

Н. А. Горяева О. В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека

Н. А. Горяева О. В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

5

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Горяева Н. А., Островская О. В.
Под редакцией Б. М. Неменского

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5 класс

- Учебник
 - Рабочая тетрадь
 - Рабочие программы. 5 – 8 классы
 - Уроки изобразительного искусства.
- Поурочные разработки

ISBN 978-5-09-037890-1
9 785090 378901

Дополнительные материалы к учебнику
размещены в электронном каталоге
издательства «Просвещение»
на интернет-ресурсе www.prosv.ru

УДК 373.167.1:745/749
ББК 85.12я72
Г71

На учебник получены **положительные экспертные заключения** по результатам **научной** (заключение РАН № 10106-5215/114 от 05.10.2011 г.), **педагогической** (заключения РАО № 339 от 29.01.2014 г., № 114 от 05.02.2015 г.), **общественной** (заключения РКС № 345 от 07.02.2014 г., № 771 от 01.04.2015 г.) экспертиз.

Руководитель проекта —
народный художник России, академик РАО и РАХ
Б. М. Неменский

При подготовке данного издания использованы
иллюстративные материалы ©«РИА Новости», Фотобанка Лори

Обложка, макет и электронная верстка
художника **А. П. Асеева**

Г71 **Горяева Н. А.**
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Н. А. Горяева, О. В. Островская ; под ред. Б. М. Неменского. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 191 с. : ил. — ISBN 978-5-09-037890-1.

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5–8 классы».

Учебник знакомит с русским народным декоративно-прикладным искусством, традиционными художественными промыслами, современным искусством, а также с ролью декоративного искусства в жизни человека и общества.

По каждой теме даётся система практических художественно-творческих заданий, исследовательских проектов и обобщающих вопросов для учащихся.

В конце учебника — методические рекомендации для учителей и родителей.

УДК 373.167.1:745/749
ББК 85.12я72

ISBN 978-5-09-037890-1

© Издательство «Просвещение», 2012, 2014
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2012, 2014
Все права защищены

Дорогой друг!

Перед тобой новая книга об искусстве. Она откроет тебе удивительный мир декоративно-прикладного искусства. Это особый мир. Ты поймёшь, почему он называется *декоративным* и почему *прикладным*. Каждый человек всю жизнь окружён произведениями этого искусства. Значит, стоит его знать и понимать.

Работая с этой книгой, ты узнаешь, зачем в обществе людей возникло такое искусство.

Ты узнаешь и то, почему *язык декоративно-прикладного искусства* условен, сильно отличается от языка, например, картин или иллюстраций и вообще — что такое язык искусства.

Как и раньше, перед тобой предстанут искусство твоей Родины и искусства разных стран и народов.

И помни, человек познаёт не только умом, но и руками. И главное — сердцем! В искусстве иного познания нет.

Желаем тебе радостей этого познания — радостей творчества!

Б. Неменский

ЧАСТЬ

1

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Древние образы в народном искусстве	12
Убранство русской избы	20
Внутренний мир русской избы	30
Конструкция и декор предметов народного быта	36
Русская народная вышивка	44
Народный праздничный костюм	50
Народные праздничные обряды	60

ЧАСТЬ

2

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Древние образы в современных народных игрушках	66
Искусство Гжели	76
Городецкая роспись	82
Хохлома	86
Жостово. Роспись по металлу	92
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте	96

ЧАСТЬ

3

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Зачем людям украшения	106
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	108
Одежда говорит о человеке	118
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы	134

ЧАСТЬ

4

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное выставочное искусство	142
Ты сам мастер	168

К учителям и родителям	190
------------------------	-----

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Ты живёшь в окружении самых разных предметов, встречаешься с ними и дома, и на улице.

Среди этого многообразия есть скромные на вид, будничные бытовые предметы, которые преданно служат человеку. Но есть и такие, которых удостоил особого внимания художник: они искусно украшены, нарядны и по-своему неповторимы. Эти художественные предметы относятся к области декоративно-прикладного искусства.

Слово **декор** в переводе с латинского языка означает **украшать**. Декоративный — значит украшенный, нарядный. Действительно, очень красивы и нарядны бытовые изделия, которыми человек пользуется в повседневной жизни: расписная посуда, ткани, одежда и т.д.

При этом декоративным может быть не только убранство предмета, но и его форма, конструкция. Изящная форма вазы для цветов или деревянного ковшика в виде птицы-утицы уже сама по себе декоративна, но когда она соединяется с причудливым узором, стелющимся по её поверхности, то декоративность как бы усиливается.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО — самое древнее искусство: оно возникло ещё в первобытные времена, отделённые от нас тысячелетиями. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку. Потому оно и прикладное, что используется в полезных целях.

