

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ « Сказка» города Волжска Республики Марий Эл

**Педагогический проект на тему:
«Народные промыслы России»
для детей старшего дошкольного
возраста**

Подготовила:
воспитатель первой
квалификационной категории
Андреева С.А.

г. Волжск
2018г.

Детство – каждодневное открытие мира, и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало прежде всего познанием человека и Отечества, их красоты и величия.
В. Сухомлинский

Тип проекта: информационно-творческий

Продолжительность проекта: среднесрочный

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители воспитанников.

Форма представления: презентация

Актуальность проекта:

В условиях современного общества, главными приоритетами в воспитании ребёнка являются его раннее развитие и обучение для обеспечения успешности и процветания во взрослой самостоятельной жизни. А такие категории, как нравственность, патриотизм и духовность занимают далеко не первые места.

Недаром говорится: « Дети- наше будущее». И каким оно будет, зависит от нас взрослых: родителей, педагогов, общества в целом. Необходимо создавать такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Так как привычки и ценности, заложенные в детстве, станут духовно - нравственным фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем.

Мы также должны помнить, что дети – это наше отражение. В первую очередь мы сами должны стать носителями духовно-нравственной культуры, которую стремимся привить детям.

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с детства, и тогда это станет неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим личность. Необходимо организовывать такие мероприятия, которые формируют у дошкольников систему знаний о русской народной культуре, закладывают основы патриотизма, любовь к малой родине, труда разных профессий.

Слайд №3

Цель проекта: Приобщение детей к национальным традициям России.

Задачи проекта:

- Познакомить детей с видами народно-прикладного искусства, с прекрасными творениями народных умельцев.
- Содействовать развитию речи ребенка: обогащать словарь, повышать выразительность речи;
- Развивать индивидуальные эмоциональные проявления во всех видах деятельности;
- Осуществлять духовно-нравственное и эстетическое развитие личности ребенка;
- Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать эстетический вкус;
- Развивать навыки художественно-творческих способностей .

Слайд №4

Методы реализации проекта:

Проект реализовывался через следующие виды совместной деятельности:

- Познавательная деятельность
- Коммуникативная деятельность
- Художественно-творческая деятельность
- Игровая деятельность
- Работа с родителями

Гипотеза: Если не знакомить ребенка в дошкольном детстве с народно-прикладным искусством, то не будет достигнуто полное ознакомление с историей, культурой своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению его духовно-нравственных и патриотических чувств.

Этапы проведения проекта:

Подготовительный этап. (организационный)

- Сбор информации и подготовка методической литературы по теме проекта.
- Подбор наглядно-дидактических пособий ,демонстрационного материала
- Составление перспективного плана, разработка конспектов, создание развивающей среды.
- Подготовка презентаций по ознакомлению детей с народными промыслами и их основными элементами изображения.
- Подготовка картотеки хороводных и подвижных игр.

- Экскурсия в виртуальный музей народных умельцев России в сети интернет.

Основной этап (практический, продуктивный)

Слайд №5

Познавательная деятельность.

-Обзорная экскурсия в виртуальный музей на просторы сети интернета

«Народные промыслы»

«Народные умельцы России»

(роспись. предметов быта, народная игрушка, народные игры и т.д)

-Беседы и занятия.(групповые и индив.)с показом наглядного и демонстрационного материала)

Беседа: «Народные промыслы» Просмотр видео презентаций:

«Сине-голубое чудо. Гжель»

«Золотая Хохлома»

«Дымковские мастера»

«Городецкая роспись»

Цель: Развивать в детях чувство прекрасного, воспитывать любовь к Родине уважение к труду людей ,создающих произведения искусств. Развивать способности различать разные стили в декоративном искусстве.(гжель, .хохлома, дымковская игрушка и др.)

- Беседа: «Славься Россия чудо мастерами!»

Цель: Расширить представления детей о народных умельцах. Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к мастерам России.

-Рассматривание тематических альбомов: «Народные промыслы России»

«Декоративное рисование»

Дидактический материал «Народное творчество» С. Вохринцева

-Просмотр видео презентаций:

«Сине-голубое чудо. Гжель.»

«Золотая Хохлома»

«Дымковская игрушка»

«Городецкая роспись»

Коммуникативная деятельность.

Слайд№6

Речевое развитие.

-Обучение рассказыванию.

По картине «Ярмарка»

Цель: Обобщать и систематизировать представления детей о народных промыслах. Продолжать знакомить с русскими народными обычаями и традициями. Воспитывать интерес к фольклору.

Тема: « Русская народная игрушка»

Источник Л.Е. Кылесова « Развитие речи» с.48-50

Цель: Познакомить с многообразием народных игрушек .спецификой их декора. Характерными элементами и цветосочетаниями.

Слайд№7

Художественно творческая деятельность.

По мотивам дымковской росписи и дымковской игрушки:

-Рисование. Тема «Дымковский конь» Источник Г.С.Швайко занятие №2 с.49

Цель: детей в узоре использовать элементы дымковской росписи.

-Рисование. Тема. «Фартук для дымковской куклы» Источник Г.С.Швайко занятие №8 с.62

Цель: Учить самостоятельно составлять узор из знакомых элементов дымковской росписи, сначала крупные, затем мелкие.

-Рисование. Тема. «Роспись олешка». Источник Т.С. Комарова. Занятие №36.с.60

Цель: Учить детей расписывать объёмные изделия по мотивам дымковской росписи, учить выделять основные элементы узора.

.-Роспись. Тема. «Дымковская барышня» Источник Г.С. Швайко ;№ 9С.64

Цель: Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, учить видеть её красоту и самобытность.

-Лепка. Тема; «Козлик» Источник Т.С. Комарова №19 с.46

Цель: Продолжать учить детей лепить фигуру по народным дымковским мотивам.

-Лепка. Тема «Олешек» Источник Т.С. Комарова №30 с.56

Цель: Создавать изображение по мотивам дымковских игрушек, лепить фигуру из целого куска путем вытягивания частей. Воспитывать уважение к нар. творчеству.

-Лепка. Тема «Дымковская лошадка» Источник Лыкова И.А.с.60

Цель: Уточнить представления детей о специфике дымковской игрушки, какая по характеру. многообразием игрушек ,их характерными элементами и цветосочетаниям.

-Лепка дымковских игрушек из соленого теста и их роспись.

Слайд №8

По мотивам хохломской росписи.

-- Рисование. Тема «Золотая Хохлома»

Цель: Продолжить знакомство с разными видами народно прикладного искусства. Учить замечать художественные элементы, определяющие специфику «Золотой Хохломы». Учить составлять узоры из растительных элементов(травка кудрина, ягоды, цветы, листья, по мотивам хохломской росписи. Рисовать концом кисти.

Источник Лыкова И.А. с.60

-Роспись. Тема «Золотая хохлома» Источник Т.С.Комарова №69 с.85

Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи и её элементами. Выделять ритмичное расположение и колорит ,расписывать концом ворса.

-Роспись предметов быта и посуды (ложка, тарелка, доска)сделанных из папье маше и украшение элементами хохломской росписи.

По мотивам Городецкой росписи.

-Рисование. Тема: «Знакомство с Городецкой росписью» Источник Т.С. Комарова №2с.48

Цель: Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять её яркий и нарядный колорит(розаны ,бутоны, листья, мазки и т.д.)Развивать чувство цвета.

-Рисование. Тема «Городецкая роспись» Источник Т.С. Комарова №23 с.49

Цель: Продолжать знакомить с Городецкой росписью ,выводить её элементы, подбирать правильно цвета и оттенки.

-Роспись .Тема «Доски не простые-веселые расписные» Источник И.А Лыкова

«Художественный труд в детском саду» с.38

Цель: Продолжать знакомить детей с народными промыслами. Расширить представления о городецких изделиях, со спецификой оформления досок.

-Рисование «Городецкий конь-качалка» Источник Г.С. Швайко №7 с.131

Цель: Продолжать учить детей украшать изделие сложной формы ,видеть зависимость узора от формы Видеть чувство цвета.

По мотивам Гжели.

-Рисование. Тема «Чашка с блюдцем» Источник Т.С. Швайко №4с.141

Цель: Продолжать учить детей рисовать элементы Гжельской росписи на посуде. Формировать способность замечать красоту сине-голубого с оттенками узора на белом фоне.

-Лепка. Тема «Роспись силуэтов Гжельской посуды» Источник Т.С. Комарова №102 с.108

Цель: детей расписывать посуду располагая узор по форме симметрично ,элементами Гжели. красоту сине-голубого колора.

-Роспись. «Украсть вазу», «петуха»

-Рисование. Тема «Гжельские узоры» Источник Т.С. Комарова №96 с.104

Цель: Продолжать знакомить детей с Гжельской росписью.

-Роспись изделий посуды из папье- маше в стиле Гжели.

Слайд№9

Знакомство с русской матрёшкой.

-Рисование. Тема «Весёлые матрёшки» Источник Лыкова с.106

-Конструирование\ручной труд . Тема «Русская матрёшка» (картон, бумага)

Цель :Продолжать учить детей изготавливать из конусов, самостоятельно их украшать.

- Лепка Тема «Матрешки большие и маленькие»

Цель: Лепить матрешки разной величины.

