать из кальки и газеты. На первых практических занятиях ради экономии бумаги рекомендуется учиться вырезать ажурные узоры из газет. После окончания работы вытинанку следует прогладить утюгом для эстетичности вида.

Наиболее тяжело детям вырезать из чертёжной или мелованной бумаги, а вот художники её любят и вырезают по ней лезвием или скальпелем. Такими инструментами детям пользоваться нельзя, поэтому им рекомендуется вырезать только ножницами. Да и мелованная бумага быстро желтеет и со временем расслаивается.

Народные мастера, создавая фиранки, используют острый нож – складывают бумагу в несколько слоёв и в нужных местах отсекают. Отсюда и другое название вытинанки – выбиванка. Сейчас дырочки в вытинанках можно выдавить дыроколом, а раньше выбивали патроном или расплюснутым гвоздём при помощи молотка.

Принцип вырезания несложен. Нужно проколоть осторожно бумагу в одном месте и отсюда начать резать. Готовую вытинанку лучше всего подклеить на плотную бумагу или картон. Затем картину можно застеклить, и рисунок сохранится надолго. Подклеивать лучше клеем, не оставляющим следов или клейстером.

Попробуйте выразить свою фантазию в вытинанке.

Заключение

История развития вытинанки увлекательна. Интересно узнать о развитии вытинанки разных народов.

Особенно радуют и удивляют своими творческими работами художники-профессионалы. Их творчество вдохновляет и является стимулом для начинающих. Глядя на творения мастеров, хочется самому поскорее взять бумагу и ножницы.

А ещё творчество – очень полезное занятие. Оно помогает справиться с отрицательными эмоциями, раскрывает в каждом из нас природный потенциал, радует, восхищает, увлекает.

Казалось бы несерьёзный для мастера материал – бумага, непрочный, неосновательный. Но стоит взять в умелые руки обычный лист, сложить его пополам, вырезать по невидимым контурам, развернуть и получить ...чудо. Преображение – всегда чудо. То, что заставляет восхищенно развести руками, восторженно ахнуть.

Беларусь богата талантами и полна мастеров, влюбленных в искусство вытинанки. Каждый год появляются новые имена. Этому способствует поддержка государства, которое уделяет огромное внимание возрождению народных ремёсел в Беларуси, и растущий мировой интерес к традиционным видам национальных искусств, и, конечно, доступность бумаги и простота техники исполнения.

К данной научно-исследовательской работе прилагается диск с вытинанками учащихся 8-х классов СШ№2, выполненных на занятиях в кружке в 2008-2009г.г.

Подбор материала данной работы рассчитан не только в помощь начинающим художникам, но и учителям, руководителям кружков для применения в своей работе.

Возможно, вытинанки скоро вновь войдут в наши дома. Может мы и не станем развешивать белые бумажные кружева повсеместно на своих стенах и окнах, но использовать искусство вытинанки в качестве интересных интерьерных элементов или дизайнерских решений в художественных разработках – это вполне вероятно.

Но самое главное – чтобы вытинанка сохранилась как искусство. Для нас и наших потомков.

Фантазируйте на радость!

Список использованных источников

1. Жабінская М.П. Выцінанка: Метад. дапам.: Першы год навучання. – Мн.: Полымя, 1996. – 95 с.: іл.
2. Коваленко В.И. Художественное конструирование из бумаги. Вырезание: Пособие для учащихся общеобразоват. шк. с художественным направлением.- Мн.: Беларусь, 2005. – 251с.
3. Любимова Ю.С. Народное декоративно-прикладное искусство в начальных классах: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение сред. образования / Ю.С.Любимова; под общ. ред. В.В. Буткевич. – Мн.: Изд-во «Пачатковая школа», 2005. – 76 с., [8]л.ил. – (Б-ка «Пачатковой школы»)
4. Народныя мастацкія рамёслы Беларусі / Уклад. Я.М.Сахута. – Мн.: Беларусь, 1996. – 168с.: іл.
5. <http://vyshivka-goroda.blog.ru/>
6. <http://sahnoshka.narod.ru/vur.html>
7. <http://mvsforum.ru/viewtopic.php?id=5967>
8. <http://creativity.com.ua/ru.html>
9. <http://www.taverne.ru/viewtopic.php?p=891>
10. <http://familibook.ru/bumazhnye-art-kruzheva-vozroditnya-li-snova-azhurnyj-uzor-belorusskoj-vycinanki.html>