Предметы, изготовленные в глубокой древности, как бы запечатлели движение живой, подвижной человеческой руки. Например, чуть плоский, удлинённый деревянный ковшик с ручкой в виде утиной головы на изогнутой шее воспроизводит форму сложенной для питья ладони. Но вместе с тем чувствуется, что

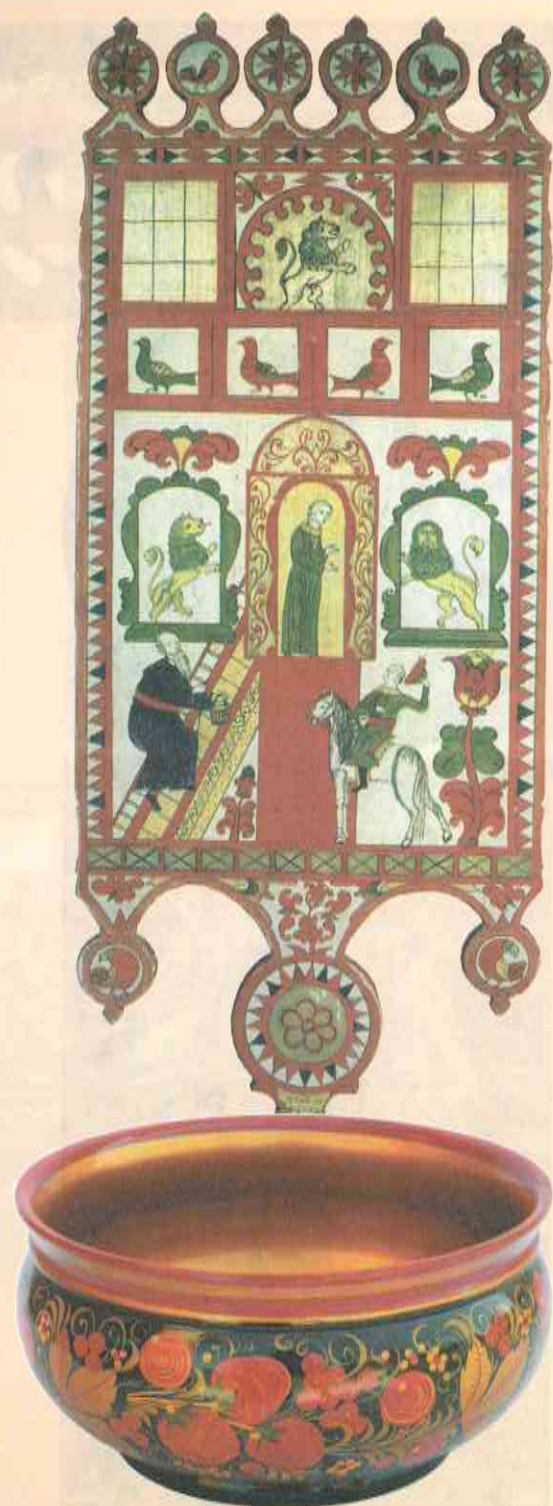
руки, которые мастерили эту небольшую вещь, держали и живую птицу, ощущали мягкую округлость её формы, гибкость упругой шеи. Всё это переносилось в создаваемый предмет, делая его ещё более одухотворённым и выразительным. Создавая первые вещи, древний человек постепенно укреплял свой опыт работы с глиной, камнем, деревом и другими материалами. Появлялись первые изображения — древние орнаменты, так зарождалось декоративно-прикладное искусство. За многие века, отделяющие нас от тех давних времён, человек сумел создать огромное множество произведений декоративно-прикладного искусства, выразив в них своё отношение к жизни.

Сегодня декоративно-прикладное искусство, как и в былые времена, создаёт среду, в которой живут люди, украшает их повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Разве можно хоть на одну минуту представить свой дом без любимых предметов и вещей, созданных художником! Без них, наверное, исчезла бы особая атмосфера близкой и родной тебе среды.

Но самое главное, **это искусство организует общение людей**, строит их отношения, привносит в жизнь общества определённый смысл и порядок.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. Можешь ли ты ответить на вопрос: «Сколько на нашей планете живёт народов?» Затрудняешься? Их действительно очень много. Но у каждого народа в процессе его исторического развития складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания, созвучные краскам родной природы. При создании предметов использовались разнообразные материалы — глина, дерево, камень, ткань, кожа, металл и др. Каждый материал даёт множество возможностей для создания оригинальных произведений декоративного искусства.

Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в толщу веков. Это уникальное **крестьянское искусство** и традиционные **художественные промыслы, классическое декоративно-прикладное искусство**, пользующиеся всеобщим признанием, а также **современное профессиональное декоративное искусство**.

Ты встретишься в учебнике с прекрасными памятниками крестьянского бытового искусства, рождённого красотой родной земли и самой народной жизнью, повседневным бытом. Узнаешь о том, какая глубина, мудрость и сила заключены в них, и о том, что деревянная фигурная посуда, прялки, льняные полотенца с ткаными и вышитыми орнаментами — это одновременно и бытовые вещи, и высокое искусство. Ты познакомишься с ярким, жизнерадостным искусством традиционных художественных промыслов и поймёшь, что народное искусство является источником любого искусства.

Декоративно-прикладное искусство имеет особый **образный язык**. Ему свойственны конструктивная ясность формы, обобщённость, выразительная условность изображений и орнаментальность. Все природные мотивы: птицы, цветы, растения, животные, а также человек — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности или в изобразительном искусстве. Они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный образ, лишённый мелких деталей и подробностей. Чаще всего природный мотив становится элементом узора или орнамента, стелющегося по поверхности изделия. Нужно знать язык искусства. Разве, не умея читать, т.е. не зная языка, ты сможешь узнать, о чём написано в книге или что хотел выразить художник своим произведением?