Работа с раскрасками по закреплению материала.

Слайд №10

Художественное чтение.

Чтение р. н. сказок и рассказов:

Цель: Продолжить знакомство детей с русско- народной культурой. Вызвать интерес к народной сказке. Познакомить с предметами домашнего обихода. Развивать нравственные чувства детей. Дать понятия о добре и зле.

-«Небесная лазурь гжели» М. Боброва

-«Небесная гжель» И.А. Лыкова

-Чтение р.н.с. «Хаврошечка». Цель: Учить чувствовать и понимать целесообразность использования в литературном произведении выразительно-изобразительных средств, обогащающих речь детей фразеологизма и, понимать их прекрасное значение. Источник О,С, Ушакова с.231

-Чтение стихотворений.

М.Г. Смирнова «Дымка»

«Красная девица»

С.Вахрушева «Сине-белая посуда»

Воронько «Лучше нет Родного края»

А.Дьякова «Весёлая дымка»

Л. Гулыга «Весёлый хоровод»

Синявский «Хохломская роспись»

Ю. Николаева «Чаша»

В. Набоков «Хохлома»

-Разучивание наизусть.

Е.А. Никоновой «Семеновские матрешки»

«Золотая хохлома»

«Узоры Гжели»

Заучивание небылицы.

«Богат Ермошка»

-Загадывание загадок.

(народные игрушки, предметы быта)

Слайд №11

Музыкально-эстетическое развитие.

Цель: Приобщение к Русско народной культуре самобытности.

-Прслушивание и пропевание народных песенок и прибауток:

*«Матрёшки расписные»
«Мы матрёшки, вот такие крошки»*

Слайд №12

Социально-коммуникативное развитие.

-дидактические игры:

Цель: Познакомить с многообразием народных игр и стилей ,активно участвовать в играх. Развивать логическое мышление и сообразительность.

«Четвертый лишний»

Лото «Народное творчество»

«Разрезные картинки

«Что сначала. потом?»

«Найди отличия»

« Собери матрёшку»

Лабиринт «Чей цветок?»

Слайд №13

-Сюжетно-ролевые игры:

Народные игры в детском саду-не развлечения ,а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, как метод стимулирования их активности.

« Угостим матрёшек чаем»

« «К нам пришли гости»

« Магазин промыслов»

Слайд №14

-Хороводные-подвижные народные игры:

Цель Познакомить с многообразием народных игр Как к средству приобщения к национальной культуре и традициям русского народа.: Воспитывать желание активно участвовать в играх,

Делятся на: обрядовые, природные, трудовые, Бытовые,с ведущим.....

Обеспечивают физиологическую активность и благоприятное психоэмоциональное состояние, способствуют формированию нравственности, закрепляют навыки дружбы в коллективе. чувство принадлежности к своему народу.

«Гуси лебеди»

«У медведя во бору»

«Иван косарь»

«Пирог»

«Заря заряница»

«Ручеёк»

«Горелки»

«Верёвочка»

«Водить козла»

«Жмурки» т.д.

Включая старинные народные считалки: «Ехала торба с высокого горба...»; «На широком на лугу...», « Иван с косой не ходи босой...» а также русский национальный костюм.

Слайд №15

Заключительный этап – презентация проекта.

- Фотовыставка «Мы народные умельцы».
- Представление материалов проекта педагогам.
- Оформление буклета по теме.
- Презентация проекта родителям.
- Создание мини музея «Народные промыслы».
- Выставка детских творческих работ: «Мы народные умельцы».
- Оформление стенда для родителей.

Предполагаемый результат:

В результате проведения комплексной работы по приобщению детей к декоративно-прикладному искусству у них появилось желание больше узнать о творчестве русских мастеров.

Дети самостоятельно научились различать стили известных жанров декоративной живописи, создавать выразительные узоры на бумаге.

Знакомство с произведениями народных мастеров, с историей промыслов формирует у детей уважение и любовь к Родине, истории своего народа.

Народное искусство способствует развитию эстетического воспитания, развивает творческие способности и добропорядочность в детях, любовь к родному краю, к своей стране в целом.

Работа с родителями:

*Консультация Народные промыслы России»

*Привлечение в помощи подбора наглядного материала.

*Изготовление и роспись тарелок из полье моше.

*Анкета «Русское народное декоративно-прикладное творчество в жизни ребенка.

*Помощь в создании мини музея предметов народного быта

Результативность проекта:

В результате проведения комплексной работы по приобщению детей к декоративно - прикладному искусству у детей появилось желание еще больше узнать о творчестве русских мастеров и жизни русского народа. Дети самостоятельно стали различать стили известных видов декоративной живописи, научились создавать выразительные узоры на бумаге.

Таким образом, тема декоративно - прикладного искусства очень интересна и многогранна, она помогает развить не только творческую личность, но и воспитывает добропорядочность в детях, любовь к родному краю, к своей стране в целом.

Информационные ресурсы:

1. Вершинина Н. Горбова О. Знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства в процессе дидактических игр. //Дошкольное воспитание. 2004 №6.
2. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. 2-е изд. – М.: Просвещение,2006.
3. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. – М.: Скрипторий, 2008.
4. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Акцидент, 1997.
5. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
6. Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Комаровой Т.С.. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
7. Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: Скрипторий, 2006.
8. Соломенникова О.А. Радость творчества. – М.: Мозаика-Синтез,2008.
9. Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. Мозаика-синтез2009 г.
10. Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 7
« Сказка» города Волжска Республики Марий Эл

**Перспективный план
по ознакомлению детей с народными
промыслами России
для детей старшего дошкольного
возраста**

Воспитатель:
Андреева Светлана Александровна

Перспективное планирование

Тема	Цель
Что такое народная культура России. Экскурсия в виртуальный музей на просторы интернета: «Народные промыслы», «Народные умельцы».	Приобщать детей к русскому народному творчеству, показать связь между различными видами творчества: народными промыслами декоративном рисовании., русским фольклором (пословицы, поговорки, загадки, пляски).
Русские народные сказки: «Хаврошечка», сказы и былины из серии книг « Истоки.»	Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Вызвать интерес к народной сказке. Познакомить с предметами домашнего обихода, упоминаемыми в сказках. Дать понятие о добре, зле. Развивать нравственные чувства у детей.
Знакомство с русскими народными традициями и обычаями. Русский самовар и чаепитие на Руси	Познакомить детей с самоваром, искусством чаепития и хлебосољства на Руси. Воспитывать признательность к истокам русской народной культуры и уважение людям.

<p>Знакомство с русским национальным костюмом.</p>	<p>Познакомить детей с русским народным костюмом. Учить детей из разнообразия одежды выбирать то, что относится к русскому народному костюму. Через имена подвести детей к пониманию того, что люди разных национальностей живут рядом. У каждого народа есть свои сказки, песни, костюмы. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.</p>
<p>Русские народные игры. «Заря-заряница», «Иван косарь», «Пирог», «Водить козла», «Жмурки», «Ручеёк», «Гуси-гуси» т.д.</p>	<p>Познакомить детей с многообразием народных игр. Разучить некоторые из них. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.</p>
<p>Труд и ремесла на Руси Просмотр презентации «Народные умельцы.» «Чудо мастера»</p>	<p>Продолжать знакомить детей с историческим наследием. Дать знания детям об особенностях ремесленного производства (ткачиха, гончар, кузнец, пекарь). Воспитывать уважение к историческому наследию родной страны в целом. Воспитывать признательность к истокам русской народной культуры и уважение людям труда.</p>
<p>Русские народные игрушки: дымковские, богородские, Семёновская матрёшка. Рисование «Весёлые мтрёшки» Лыкова Конструирование \руч. труд (бумага, картон) «русская матрёшка» Лепка «матрёшки большие и маленькие»</p>	<p>Познакомить детей с историей народной игрушки, с историей рождения русской деревянной матрёшки. Показать разнообразие видов данной игрушки. Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной матрёшки как символа русского народного искусства.</p>
<p>Просмотр видео презентаций «Дымковская игрушка» «Сине-голубое чудо»</p>	<p>Продолжить знакомство с народным промыслом ,росписью.</p>
<p>Золотая хохлома. Т.С.Комарова Роспись посуды из папье маше под хохлому .</p>	<p>Золотая хохлома. Рисование. Расширять представления о хохломском промысле; учить рисовать отдельные элементы хохломской росписи; формировать умение</p>

	работать концом кисти, развивать воображение.
Сказочная гжель. Рисование: «чашка с блюдцем» Т.С.Швайко «Гжельские узоры» Т.С.Комарова	Расширять знания об истории гжельского промысла. Помочь освоить простые элементы росписи, воспитывать уважение к народным умельцам.
Прослушивание народных песенок и прибауток. «Матрёшки расписные», «Мы матрёшки, вот какие крошки»	Приобщать кр.н.культуре и самобытности.
Роспись объёмной дымковской игрушки.	Работа по образцу.
Лепка.«Дымковский конь.»Г.С.Швайко	Показать особенности конструктивного способа лепки дымковского коня. Закрепить умение соблюдать пропорциональное соотношение частей, учить соединять части фигурки.
Городецкие игрушки. Рисование «Городецкая роспись» Т.С.Комарова Роспись «Доски не простые-весёлые,расписные» И.А.Лыкова	Познакомить детей с изделиями городецких мастеров. Освоение простейших элементов городецкой росписи. Продолжать формировать умение работать концом кисти.
Чтение стихов . С.Вахрушева «Сине-белая посуда»,А.Дьякова «Весёлая дымка», В.Набоков «Хохлома».	Учить выразительности,приобщение к народной культуре.
Раскрашивание раскрасок по народным промыслам.	Закрепить элементы росписей
Развлечение «Русская ярмарка»	
Выставка художественного творчества детей «Мы народные умельцы»	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Что такое народная игрушка?