В декоративно-прикладном искусстве **художественные средства** — форма, объём, линия, цвет, фактура — используются при работе с разными материалами по-своему.

Например, форма изделия из металла может быть отточена изящной, с тончайшими деталями — высокой, стройной ножкой и тонкой, причудливо изогнутой ручкой. А форма изделия из обожжённой глины — керамики — едва ли может быть столь изящной из-за вязкости и мягкости материала. Изделия из керамики более монолитны, цельны, с мягкими, округлыми очертаниями.

Каждый раз, встречаясь с произведениями декоративно-прикладного искусства, ты будешь осваивать их образный язык, открывать для себя красоту и смысл декоративных элементов, которые и делают вещь художественной. Знакомясь с произведениями искусства, ты будешь видеть в них взаимосвязь уже знакомой тебе декоративной, конструктивной и изобразительной деятельности.

Изучая декоративно-прикладное искусство, ты всегда будешь ставить вопросы «что?», «как?» и «зачем?».

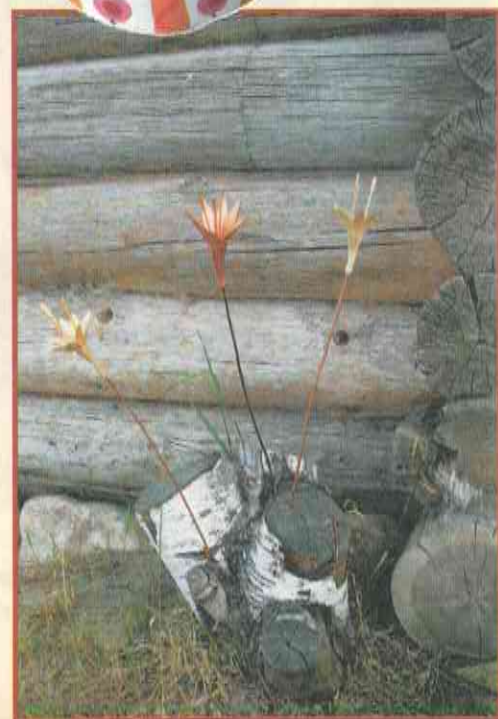
Вопрос **что?** поможет тебе внимательно посмотреть на внешний облик предмета, понять его предназначение, оценить художественные качества.

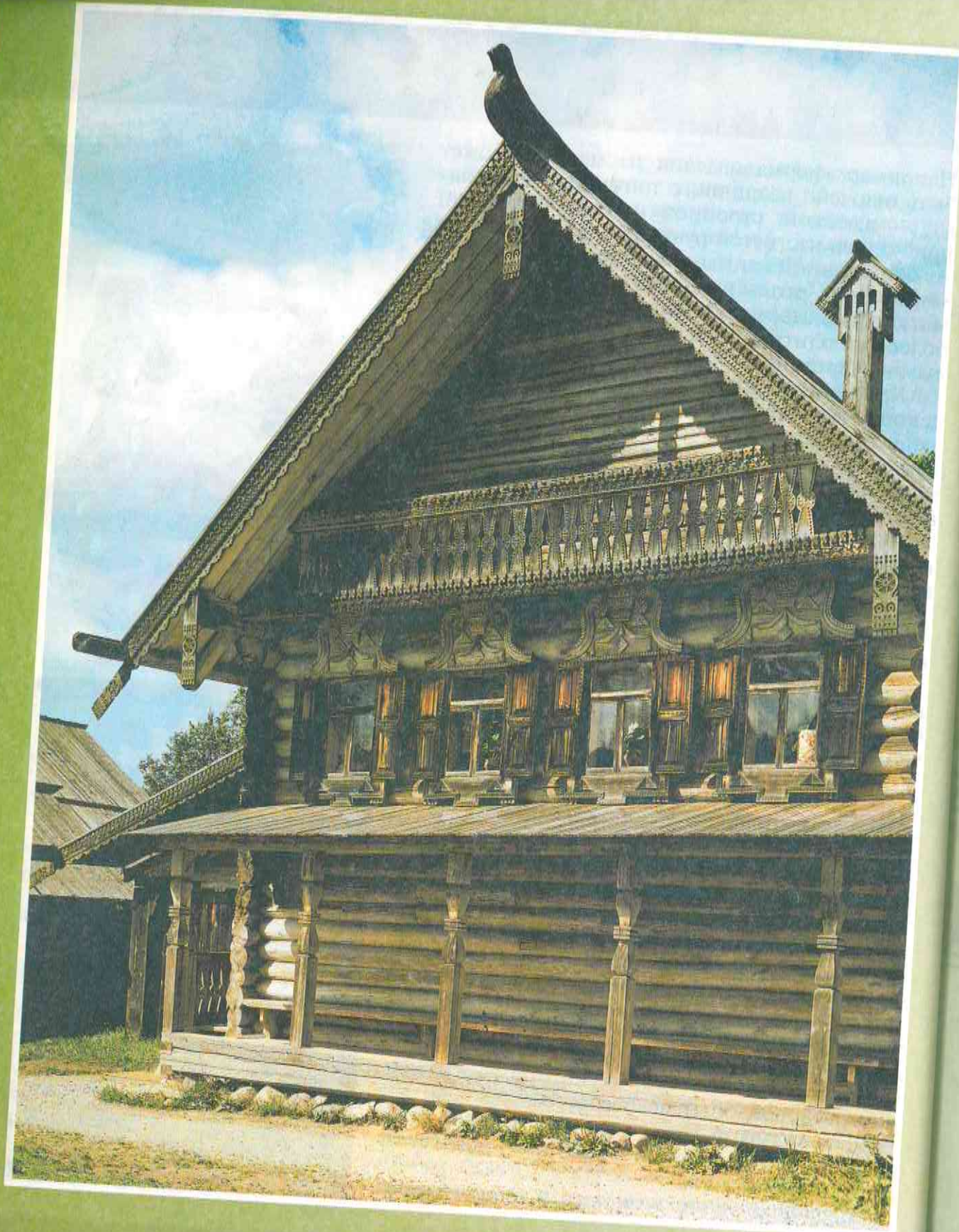
Вопрос **как?** заставит внимательно всмотреться в оформление, декор предметов, увидеть, как выполнена роспись, резьба по дереву, вышивка.

Ответ на вопрос **зачем?** поможет приоткрыть глубинные смыслы, которыми наполнен образный строй вещи: например, «зачем люди украшали простые предметы знаками солнца, птицы, древа?», «зачем помещали конька на крышу?» или «зачем фараоны носили причудливые головные уборы, украшенные змеиными головами?» и т.д. Ответы на эти вопросы помогут понять и полюбить декоративно-прикладное искусство, в котором отражён многовековой опыт человечества.

Давай вместе открывать для себя красоту этого удивительного многогранного искусства!

В добрый путь познания и творчества!

ЧАСТЬ

1

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Ты познакомишься с произведениями искусства, рождённого в крестьянской среде. Ты узнаешь, что выражают древние образы и символы. Это поможет тебе понять и полюбить народное искусство.

Древние образы в народном искусстве

Декоративное искусство, созданное мастерами прошлого, сохранило народную мудрость, веру людей в добро, счастье.

Сказочная птица, горделивый конёк, женская фигурка, диковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значат, какой несут в себе смысл?

Ещё наши далекие предки украшали свои изделия простейшими **орнаментами**. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от злых защититься и делал это при помощи своего искусства, при помощи тех условных изображений, которые оставляла на теле изделия его рука.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала *землю*, волнистая или зигзагообразная линия — *воду*, вертикальные линии превращались в *дождь*; *огонь*, *солнце* изображались крестом или кругом с крестом.

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры на нём как бы рисуют картину мира. Вверху зигзагообразная линия символизирует небо с запасами воды. Посредине движущееся солнце и косые линии — дождевые струи. Внизу две параллельные линии — земля. Этим орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть прольётся дождь».

Глиняный сосуд и рисунок с него

Древний земледелец, выстраивая свои отношения с окружающим миром, наделял природные явления действиями, чувствами, присущими живым существам, облекая их в форму птиц, животных, фантастических существ. Тем самым человек выражал свои представления о мире **в образах**. Эти образы сохранились в народном крестьянском искусстве до сих пор.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение. Народные традиции сохранились как часть культуры нашего народа.

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля хлеб родит, а небо», — говорит русская пословица. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солёными кругами — символами солнца! Мать-сыра земля, конь, птица — все эти образы стали элементами древнего языка символов народного крестьянского искусства.

Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней как символ прихода весны можно найти в разных видах народного творчества. Образ солнца, света соединился с образом матери-земли.

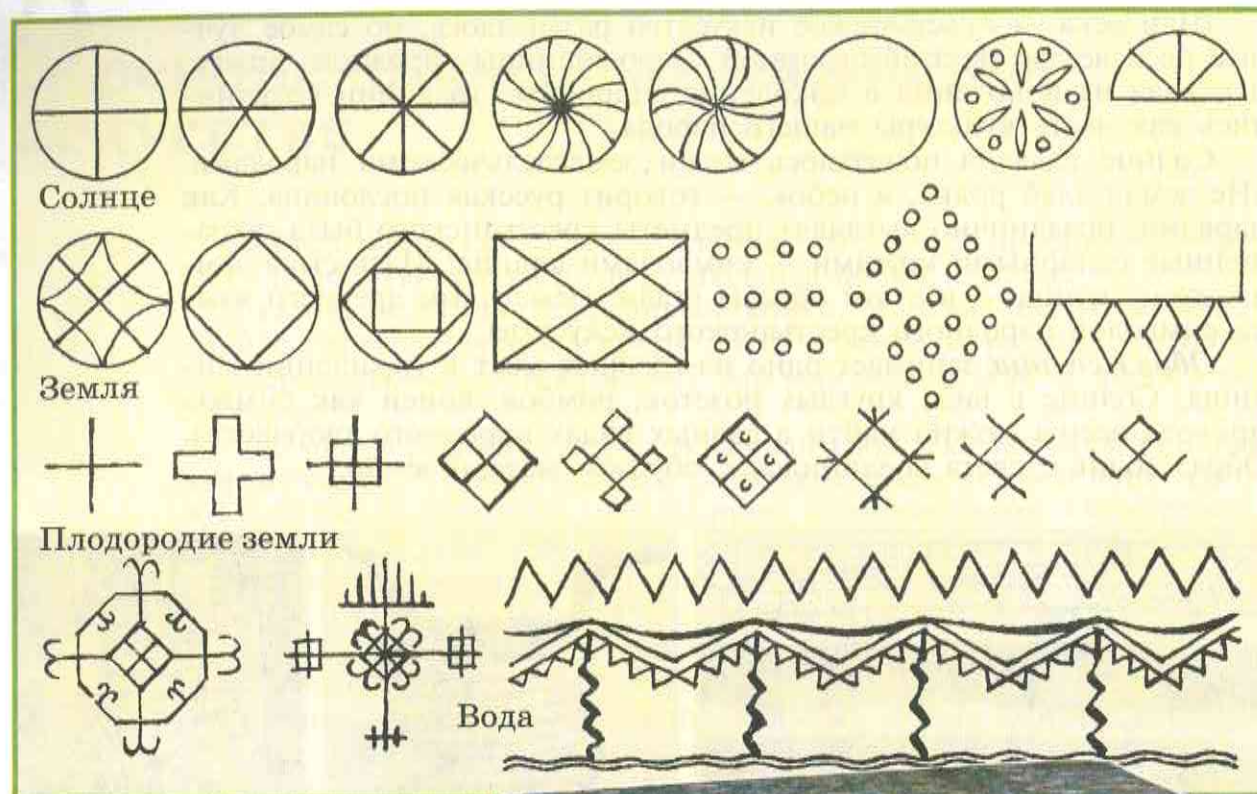
Солнцеворот. Вышивка на переднике. Тульская губерния, начало XX в.