История народной игрушки уходит корнями в глубокую древность. Это самая ранняя форма художественного творчества народа, населявшего Россию, которая на протяжении многих веков видоизменялась, сочетая в себе колорит и многогранность культуры нашего народа. Материалы для изготовления игрушки были разнообразными. Мастерили из всего, что давала человеку природа: глина, солома, еловые шишки и дерево. Как было малышу не любить такую детскую игрушку? Ведь все, из чего она была изготовлена, было таким знакомым и привычным. Как будто сама природа давала человеку от щедрот своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь новому творению.

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые маленькие получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с колокольчиками или пришитыми кусочками меди.

Кроме развлечения, эти игрушки, по мнению родителей, служили для привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром добра. Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь изображения злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что такая игрушка может принести зло малышу.

Ребенок рос, менялись и игрушки, окружающие его. Они усложнялись, помогали ему научиться ходить, самостоятельно изучать окружающее его пространство. Для этой цели изготавливались различные каталки на палочке. Все гениальное - просто. На палке крепились колесные оси с подвижными деталями.

Игрушка увлекала ребенка звуками, которые издавали колокольчики или трещотки, закрепленные на ней, ритмичным движением колес - и малыш начинал ходить вслед за палочкой с прикрепленной игрушкой. Наступала очередь каталки, но уже на веревочке. Чаще всего это был конь - как символ солнца. Ребенок чувствовал, что его друг следует за ним по пятам, покорный воле хозяина. Таким образом, ребенок впервые мог почувствовать себя сильным и смелым другом для своей игрушки.

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя природу ребенка, они давали ему ту детскую игрушку, которая не только развлекала, но и обучала малыша, подготавливая его к дальнейшей жизни. Игрушек было немного, но каждая из них приучала ребенка к дальнейшей жизни.

"А во что же играли деревенские девочки?" - спросите вы. Конечно же, в тряпичных кукол. Мамы ловко мастерили дочкам куколок из кусков ткани и веревок. Причем такую куклу не выбрасывали, бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке, ведь в крестьянских семьях традиционно было много детей. Лицо у такой куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме.

Какие только тряпичные куклы не изготавливались на необъятных просторах русской земли. Это и вепские куклы, изготовленные из обрывков изношенной ткани, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и "крупенички" - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи для нового урожая. Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, чтобы у них поскорее появились дети. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-куклу, изготовленную из ткани, простую, но, в то же время, необычную. Такими куклами украшали елку в Рождество. Были и куклы-"пеленашки". Такая детская кукла легко умещалась на ладони. Ее подкладывали в колыбельку к новорожденному чаду, чтобы именно она приняла на себя все то зло, что предназначалось младенцу. Позже такая кукла вкладывалась малышу в руку, как своеобразный массажер для пальчиков, а также вставлялась в складочки одежды ребенка. Если приходили гости, то они хвалили куклу, а не малыша, боясь сглазить его. Также были куклы -

"московки"(кукла с привязанными к поясу 6 детками - как символ материнской любви и нежности), "столбушки"(кукла на берестяных трубочках) и толстушки-"костромушки"(толстенякая кукла в нарядном платье, символизирующая сытость и богатство в доме). Встречались детские игрушки, характерные для какой-то определенной местности. Такие игрушки сохранились в нашей культуре и по сей день.

Русская народная игрушка

История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка - одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Основным материалом для изготовления игрушек были глина и дерево, а начиная с первой половины 19 века - папье-маше. Мастерили также игрушки и из соломы, мха, еловых шишек, льна. Как глиняные, так и деревянные игрушки изготавливались во многих местах России. Можно указать наиболее важные центры: деревянную игрушку больше всего делали в Московской и Нижегородской губерниях, глиняную - в вятке, Туле, Каргополе. Многие из промыслов существуют и по сегодняшний день. Наиболее крупным центром деревянной игрушки издавна был Сергиев Посад с прилегающими к нему селениями. В игрушках Сергиева Посада преобладали жанровые изображения, фигурки барынь, гусаров, монахов. Очень интересными по

форме и раскраске были "барыни-дуры" (как их называли сами кустари), 30-40 см. высотой, они вырезались из так называемого "трехгранника". Из одной его стороны получалась "спина", а две другие грани, сходящиеся на угол, обрабатывались мастером наподобие высокого рельефа. Немногоцветная условная роспись создавала выразительный художественный образ. По сюжету и стилистически с "барынями" и "гусарами" связаны скульптурные миниатюры - "китайская мелочь". Это крошечные, раскрашенные деревянные фигурки, величиной в 4-5 см., разнообразные и любопытные по своим сюжетам.

Другим центром игрушек, образовавшимся позже, в начале 18 века, была деревня Богородская, ставшая крупным промыслом деревянной игрушки. Богородская резьба и сейчас занимает значительное место в декоративном искусстве. Богородские мастера, передавая из поколения в поколение традиции своего искусства, создали игрушки своеобразные, неповторимые.

Прекрасно используя художественную выразительность фактуры и цвета дерева, мастера умело сочетают в игрушке гладкую обработку поверхности с неглубокими порезками и выемками, которыми они передают различные детали. Для богородских игрушек характерны сюжетные, групповые композиции, жанровые сцены, мастера часто используют сказочные и исторические темы. Многие игрушки делаются движущимися, что усиливает их выразительность.

Крупным центром производства деревянной и детской игрушки была и Нижегородская губерния, во многих ее районах - Городецком, Семеновском, Федосеевском - вырезались и расписывались игрушки. Основной сюжет городецких игрушек - лошади в упряжках. Лаконизм этих игрушек породил своеобразную стилизованность формы. Раскраска этих игрушек близка к раскраске детской мебели, сундуков, туесков, создавших славу городецкой росписи.

Особый интерес представляет собой дымковская игрушка, по названию слободы Дымково, близ города Кирова. Ассортимент дымковских игрушек чрезвычайно разнообразен: барыни, кормилицы, всадники, гусары, фантастические птицы и животные, многофигурные сюжетные композиции. Упрощенно-лаконичной пластике дымковских игрушек соответствует характер ее декоративной росписи, поражающей своей красочностью, оригинальностью.

Глиняные игрушки Воронежской, Тульской, Архангельской областей по внешнему виду отличаются друг от друга, но всем им присущи необыкновенная ясность и простота форм, красота и фантазия.

На лучших образцах народной игрушки учатся современные художники, учатся искать мудрость в простоте, учатся совершенному владению материалом.

Русская матрешка.

Первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу, привезенному из Японии.

Этот японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

Первая матрешка представляла собой детскую группу: восемь кукол изображали детей разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в пеленки младенца. Ее создателями были токарь В.П. Звездочкин, который выточил первых деревянных кукол и художник С.В.Малютин. Изначальные сюжеты русских матрешек были исключительно женскими: румяных и полных деревянных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками, собачками, корзинками, цветами, хлебом-солью и т.п. Неожиданно выяснилось, что русские матрешки пользуются

большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В начале XX-го века начался просто массовый вывоз матрешек за границу. Собственно в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно русских”.

- Интересно и то, что после появления первой матрешки в разных районах России художники начали расписывать матрешек, так понравилась им кукла Матрена! И все они делали это по-разному.

Матрёшки из Сергиева Посада

Я из Сергиева Посада. Встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор на переднике узор.

Знаменит платочек мой разноцветною каймой.

До конца 90х годов XIX века матрёшки изготавливались в московской мастерской “Детское воспитание”, а после её закрытия производство и роспись матрёшки освоили учебные показательные мастерские в Сергиевом Посаде, старинном центре по изготовлению игрушек. Именно здесь вскоре началось массовое производство этой игрушки, и был выбран тип матрёшки, которую называют Сергиево-Посадской или Загорской. Бурный расцвет искусства изготовления и росписи Сергиево-Посадской матрёшки в первые десятилетия XX века был настолько своеобразен, что определил стиль росписи матрёшки в России на многие годы. В это время были созданы основные типы росписи Сергиево-Посадской матрёшки, главной отличительной чертой которой является стремление отобразить в росписи современную жизнь. Сергиев Посад был колоритным исконно русским городком. Большая базарная площадь, расположенная напротив монастыря, почти всегда была заполнена пёстрой шумной толпой: купцами, монахами, богомольцами, ремесленниками. В 1910 году в Сергиевом Посаде была организована артель “Кустарь-художник” - куда вошли почти все местные мастера. В 1928 году она была преобразована в фабрику игрушек, существующую и по сей день. Матрёшка из Сергиева Посада имеет ряд отличительных черт: приземистую форму, верх, плавно переходящий в утолщающую нижнюю часть фигурки, роспись гуашью и лаковое покрытие.