Сундук с символами солнца. Архангельская губерния, XIX в.

Шайка бондарная. Русский Север, XVIII в.

Фрагмент подзора. Вышивка. Тверская губерния, XIX в.

Расписная прялка. Русский Север, XIX в.

Символы солнца, земли, плодородия и воды в народной резьбе, росписи по дереву и в вышивке

Сундуки с символами дождя и солнца. Начало XX в.

Соляные знаки и растительные мотивы. Конец полотенца. Орловская губерния, XIX в.

Русский крестьянин истари жил землёй. Землю, её плодородие он связывал с **образом матери**-сырой земли. Женская фигура — это божество, выражавшее представления о земле, которая родит урожай, и о женщине — продолжательнице рода. Называют этот образ по-разному: мать-сыра земля, великая богиня земли и плодородия, Макошь, что означает «мать хорошего урожая».

Женская фигура связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками. Как условно решена женская фигура! Вместо головы у неё изображение ромба — древнего знака солнца.

Посмотри, как перекликается этот образ в *вышивке* с образом *глиняной фигурки*, — тот же жест поднятых к небу рук. В нижней части таких глиняных фигур изображались символы солнца, проросшие зёрна. Женская фигура с устремлёнными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека.

Богиня с предстоящими птицами. Фрагмент вышивки на полотенце. Архангельская губерния, XIX в.

И. и Е. Дружинины. БАБА С ПТИЦАМИ. Глина, 1947 г.

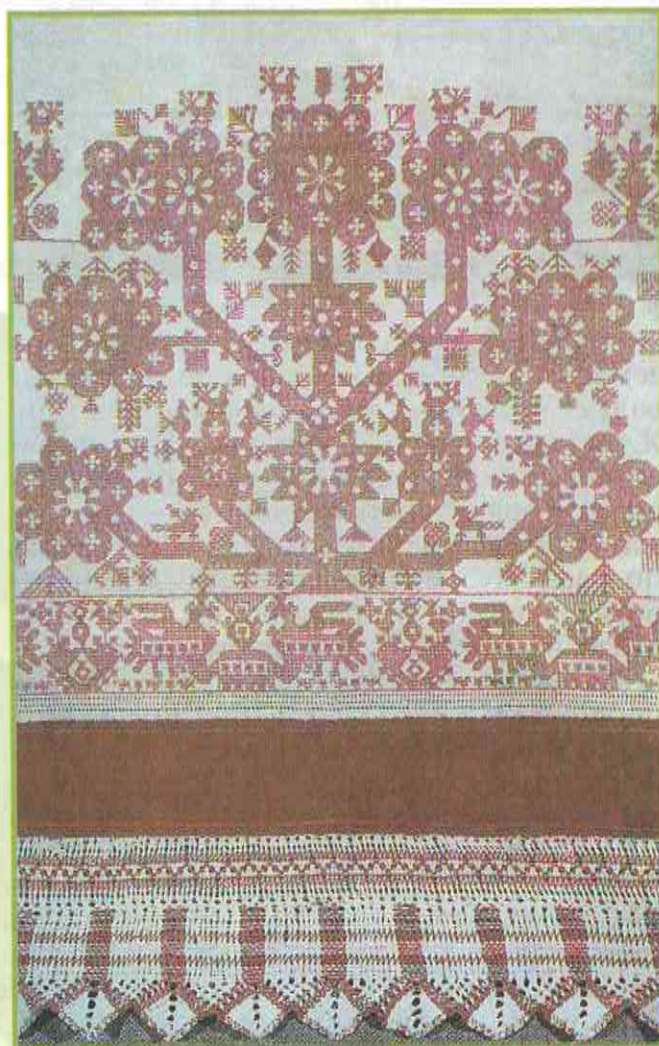

В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — раскидистое дерево с крупными цветами, плодами, чудо-птицами, сидящими на ветках. Это **древо жизни**. В народных представлениях древо жизни было символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение рода.

Древо жизни. Пряничная доска, XIX в.

Древо жизни. Роспись в избе, XIX в.

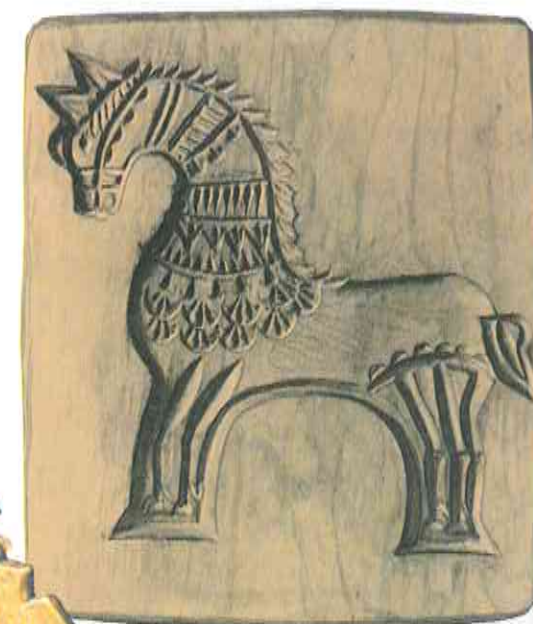
Древо жизни. Вышивка на полотнце. Псковская губерния, XIX в.

Пряничные доски. XIX в.

Ковш-черпак. Поволжье, XIX в.

Ковш-наливка. Вологодская губерния, XVIII в.

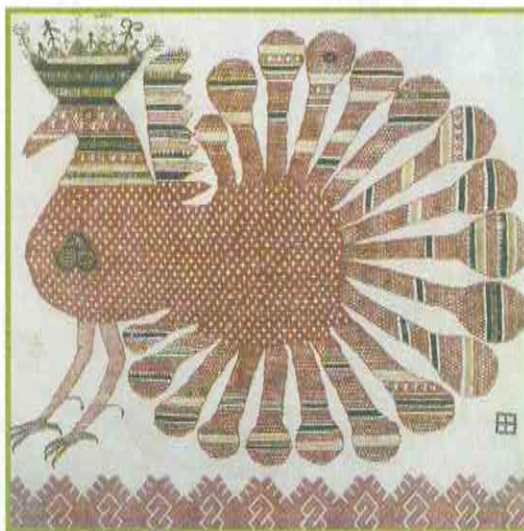

Конь — один из древнейших и любимых образов народного искусства. Конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца. Конь олицетворял движущееся по небу солнце.

В поэтических представлениях народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, отпирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Всадник часто предстаёт в образе святого воина Егория храброго.

г. Березники
Библиотека
школа им. М. Горького

Взгляни, какие разные *птицы*! Вот торжественно-нарядная, важная птица-пава с пышным хвостом, поднятым крылом на вышитом полотенце. Она напоминает волшебную жар-птицу, вся будто проросла весенними веточками. Настоящая птица света, солнца! В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимнюю стужу и приносят на крыльях весну красную, тёплое летушко. Люди особенно готовились к встрече весны, выпекали печенье в форме птиц — жаворонки. С песнями-закличками обращались они к жаворонку, кулику, ласточке, прося принести весну на хвосте.

*Жаворонки-жаворонки,
Прилетите к нам,
Принесите весну
На своём хвосту.*

Пряничная доска. XIX в.

Пряник. Нижегородская область, 1926 г.

Птица-пава. Фрагмент полотенца. Вышивка. Архангельская область, 1950 г.

Полотенце с птицей. Вышивка. Ярославская губерния, XIX в.

Как ты сумел убедиться, все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином-земледельцем, для которого засеянная хлебом пашня была как благо, подаренное землёй и небом. Люди в старину были мыслителями, и поэтому в эти образы они вкладывали свои поэтические представления о мире, в котором жили и который осваивали.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни рисунок на тему одного из древних образов в узорах вышивки, росписи и резьбе по дереву (мать-земля, древо жизни, птица света, конь и др.). Преврати реальный образ в символический знак, добиваясь в рисунке обобщённого изображения, исключая мелкие, ненужные подробности. Смело украшай, фантазируй! Создавая свой образ в орнаменте народной вышивки, включай в работу красный цвет. Используй гуашь или восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая свой образ в резьбе по дереву, используй сангину и уголь. Они помогут тебе передать теплоту дерева.
2. Вылепи из пластилина или глины пластину-пряник с образами солнца, древа жизни, птиц и т.д. Укрась пряник рельефным орнаментом.
3. Начни вместе с ребятами коллективный проект «Традиционное крестьянское искусство». Подбери в книгах, журналах, Интернете вместе со взрослыми изображения древних образов в росписи, резьбе по дереву, вышивке, народной игрушке.

Детская работа. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Какими древними знаками-символами декоративно-прикладное искусство рассказывает о мире? Что они выражают?
2. Как отразились в древних образах народного крестьянского искусства поэтические представления наших предков об устройстве мира, земле, её плодородии?
3. Чем отличаются, например, образы коня друг от друга в разных видах народного творчества?