Матрёшки из Полховского Майдан

А я, подружки, из Майдана.

Могу я стать звездой экрана.

Украшен мой наряд цветами

С сияющими лепестками

И ягодами разными,

Спелыми и красными.

Своей формой Полховская матрешка заметно отличается от своих Сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от многоместных, подчеркнута вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных одноместных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново-

красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек. Мастера Полховского Майдана, как и меринские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же Сергиевских матрешек производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

*Матрёшка семёновская
Я из тихого зеленого городка Семёнова.
Я в гости к вам пришла.
Букет цветов садовых розовых, бардовых
В подарок принесла.*

Одним из основных центров по изготовлению и росписи матрёшек является город Семёнов. Именно здесь родилась знаменитая хохломская роспись, в орнаментальных рисунках которой есть мотивы, восходящие к культуре древней Руси. В своей росписи семёновские мастера идут от традиций “травного” орнамента Древней Руси. Мастера - семёновцы оставляют больше незакрашенного дерева, расписывают матрешку анилиновыми красками, затем лакируют. Вначале намечают росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют платок на голове у матрешки, рисуют юбку, передник, руки. Основной композиции в росписи семёновской матрешки, считается фартук, на котором изображён букет пышных цветов. В манере исполнения этого букета и просматриваются приёмы росписи древнерусских мастеров. С течением времени рисунок букета как бы наливался соками трав, становился более плотным, красочным и живописным. В настоящее время мастера используют в росписи три цвета – красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов платка, сарафана и фартука. Главным в колорите семёновской матрешки является решение основного цвета в букете, который задаёт тон всему цветовому строю. Букет по традиции располагается на фартуке асимметрично, несколько смещён вправо. Семёновские токари создали свою форму матрешки, которая в отличие от Сергиево-Посадской матрешки имеет большую стройность, относительно тонкий “верх”, который резко переходит в утолщённый “низ”. Знаменитая семёновская матрешка отличается от матрешек других центров своей многоместностью; в неё вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. Именно в Семёнове была выточена самая большая 72-местная матрешка, диаметр которой 0,5 метра, а высота 1 метр.

*Вятская матрешка
Наши губки бантиком,
Да щечки будто яблоки,
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке.*

*Мы матрешки вятские
Всех на свете краше.
Расписные, яркие
Сарафаны наши.*

Жители Вятки и окрестных деревень издавна занимались производством игрушек. Особое своеобразие вятской расписной деревянной куклы в том, что матрёшку стали не только расписывать анилиновыми красителями, но и инкрустировать соломкой. Инкрустация соломкой художественных изделий из дерева на столярной основе, главным образом коробок и шкатулок, известна в этих краях давно. Для инкрустации используется ржаная соломка, которая выращивается на специальных участках и аккуратно срезается серпом вручную. Одна часть соломы для получения декоративного эффекта проваривается в растворе соды до золотистого цвета, другая остаётся белой. Затем солому нарезают, приглаживают, штампиком выбивают детали нужного рисунка. Наклеивают соломку по сырому нитроцеллюлозному лаку. Расписанную анилиновыми красителями и инкрустированную соломкой матрёшку покрывают масляным лаком. Вятская матрёшка наиболее северная из всех российских матрёшек. Она изображает голубоглазую девушку-северянку с мягкой застенчивой улыбкой. Лицо этой матрёшки завораживает и притягивает вас, настолько они мило и приветливо.

Авторская матрешка

В настоящее время фантазии современных художников нет границ. Традиционный тип Сергиево-Посадской матрёшки, держащей в руке какой-нибудь предмет, в настоящее время пополнился многочисленными вариантами матрёшек – девушек, женщин, иногда даже пожилых, с корзинами, полными фруктов, самоварами и лукошками. Все большее распространение получают матрешки, на фартуках которых изображены сюжеты из русских народных сказок. Художники, обладающие достаточным техническим мастерством, воспроизводят эти сцены в технике лаковой миниатюрной живописи декоративного Палеха или реалистического Федоскина. Заметнее становится тенденция использовать в росписи современной матрешки декоративные мотивы, характерные для традиционных центров русской народной культуры.

Особенности изготовления и этапы росписи матрешки.

- Интересно, а как же рождается матрешка?

Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно ранней весной.

Древесина выдерживается два - три года, затем обтачивается на станках, тщательно обрабатывается.

Мастер придирчиво выбирает материал для куклы, ищет такой, чтобы не было ни сучка, ни трещинки, и, только убедившись в качестве заготовки, приступает к работе.

Сначала точит самую маленькую матрешечку, порой она бывает совсем крошечной, меньше ногтя, затем больше, больше ...

Этапы росписи матрешки. Шлифовка заготовки. Обводка контура узора. Прорисовывание фона. Прорисовывание деталей. Окончательная обводка. Лакировка.

Золотая хохлома

Золотая хохлома – один из старинных самобытных русских народных промыслов, на протяжении веков формирующий быт и жизненный уклад целых поколений и являющийся неотъемлемой частью российской культуры.

"Хохлома" - старинное местное слово, связанное с языком проживавших на территории Заволжья финно-угорских народов. Имя Хохлома было дано протекающей здесь реке, на которой возникла деревня - тоже Хохлома, разросшаяся еще к XVI веку в крупное торговое поселение. В течение нескольких столетий ремесленники, родившиеся в окрестных деревнях, свозили сюда для продажи изготавливаемую ими расписную деревянную посуду и ложки, которые также стали называть хохломой.

Искусство хохломы возникло и развивалось в лесах Заволжья, в массовом местном промысле, изготавливавшем деревянную токарную посуду и ложки, впитывая в себя драгоценное наследие художественной культуры Древней Руси и вековой трудовой и творческий опыт множества талантливых мастеров народных ремесел. От одного поколения художников к другому в промысле передается уникальная технология окраски дерева в золотой цвет без применения золота, известная еще иконописцам Древней Руси и приспособленная местными самобытными изобретателями к декорировке деревянной посуды. Производство хохломской посуды долгое время сдерживалось дороговизной привозимого олова. Обеспечить оловом мастеров мог только очень состоятельный заказчик. В Заволжье такими заказчиками оказались монастыри. Так, села Хохлома, Скоробогатово и около 80 селений по рекам Узоле и Керженцу работали на Троице-Сергиев монастырь. Из документов монастыря видно, что крестьяне этих сел вызывались для работы в мастерских Лавры, где могли познакомиться с производством праздничных чаш и ковшей. Не случайно, что именно хохломские и скоробогатовские села и деревни стали родиной оригинальной росписи посуды, так похожей на драгоценную.

Так, начиная с XVII века, на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров. «Парадная» посуда изготавливалась по особым заказам небольшими партиями из разных пород дерева, разных форм и художественной отделки, и предназначалась для дарения именитым гостям и иностранным послам.

Искусство хохломы - это не только красиво выполненная роспись, но и умение создавать выразительную форму изделия, знание сложной технологии обработки дерева. И немногие знают, сколько труда и терпения,

сноровки и истинного вдохновения требует людей разных специальностей этот сложный процесс.

Хохломской рисунок еще характерен тем, что на черном, золотистом или красном фоне создавался лиственный-ягодный, так называемый травный, орнамент – изображения земляники, малины, ежевики, крыжовника, смородины, рябины и т.п. – выполненный сочетаниями красного и золотистого, красного и черного или же золотистого и черного цветов.

В современной хохломской росписи сохраняется стиль и колорит традиционного орнамента, «верхового» и «фонового», но цветовая гамма - расширена. Кроме черного, красного и золотого цвета - традиционного триколора, пришедшего из иконописи, используются зеленый и желтый, оранжевый и коричневый цвета. Символом хохломской росписи стала огненная жар-птица, украшенная яркими цветами. Столицей золотой хохломы по праву считается город Семенов, расположенный в Нижегородской области.

Сегодня Семенов это развитый туристический центр в котором проводится фестиваль «Золотая хохлома - душа России». Здесь есть что посмотреть. Туристы могут посетить музейно-туристический центр «Золотая Хохлома» или фабрику «Хохломская роспись», чтобы пройти по ее цехам, увидеть, как рождается и расписывается деревянная ложка, панно, матрешка, красивая посуда, мебель. Гостям нашего города предоставляется возможность приобрести уникальные изделия народных промыслов. Так семеновская хохлома стала для всего мира визитной карточкой города. Это действительно душа России.

Гжельское искусство

Первое упоминание Гжели в исторических документах ("Духовная грамота" Ивана Калиты).XVI век. В завещании царя Ивана IV "Грозного" Гжель значится среди "государевых дворцовых волостей". XVII век. В 1663 году царь Алексей Михайлович издает указ "во гжельских волостях для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины".

В 1710 году Гжельская волость целиком приписывается к аптекарскому приказу "для дела алхимической посуды" и к концу века состоит из 16 деревень, где находится 681 двор и живет 4542 человека. Начало XIX века. Продукция Гжели именуется "пальной и цветной посудой", "лучшею из всех делаемых в России сего рода посуд", а сама Гжельская волость "весьма славной".

Уже в эпоху Петра I делались попытки организовать в России производство художественной керамики, но результаты их дали себя знать лишь в середине XVIII в.

Честь создания русского художественного фаянса принадлежит московскому купцу Афанасию Гребенщикову, который на своем заводе впервые в России в 1747 году освоил выпуск тонкой майолики или ценины, как ее тогда называли. Майоликовые изделия имели толстый цветной черепок, покрытый белой эмалью; большая часть их оставалась без росписи. Славу же гребенщиковской посуды составили именно те изделия, которые несли на своей чуть голубоватой поверхности прекрасные синие рисунки. Формы их были выдержаны в стиле барокко и заимствовались с фарфоровой и серебряной посуды, а роспись ориентировалась на образцы модного дельфтского фаянса из Голландии, который становился эстетическим идеалом своего времени. Преобладали орнаментальные мотивы, исполненные синей краской, каждый из которых был не копией, а вариантом "противу заморского образца". Они составлялись из элементов, характерных для росписей эпохи: рокельных завитков, стилизованных корзин с цветами, мотивов раковины, каемок с диагональными пересечениями. Орнаменты покрывали крупные суповые чаши (терины), блюда, лотки, на каждом предмете имея оригинальную трактовку, в основе которой лежал принцип крупного декоративного пятна на светлом фоне.

Другой характерный принцип декорирования гребенщиковской посуды - белый кружевной узор на голубоватом фоне с геометрическими элементами и элементами корзиночного плетения. Не все изделия завода Гребенщикова имеют равноценное художественное значение: одни из них - высокие образцы майолики, созданные подлинными мастерами, другие выдают руку

начинающего мастера. Первые делались на заказ, использовались при императорском дворе, в казенных учреждениях или в домах аристократии (например, суповая миска с гербом известного писателя и театрального деятеля П. А. Сумарокова), вторые шли в продажу. Завод Гребенщикова оказал влияние на все дальнейшее развитие русской художественной керамики. В частности, огромное значение имел опыт этого завода для крупнейшего гончарного района России - Гжели.

В истории русской керамики Гжель занимает особое место не только потому, что именно она стала центром народного керамического искусства, но и в силу того, что снабжала многие заводы глиной, поставляла превосходные кадры гончаров; они, в свою очередь, несли глубокие традиции гончарного искусства в другие места: гжельские крестьяне повсеместно основывали керамические предприятия. С гжельской майолики XVIII в. и начинается история развития народной художественной керамики в России. Вслед майолике в XIX веке началось изготовление полуфаянса, фарфора и фаянса. Всего за 50 лет Гжель освоила все основные виды художественных изделий из глины.

Наиболее яркие страницы этой истории приходятся на вторую половину XVIII в., когда в Гжели, расположенной в 50 верстах от Москвы, почти все население 30 деревень стало изготавливать майолику. По своеобразию и мастерству исполнения наиболее интересны кумганы и квасники, для которых характерна специфическая, многократно варьируемая форма. Дисковидное набухшее тулово с хоботообразным носиком устанавливалось на львиные лапы и увенчивалось двучастной шейкой с крышкой. У квасников в середине тулова-диска - отверстие. Неповторимую прелесть придают гжельским кумганам и квасникам скульптурные фигурки, размещавшиеся то на "плече" дисковидных сосудов, то на самой поверхности их: изображения мужчин с музыкальными инструментами, женщин, читающих книги, мамок с детьми; иногда из фигурок составлялись жанровые сценки охоты, войны и т. п. Такого рода сосуды служили украшением праздничного стола, наполнялись брагой, пивом и фруктовыми квасами. Большой интерес представляет и роспись на гжельских майоликовых изделиях, не претендующая на изысканность, выполненная в манере, близкой лубку. Она отличается мастерством композиции и цветовой гармонией. Каждая картинка - плод творчества гончара, человека зачастую неграмотного, но с чутьем художника, позволяющем объединить в своем творчестве наблюдения над природой, городской и деревенской жизнью, впечатления от других видов искусства и плоды собственной фантазии. Уверенной рукой на необожженную эмаль наносился коричневый контур, который внутри заполнялся зеленой, синей, коричневой и желтой краской. Архитектурные мотивы, животный и растительный мир нашли, главным образом, отражение в гжельских рисунках, иногда человеческие фигуры, но более всего - птицы, столь любимые народным искусством. Они изображались в разных позах: стоящими, сидящими, порхающими, клюющими, устроившимися на ветвях, оглядывающимися назад.

Еще одну черту, присущую народному искусству, унаследовала гжельская майолика - сопровождать изображение надписями о времени изготовления сосуда, именах мастера или владельца. Благодаря гжельским сосудам мы знаем таких мастеров Гжели XVIII в., как Никифор Семенович Гусятников, Иван Никифорович Срослай, Иван Иванович Кокун.

Особую область гжельской майолики составляет скульптура. Она столь же своеобразна, как и посуда, необычайно жизненна, мастерски, с остроумно найденными решениями выполнена. Образы, взятые из реального быта своего времени, привлекают не только художественным мастерством исполнения, но и высокой степенью обобщения.

Гжельская майоликовая мелкая пластика способствовала в дальнейшем пробуждению интереса к этой области декоративно-прикладного искусства и появлению множества фарфоровых фигурок и композиций не только на гжельских, но и других русских фарфоровых заводах. В XIX в. получили распространение еще два вида художественной керамики - полуфаянс (его создавали только в Гжели) и тонкий фаянс.

Искусство полуфаянса явилось прямым продолжением гжельской майолики. Остался почти без изменений ассортимент изделий (кувшины, кумганы, квасники, ручной, чернильницы, солоницы), сохранялась прежняя архитектура форм, столь же бережное отношение к декору и его связи с формой. Но полуфаянс отличался от майолики технологически, родился в другое время, и потому его художественный образ стал иным.

Изделия из полуфаянса имели белый черепок, однако он все еще оставался толстым, его расписывали после обжига синей краской и поливали прозрачной глазурью. Сочетание белого черепка с синей росписью, которая носила почти исключительно орнаментальный характер с преобладанием растительных форм, составляет специфику полуфаянса.

Благородное сочетание синей краски и белого фона знали и использовали с давних пор: в китайском фарфоре, дельфтском фаянсе, английском тонком фаянсе. Однако по образному содержанию, композиционному строю, характеру мазка, месту, которое занимали на сосуде, гжельские синие росписи на белом фоне полуфаянсового черепка совершенно самостоятельное явление в керамике.

XIX век принес бурное развитие фаянсовой промышленности, развивавшейся параллельно с производством полуфаянса в Гжели. Изменилась технология фаянсового производства, иным стал художественный образ нового керамического материала. В отличие от майолики и полуфаянса, фаянс имел тонкий, белый, легкий черепок, покрытый прозрачной глазурью. Он шел на изготовление, главным образом, столовой посуды. Чрезвычайно разнообразны способы его декорирования: цветные поливы по гладкой или рельефной поверхности, подкрашивание массы, кистевая роспись красками и люстром. Однако самое широкое распространение получил способ переводной печати, изобретенный в Англии специально для этого вида керамики. Он оказался наиболее экономичным, что было чрезвычайно важно для художественной промышленности.

В советское время основное место стало принадлежать тонкому фаянсу. Полуфаянс нашел продолжение в другом керамическом материале - он вдохновил советских художников на создание гжельского фарфора, сохранившего традиции полуфаянса и, в определенной мере, его художественный образ.

После полуфаянса настал фарфоровый период в производстве Гжели. К концу XIX века гжельским умельцам удалось добиться неординарных художественных и технологических высот при изготовлении посуды. Тончайший фаянс и белоснежный фарфор не только радовали глаз, но и были очень прочными.

После революционных событий 1917 года все гжельские заводы были национализированы и пребывали в запустении вплоть до середины XX века.

Сегодня искусство гжели вновь возродилось, и даже более того, получило мощный толчок в развитии благодаря новым современным технологиям.

Богородская игрушка

Богородская резьба, богородская игрушка — русский народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины). Его центром является посёлок Богородское (Сергиево-Посадский район Московской области).

Зарождение

Сергиев Посад и его окрестности издавна считались историческим центром игрушечного дела в России. Иногда его называли «русской игрушечной столицей» или «столицей игрушечного царства». Во многих окрестных сёлах делали игрушки. Но самым знаменитым стало село Богородское, расположенное приблизительно в 29 километрах от Сергиева Посада. Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями на одном стволе. Действительно промыслы имеют общие корни: традиции древней столпообразной пластики и школы объёмной, рельефной резьбы по дереву при Троице-Сергиевой Лавре, известной с XV столетия.

По народному преданию, давным-давно в селе жила семья. Задумала мать позабавить малых детей. Вырезала она из чурбачка фигурку «ауку». Дети порадовались, поиграли и забросили «ауку» на печь. Раз муж стал собираться на базар и говорит: «Возьму-ка я „ауку“ да и покажу на базаре торгашам». «Ауку» купили и еще заказали. С тех пор и повелась резьба игрушки в Богородском. И стала она называться «богородской».