Убранство русской избы

Среди полей, в окружении лесов, на холмистых берегах рек — древнейших водных дорог стоят потемневшие от времени величавые избы.

*Глаголем, кошелем и брусом
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманым мужицким вкусом
И каждый со своим лицом.*

В. Федотов

Северные избы смотрятся величавыми хоромами. Совсем другое дело — избы средней полосы России. В сравнении с северными они выглядят более приземистыми, низкорослыми, однако в них есть своя особенная красота и стать.

Крестьянский дом называли родным, родимым, как называют дорогого человека. Дом-кров по своей значимости находился в одном ряду таких понятий, как жизнь, добро, родная земля.

Что значило построить дом? Возводя его, человек как бы отгораживался от большого пространства стенами, крышей, присваивал себе малую его часть. В устройство своего жилища человек стремился привнести порядок, образно осмыслить его, что значило отобразить, наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

Крыша и верхняя часть дома связывались в народных представлениях с небом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землёй, а подклёт (подполье) — с подземным миром. Крестьянский дом становился словно маленькой Вселенной, символизируя связь человека с космосом.

Кошель. Северная русская изба. XIX в.

Глаголь.
Дом зажиточного
крестьянина.
Владимирская
губерния,
XIX в.

Конь-
охлупень
на крыше
избы

Познакомимся с декоративным убранством избы, откроем тайну, хранящуюся в образном строе избы.

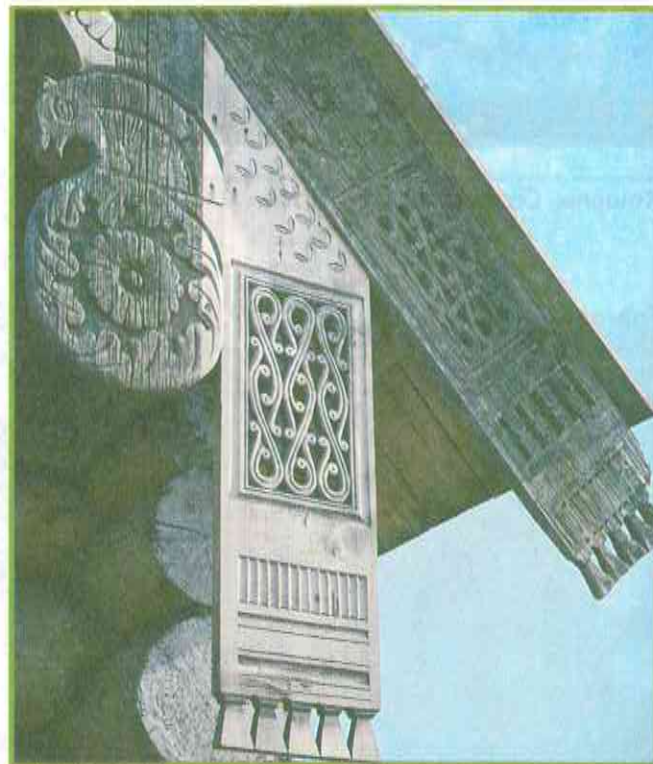
Взгляни на крышу дома. Её венчает горделивый **конь-охлупень**. Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землёй как птица, которая заботливо накрыла большими крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажется, что конь-птица охраняет домашний очаг.

Конь в поэтических представлениях народа был олицетворением силы, добра и красоты, он символизировал солнце, движущееся по небу.

Рассмотри прорезное узорочье. **Доска-полотенце** украшает спереди верхнюю часть избы, а **доски-причелины** спускаются по краю крыши. Резные круглые розетки и полурозетки на них — это символическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри, ромбы и прямоугольники, а также ряды небольших отверстий — это символы земли.

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели запечатлеть в образном строе верхней части фасада избы, которая называется **фронтон**.