Реальную дату возникновения промысла определить достаточно сложно. Долгое время большинство исследователей считали, что уже с XVII века в Богородском занимались объёмной резьбой по дереву. Основанием для таких утверждений служили дворцовые книги царя Алексея Михайловича, где говорится о покупке игрушек для царских детей по дороге в Троице-Сергиев монастырь. Причём, обычно ссылаются не на первоисточник, а на труды известных в 1930-х годах исследователей русской крестьянской игрушки Д. Введенского и Н. Церетелли, которые также опираются не на архивные документы, а на исследования И. Е. Забелина. Однако последний допустил ошибку: о покупке деревянных игрушек указывается в книге расходов Екатерины Алексеевны — жены Петра I, в записи 1721 года. Но, как пишет в своей статье И. Мамонтова: «Однако в источнике недвусмысленно говорится о том, что покупка сделана в Москве...»

Считается что самые ранние из сохранившихся произведений богородского промысла (находящиеся в Государственном историческом музее, Государственном Русском музее, Музее народного искусства им.

С. Т. Морозова и Художественно-педагогическом музее игрушки) датируются началом XIX века. Вероятнее всего, правомерным будет отнести зарождение резной богородской игрушки к XVII—XVIII векам, а становление промысла к концу XVIII — началу XIX веков.

Сперва промысел представлял собой типичное крестьянское производство. Изделия изготовлялись сезонно: начиная с поздней осени и до ранней весны, то есть когда наступал перерыв в сельскохозяйственных работах. Долгое время богородские резчики находились в прямой зависимости от Сергиевского промысла, работая непосредственно по заказам сергиевских скупщиков и изготавливая, в основном, так называемый «серый» товар, который окончательно отделявали и раскрашивали в Сергиевом Посаде.

Вместе с тем, именно на первоначальном этапе становление богородского промысла стали появляться произведения, считающиеся шедеврами народного искусства, среди которых: «Пастушок», ставшая своеобразной богородской классикой, львы со львятами, собаки со щенками.

Промысел возник в сугубо крестьянской среде, но развивался под сильным влиянием ремесленного производства с иным типом культуры — посадским. Этот тип культуры представляет собой симбиоз городских и крестьянских традиций, испытавший на себе влияние фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, народного лубка и произведений профессиональных художников — живописцев.

Развитие

Уже в середине XIX века центр резного дела перемещается в Богородское, и Богородский промысел обретает самостоятельность. Большое влияние на формирование собственно богородского стиля оказало творчество таких мастеров как А. Н. Зинин, а несколько позже деятельность профессионального художника, коренного богородчанина П. Н. Устратова. Время 1840-70-е года XIX века, по мнению ряда специалистов — период расцвета богородского резного кустарного промысла.

Следующий этап развития игрушечного дела в Богородском связан с деятельностью в этой области Московского губернского земства в 1890—1900 годах. В 1891 году в Сергиевом Посаде организуется учебно-показательная мастерская, объединившая в себе функции научно-исследовательского и учебного заведений, а также осуществлявшая сбыт игрушек в России и за рубежом. Несколькими годами раньше в Москве, при поддержке С. Т. Морозова, был открыт Московский Кустарный музей. Фактически это было целое движение, возрождающее и поддерживающее в угасавшем народном искусстве национальную основу. В развитии богородского промысла значительную роль сыграли такие деятели земства и художники как Н. Д. Бартрам, В. И. Боруцкий, И. И. Овешков.

Профессиональный художник, коллекционер, и, впоследствии основатель и первый директор Государственного музея игрушки (ныне Художественно-педагогический музей игрушки) Н. Д. Бартрам одним из первых попытался сохранить и возродить старинные традиции. Однако, видя, что старые работы

не увлекают кустарей, он начал ориентировать их на создание работ в народном стиле, но по образцам профессиональных художников. Противником этого пути был художник и коллекционер А. Бенуа, который считал этот процесс искусственным спасением промысла.

В первое десятилетие после Октябрьской революции в Богородском сохранялись старые земские образцы, продукция промысла в большом количестве уходила на экспорт. В 1923 году была восстановлена артель «Богородский резчик», в которой продолжили свою работу мастера старшего поколения и Богородский промысел занимает одно из ведущих мест. Изменение общественного уклада стимулировало мастеров на поиски новых форм и художественных решений. Однако именно в то время возникает наметившаяся ещё в «земский период» проблема «станковизма». В 1930-х годах появляется так называемая игрушка-скульптура, отличавшаяся новизной темы и её раскрытия.

Одной из самых трагических дат в истории богородского промысла можно назвать 1960 год, когда была ликвидирована традиционная для художественных промыслов артельная организация труда и заменена фабричной. Этот процесс иногда метко называют «офабричивание» промысла. С этого времени начинает медленно умирать промысел, а на смену ему приходят понятия «художественная промышленность», «план», «вал» и другие абсолютно чуждые понятия. Через полтора десятка лет по злой иронии судьбы село Богородское с его своеобразным ландшафтом и особенности реки Куны привлекли внимание энергетиков. Ситуация на промысле усугубилась. Сносились бревенчатые дома с кружевными наличниками, вырубались сады, а вместе с ними уходили и традиционные богородские посиделки, простота сельского общения. Мастера-резчики переселялись в многоэтажные дома на верхние этажи, занятие традиционным ремеслом становилось все более проблематичным. Г. Л. Дайн еще в 1984 году писала в журнале «Декоративное искусство СССР»: «... маленькой жалкой кажется деревня рядом с наступающими на нее новостройками. Вероятно не спасет её теперь и охранная зона. Неизбежно будет меняться быт людей, их духовно-нравственный облик, значит будет трансформироваться и Богородское искусство.»

Особенности промысла

Богородская резьба выполняется при помощи специального «богородского» ножа («щучка»). Одной из отличительных черт промысла всегда являлось изготовление движущихся игрушек. Наиболее известна игрушка «Кузнецы», обычно изображающая мужика и медведя, которые поочередно бьют по наковальне. Эта игрушка, возраст которой, по некоторым данным, превышает 300 лет, стала символом, как богородского промысла, так и самого Богородского, войдя в герб посёлка

Игрушке «Кузнецы» более 300 лет. «Кузнецы» стала символом Богородского промысла. Стоит подвигать планками и тут же начинается бойкая работа. В четком ритме двигаются фигурки, в такт стучат по наковальне молотки. И игрушка «Курочки» — тоже долгожитель. Ею играли

дети еще во времена Пушкина и Лермонтова. В затейливой «потехе» с балансом заложена идея ритма, к которому ребенок чувствителен по своей природе. Весело смотреть, как в строгом порядке куры клюют нарисованные зерна. Сами механизмы их просты, но действия эффективны. Звук обостряет динамику игрушки.

Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, мужика и медведя, - потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой наковальне... Забавные игрушки, известные на Руси с незапамятных времен, стали основным народным промыслом для жителей подмосковного села Богородское.

Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, животных и птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина. Символом промысла до сих пор считаются «мужик и медведь» в различных сюжетных постановках, первой из которых стала подвижная игрушка «Кузнецы».

Филимоновские игрушки

Филимоновские игрушки родились в селе Филимонове Одоевского района Тульской области. Деревня находится около залежей хорошей глины. Возможно, это и определило ее промысел (легенда говорит, что жил в этих местах дед Филимон, он и делал игрушки). В основном же игрушечным делом занимались женщины. Уже с 7-8 лет девочки начинали лепить "свистушки". Работали зимой, в свободное от сельских трудов время. Затем игрушки продавали на ярмарках и базарах в ближайших уездных городах и в Туле. В настоящее время изготовлением глиняной игрушки в деревне Филимоново занимается мастерская керамических игрушек. Лепят фигурки вручную, затем их несколько раз сушат в натопленном помещении, обжигают в электрической муфельной печи в течение 12 часов при большой температуре (до 800 С) и расписывают без предварительной побелки (местная глина после обжига приобретает ярко-белый цвет). Расписывают игрушки здесь не кисточкой, а гусиным пером, используя анилиновые краски разведенные на яйце.

Старейшие мастерицы промысла, сохраняя традиции мастерства, темы и сюжеты игрушек, вносят свои дополнения и изменения. Звери и животные, выполненные художницами, отличаются по форме и росписи. Игрушки смешные, причудливые и в то же время простые по исполнению и очень выразительные.

Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных - коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц - курицы, петухи и многое другое. В отличие от дымковских все филимоновские игрушки - свистульки, даже барыни и кавалеры. Свисток всегда находится в хвосте зверей и птиц, которых они держат.

Местная глина особенная: вязкая, жирная, пластичная. Из нее вытягивают мастерицы всю фигурку сразу - при этом способе лепки, игрушки получаются грациозными, пластичными. Застывая, глина "садится", и тогда приходится снова "подтягивать", приглаживать изделия, отчего их форма еще больше вытягивается и удлиняется. И так происходит несколько раз, пока игрушка совсем не "замрет". После обжига начинают расписывать игрушку.

Сначала наносят желтые полоски и пятна, потом их обводят красным "перышком", потом зеленым, синим, иногда фиолетовым. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый - получается зеленый, красный на желтый дает, как здесь говорят, "жарный" (оранжевый). Роспись строится по традиционной схеме: бегут по форме

цветные полосы, чередуются со звучными локальными пятнами. Бывают и более сложные узоры, особенно на юбках барынь: ветвистая "елочка", яркая "ягодка", лучистая "звездочка", или "солнышко", сверкают, сплетаются в радостные узорные соцветия.

Круг обозначает в росписи солнце, треугольник - землю, елочки и ростки - символ растительности и жизни. Все эти узоры напоминают о связях человека и природы. Несмотря на то, что орнамент и колорит росписи очень просты, игрушки после росписи выглядят очень яркими и праздничными, выразительными и добродушными. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос.

Налепов в филимоновской игрушке мало, особенно если сравнивать с дымковской, где налепы играют не меньшую роль, чем роспись. Филимоновские мастера оформляют налепами лишь глаза животных, чем достигают особой выразительности образа. Эти игрушки трудно спутать с какими-либо другими, так как они имеют свои традиции в трактовке формы и росписи. У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с маленькими головками. Например, у барынь высокие колоколообразные юбки с незаметным расширением книзу, верхняя часть туловища по сравнению с юбкой кажется меньше. Маленькая головка заканчивается высокой изящной шляпкой.

Забавны игрушки, изображающие длинноногих и вытянутых солдат в характерных костюмах: френч в талию и полосатые штаны. Некоторые игрушки удивляют своей фантазией. Так, среди игрушек есть чудище с головой оленя. В руках у него курица, на спине сидит индюк, а на хвосте - цыпленок. Особой пластикой отличаются игрушки животные. У баранов, коров и коней маленькие головы на вытянутых шеях, а короткие ноги придают особую устойчивость всем фигурам. Все игрушки очень веселые, и когда их много - это праздник. Когда смотришь на собранные вместе филимоновские игрушки, то невольно появляется радостное настроение.

Особенности филимоновской игрушки. Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок, например «Любота» — сценка свидания влюбленных.

Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у

коровы — полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а конскую головку венчают небольшие конические ушки. Загадочна фигура медведя с зеркалом. Сказочный зверь сидит, широко расставив задние лапы, и держит в передних овальный предмет. Своей вытянутой изогнутой шеей он похож скорее на жирафа, только небольшая головка отдалённо напоминает медвежью.

Роспись игрушек. Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скудость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми.

Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент.

Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор.

Производство филимоновских игрушек сильно сократилось в начале XX века, но оставалось несколько мастериц (Е. И. Карпова, А. О. Дербенева, А. Ф. Масленникова и др.), не бросивших своего ремесла. В 1960-х годах усилиями искусствоведов и коллекционеров этот самобытный промысел был восстановлен. Сегодня в Одоеве открыта игрушечная мастерская. Современные филимоновские мастерицы, сохраняя традиционные приёмы лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более нарядной.

Дымковские игрушки

Дымковская игрушка – оригинальный глиняный промысел, зародившийся и сохранившийся исключительно на территории Вятского края (Кировской области), в слободе Дымково, где издавна селились печники и гончары. Мало какой другой регион России имеет столь яркий и самобытный символ, какой имеет Вятский край в виде дымковской игрушки.

История дымковской игрушки насчитывает около 400 лет. Первыми дымковскими игрушками были свистульки в виде коней, баранов, козлов и уточек, изготавливаемые к ежегодному празднику "Свистуньи", или "Свистопляски" – проводимому в честь погибших в битве 1418 года между вятчанами и устюжанами у стен Хлыновского кремля (Хлынов – старое название Кирова). Согласно преданию, ночью, не узнав друг друга, вступили в бой два дружественных друг другу войска. По случайно погибшим ежегодно справляли тризну. Позже она переродилась в народные гуляния. Празднество продолжалось несколько дней и было наполнено свистом вятчан из разноцветных свистулук. «Когда попадаешь на площадь и идешь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, ценой в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят...» («Вятские записки», В. Лебедев.).

В прошлом изготовление дымковской игрушки было семейным промыслом. В летние месяцы заготавливали глину, толкли вручную или растирали в краскотерках комовой мел, в остальное время - лепили, сушили, обжигали изделия, ближе к «Свистунье» белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками, украшали ромбиками золотистой потали. А весной на лодках привозили дымковскую игрушку в город на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых.

В конце 19 века промысел пришел в упадок. В 30-е годы 20 столетия в рамках возрождения некоторых народных промыслов была оказана поддержка возрождению и промысла дымковской игрушки. Несколько потомственных мастериц организовали артель "Вятская игрушка" при поддержке первого исследователя промысла – художника А.И. Деныпина. Игрушка лепится из местной красной глины по частям (в отличие от других игрушек, которые лепятся из единого куска глины). Перед обжигом игрушки высушивают и только потом обжигают. Раньше игрушки обжигали в настоящей русской печи, теперь обжигаются в муфельных печах.

Ранее обжиг игрушки производился русских печах. Сегодня обжиг производится в муфельных печах.

Обожженная дымковская игрушка имеет красно-коричневый, обыкновенный для глины цвет. Для побелки используется смесь мела и

молока, в которую окунают дымковскую игрушку. При этом поверхность покрывается плотным белым слоем. Для раскрашивания использовали сухие краски, растертые на яйце. Сейчас используется гуашь, разведенная на яйце. За 400 лет развития промысла, несмотря на разнообразие композиционных решений, устоялись определенные сюжеты дымковской игрушки, закрепились определенные оформительские приемы и определенная цветовая гамма. Дымковской игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Неразбавленные яркие краски создают ощущение радости жизни. Узоры имеют простые геометрические формы: круги, клетку, волны. В целом в каждой игрушке может быть использовано до 10 цветов. Вплоть до сегодняшнего дня дымковская игрушка изготавливается вручную, каждая игрушка – неповторимая авторская работа. По-прежнему основными мотивами дымковской игрушки являются кони, барыни, индюки, бараны, петухи, олени, а также групповые композиции. Исторически сначала основной тематикой были все-таки животные и женские фигурки. Позже, с развитием промысла, возникли и городские мотивы. Дымковской игрушке по-прежнему свойственна некоторая ирония: козлы и бараны наряжены в яркие шаровары, медведи играют на музыкальных инструментах.

Сегодня мастера соблюдают традиции дымковской игрушки, но все равно каждая мастерица (а промысел этот исключительно женский) старается выработать свой особый авторский стиль.

Городецкая роспись

Городец — город в нижегородском Заволжье, на левом берегу Волги. Он принадлежит к числу древнейших русских городов–крепостей. Городец — родина самых разнообразных промыслов. Он славился резьбой по дереву («глухая» домовая резьба), изготовлением инкрустированных мореным дубом донец (дощечка, на которую садится пряжа) прялок, городецкой росписью, резными пряничными досками.

Возникновение городецкой росписи связано с производством деревянных прялочных донец в деревнях, расположенных вблизи Городца. Производство донец способствовало зарождению оригинального местного живописного стиля.

Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – вот пантеон образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники и стиля резных городецких донец. К вставным фигуркам коней и людей из мореного дуба прирезались детали и сопутствующие мотивы – стволы и ветки деревьев, силуэты сидящих на них птиц. Композиционно поверхность инкрустированного донца разделялась на два-три яруса. В верхнем ярусе изображали двух всадников по сторонам цветущего дерева с птицей на ветвях, при корнях дерева изображали собачек. Второй ярус занимала орнаментальная полоса, в нижнем ярусе размещались жанровые сюжетные мотивы.

До сих пор живут в городецких росписях композиции с конями, всадниками, деревом и собачками. Разнообразны фантазии на тему прогулок кавалеров и дам, но из традиционных мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня олицетворяет представление о красоте и силе. В середине XIX века осуществляется переход от инкрустации донец к их росписи. Этот процесс начинается с подцветки резных донец. Мастера начинают оживлять цветом светлый тон древесины и вставки из черного дуба.

Более свободная техника росписи позволяла создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, позволяющего писать без предварительного нанесения контура. У каждого мастера были свои любимые оттенки цвета и их сочетание. При этом они использовали общие приемы для создания грамотного колорита. Городецкие мастера умели создавать равновесие красочных пятен на поверхности предмета, достигая единства колорита и завершенности росписи. Время сложения городецкой росписи занимает около 50 лет. Складывается стиль этой росписи, рождается городецкий орнамент, в котором определяющими становятся крупные цветочные формы и пятна, скупые и лаконичные. Кроме донец расписывали детские каталки и стульчики. Близко к стилистике расписных донец стояли росписи мочесников – лубяных коробов, в которые складывали мотки пряжи. Писали свадебные сюжеты с конями, женихами, посиделками: «пряжа и кавалер за беседой», «птица на дереве», «собака у дерева».

Период 1870-1900 гг., связанный с общим бурным развитием

промышленной деятельности жителей лесного Заволжья знаменуется окончательным сложением стиля городецкой росписи.

После упадка, пережитого промыслами в начале XX века и почти полного прекращения их деятельности в Первую мировую войну, возрождение было делом сложным. 1930-е годы организуются общественные художественные мастерские.

В 1951 году учреждается промышленная столярно-мебельная и художественная артель в селе Курцеве, председателем которой избирают Аристарха Коновалова, потомственного мастера городецкой росписи. Его мать и дядя, дед и прадед работали в промысле.

С 1954 года начинается производство детской мебели с городецкой росписью. В 1957 году открывается класс городецкой росписи в Семеновской профтехшколе. Очень медленно расширяется ассортимент изготавливаемых вещей, появляется знаменитый городецкий конь-качалка, начинают возрождаться сюжетные росписи. В 1960 году артель была преобразована в фабрику «Городецкой росписи», а в декабре 1965 года курцевская фабрика объединилась с городецкой мебельной фабрикой в одно предприятие, получившее общее название «Городецкая роспись». В 1969 году на фабрике создается экспериментально-творческая лаборатория, в которой начинает работать Фаина Никифоровна Касатова, в 1970 году туда же приходят А.В. Соколова и Л.Ф. Беспалова, Н.А. Столесникова. Появляются прекрасные мастерицы Л.А. Кубаткина, Т.Н. Рукина, П.Ф. Сорина, Г.Н. Тимофеева, Н.Н. Носкова. Именно с работой экспериментальной лаборатории связаны поиски в области новых сюжетных композиций.

Выбор первых работ пал на темы и композиции застолий с чаепитием у самовара. Все поиски основывались первоначально на старательном следовании приемам старых мастеров. Одновременно шел поиск типа изделий, в росписи которых целесообразно помещать сюжеты. Эта работа велась при помощи Института художественной промышленности. Наиболее оригинальной работой этих лет стало прямоугольное панно Лилии Федоровны Беспаловой «Художественный совет». В этой композиции в схему традиционного городецкого застолья вместо посуды и самовара включены художественные изделия городчан. Под руководством художников лаборатории постепенно улучшается качество работы городецких мастериц, 60 из которых начинают работать в авторской группе. Они расписывают хлебницы, декоративные настенные тарелки, полочки с комплектами поставков или разделочных досок, пирожные доски, поставки, ларцы и др. Господствующий цвет городецких росписей или ярко-желтый хром или киноварь. Они обычно являются доминантой колорита, фоном всей росписи в целом; синий, зеленый и иногда «разбеленные» тона (розовый, голубой) используются для написания узора, черный и белый – для проработки деталей.

Мотивы городецкой росписи.

Наиболее распространенными мотивами являются: цветы — розы, купавки с симметричными листьями, животные - конь, птица. Всадники,

кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – традиционны для сюжетной Городецкой росписи.

Композиция. Существует три вида композиции в Городецкой росписи: цветочная роспись; цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица»; сюжетная роспись. Такое деление является условным, так как сюжетная роспись не обходится без цветочных мотивов, она разнообразна по схемам построения. И даже если изделия с городецкой росписью выполнены на основе одной композиции, но в разной цветовой гамме, можно не сразу уловить сходство.

Цветочная роспись. Этот вид чаще всего используется, он наиболее прост в исполнении. В менее сложном варианте на работе может быть изображен один цветок с расходящимися от него листьями. В более сложном варианте, например, на боковых стенках часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом. В цветочном орнаменте можно выделить следующие наиболее распространенные типы орнамента: «Букет» - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных досках или блюдах. «Гирлянда» - это разновидность «букета», когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

Жостовская роспись

Жостовская роспись - древнее и потрясающе красивое ремесло. Отличие Жостово от других росписей - обилие красок, яркие и ни с чем несравнимые тона, реалистичность цветов и птиц и др. элементов. К сожалению со временем мы стали забывать наши традиционные росписи. Но с недавних пор, благодаря разным творческим студиям, которых становится все больше и больше, традиционные росписи набирают большую популярность. Люди хотят обучаться этому мастерству. Современная Жостовская роспись используется сейчас во всем, начиная от украшений и заканчивая росписью элементов интерьера. Это своеобразное и красивое ремесло украшает наш быт.

История Жостовской росписи

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII в. на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии — Жостове, Троицком, Новосельцеве и др. Скоро московский промысел стал ведущим. В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредоточено в деревне Жостово Московской области и в Нижнем Тагиле. С первой половины XIX века мастерские по производству расписных подносов работали в нескольких деревнях Московской губернии: Осташкове, с. Троицком, Сорокине, Хлебникове и др. Жостовская фабрика ведет свое начало от мастерской (открытой в 1825 году) откупившихся на волю крестьян — братьев Вишняковых. В 1928 году несколько артелей, образованных на базе мастерских после революции, объединились в одну — «Металлоподнос» в деревне Жостово, которая в дальнейшем (1960 г.) была преобразована в Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Техника Жостовской росписи

Изготавливаются подносы из обычного листового железа. Выкованные изделия грунтуют, шпаклюют, шлифуют и лакируют, что делает их поверхность безукоризненно ровной, затем расписывают масляными красками и покрывают сверху несколькими слоями прозрачного бесцветного лака. Наиболее важной операцией, требующей подлинного творчества, является роспись. Сюжеты росписи - цветочные и растительные орнаменты и бытовые сценки из народной жизни, пейзажи, сценки народных гуляний, свадеб и чаепитий. Самым распространённым видом жостовской росписи становится букет, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. В этом построении можно видеть определённое отражение композиции станкового натюрморта XIX века, заключённого в

золочёную рамку. Но сам мотив получил более декоративное и условное истолкование, чем в станковых картинах. Он становится частью декоративной вещи, специальные приёмы позволяли мастерам органично вписать, как бы «вплавить» его в лакированную поверхность подноса. Букет превратился в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой более скромные анютины глазки, выюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и лёгкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками.

Изображение словно рождалось из мерцающей глубины, растворяясь в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими букетами на поверхности. Чуть «утопленные» в фоне цветы казались лёгкими полуобъёмными, тактично данные ракурсы и повороты венчиков не прорывали зрительно плоскости предмета. Техника жостовской росписи как и сама роспись каждого подноса своеобразна и неповторима, ибо выполняется без каких бы то ни было образцов. За подкупающей лёгкостью и непринуждённым артистизмом письма, кроется огромное мастерство, выработанное поколениями талантливых в прошлом безвестных крестьянских художников.

Пишут жостовские художники масляными красками, мягкими беличьими кисточками. Во время работы художник держит поднос на колене и, когда необходимо, поворачивает его. А рука с кистью опирается на деревянную планочку, лежащую поперёк подноса. Художник сначала лишь намечает будущую роспись, рисует свободно быстрыми и точными мазками. И даже повторяя рисунок, мастер импровизирует, добавляет что-то новое.

Выполняется роспись в 4 этапа:

1. Начинается с «замалёвки», разбеленными красками намечается общий силуэт изображения, расположение основных пятен. Замалёванные подносы сушатся в печах в течение нескольких часов.

2. Следующими этапами, «тенежкой» и «прокладкой», строятся формы цветов и листьев; сначала наносятся прозрачные тени, затем плотными яркими красками «прокладываются» светлые места росписи.

3. После этого следует «бликовка», то есть нанесение белильных мазков, уточняющих все объёмы.

4. Завершается роспись изящной графикой «чертёжки» и «привязки». Упругие линии «чертёжки» легко обегают по контуру лепестки и листья, выразительно подчёркивая по контрасту их сочную живопись. Мелкие веточки, не случайно называемые «привязкой», смягчают переход к фону. Эти сложившиеся в промысле традиционные приёмы каждый мастер использует по-своему, творчески обыгрывая декоративные возможности кистевого письма (например «бликовка» может мягко «сплавляться» с «прокладкой», а может чётко выделяться на ней).

В результате появляются бесконечные варианты сходных мотивов и образов, но никогда не увидишь среди них буквальных копий или повторений. Так что каждый поднос – это уникальная авторская работа. Иногда живопись светится особым мерцающим светом. Это мастер использовал в картине

перламутровые фрагменты, накладывая их прямо на поднос. Ярко выразительны средства искусства Жостово. Ему присущи своя художественная система, живописные приёмы и самобытный стиль, сложившиеся из сплава орнаментальных народных росписей и освоенного народными мастерами реалистического живописного натюрморта. Искусство Жостово основано на выработанных поколениями приёмах письма, без которых его артистичное мастерство было бы невозможно. Оно рождается в самом процессе своеобразной живописи-росписи, сочетающей строгую последовательность и отточенность ремесленных приёмов с импровизационностью творчества. Обаяние искусства Жостово в искренности, непосредственности его содержания и выразительных средств. Оно демократично во всех своих проявлениях, для его восприятия не нужно специальных знаний и подготовки. Садовые и полевые цветы - как реальные, так и рождённые фантазией художника, собранные в букеты и раскинувшиеся венками и гирляндами - эта тема находит живой отклик у каждого человека, пробуждает чувство прекрасного.

Работы в технике Жостовской росписи

Сегодня декоративная живопись находится на подъеме. Это не означает, что в жизни промысла нет сложностей и проблем. Они существуют во всех сферах нашей культуры, которой приходится противостоять современной безоглядной коммерциализации. Жостово подражают, пытаются подделываться под стиль и даже авторские манеры художников. Коллектив, работающий в промысле, обладает высочайшим профессионализмом, достигнутым многолетним упорным трудом и творческими поисками, совершенствованием мастерства и постоянной ориентацией на лучшие образцы из наследия старых мастеров. К этому надо добавить изучение истории искусства, классического натюрморта и разных видов русского прикладного и народного искусства, пополняющих "творческую копилку" мастеров.