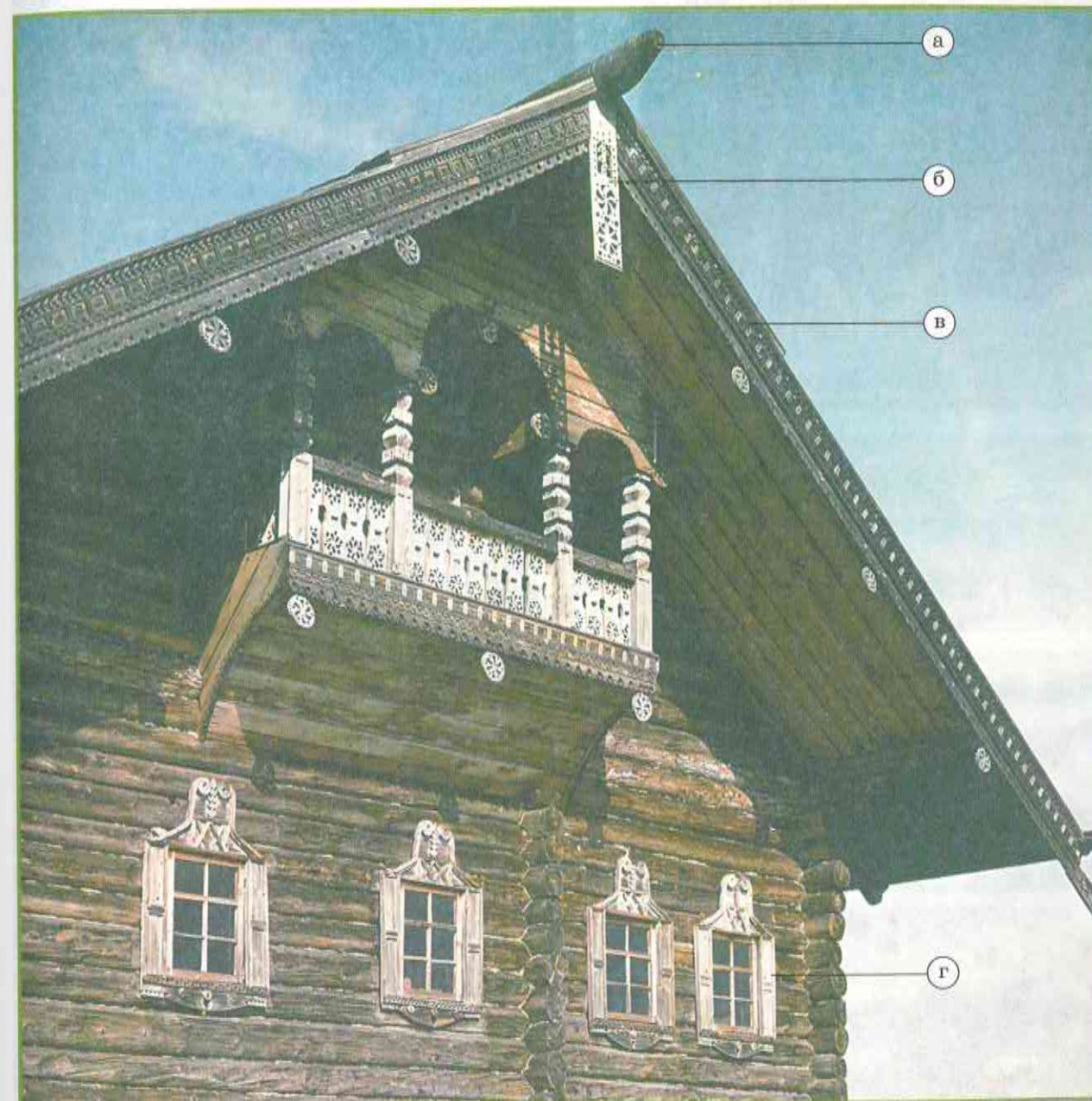
Солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, на конце причелины с левой стороны фронтона — утреннее восходящее, а с правой стороны — вечернее заходящее.

Резные причелина и полотенце избы, жёлоб (водосток). XIX в.

В богатом убранстве причелин можно увидеть зигзаги, различные выступы. Их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. Что они обозначают?

Наши предки-земледельцы знали цену пролившейся на землю с небес живительной влаге. Они считали, что дождь берётся из каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды, т.е. **«небесных хлебай»**.

Фасад северной избы. XIX в.

Декоративные элементы убранства избы: а) конь-охлупень; б) полотенце; в) причелина; г) наличник

Посмотри, как нарядно украшены резьбой *избы Поволжья* и других регионов средней полосы России.

Особенно нарядны **фронтон** и **наличники** окон. Поверхность фронтона словно разрослась причудливыми травами, цветущими кустами. На **лобовой доске**, которая идёт по верху бревенчатого сруба, стелются ветви растений, обитают фантастические существа: полулюди-полурыбы, волшебные птицы, добродушные львы.

Такую резьбу называли глухой, долблёной, а ещё корабельной. Рубили и украшали избы Поволжья те же плотники и резчики, которые в зимнее время делали корабли и украшали их резьбой. Повсюду разнеслась слава о незаурядном мастерстве поволжских резчиков!

Посмотри, как пластична волнообразная линия, очерчивающая изображения сказочных существ, завитков растений на лобовой доске.

Лобовые доски крестьянских изб. Резьба и роспись по дереву. Нижегородская губерния, XIX в.

Фронтон крестьянской избы со светёлочным окном. Фрагмент. Поволжье. Нижегородская губерния, XIX в. Изба. Владимирская губерния, XIX в. Декоративное убранство избы

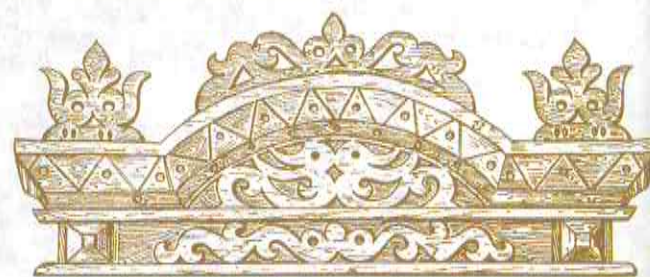
Дом смотрел на мир окнами-очами. Через передние окна в избу входили свет солнца, новости деревенской жизни. Окно связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так торжественно-наряден был декор окон. **Наличники** с пышным навершием выглядели как драгоценная оправа.

Обрати внимание на **конструкцию наличников**, на **причудливый растительный орнамент**, на **единство конструкции и орнамента**.

Резные узорчатые доски наличников люди оберегали, их переносили со старых разрушившихся домов на новые, а создавая новые детали украшений, следовали традиционным образам и формам. Так сохранялись народные традиции.

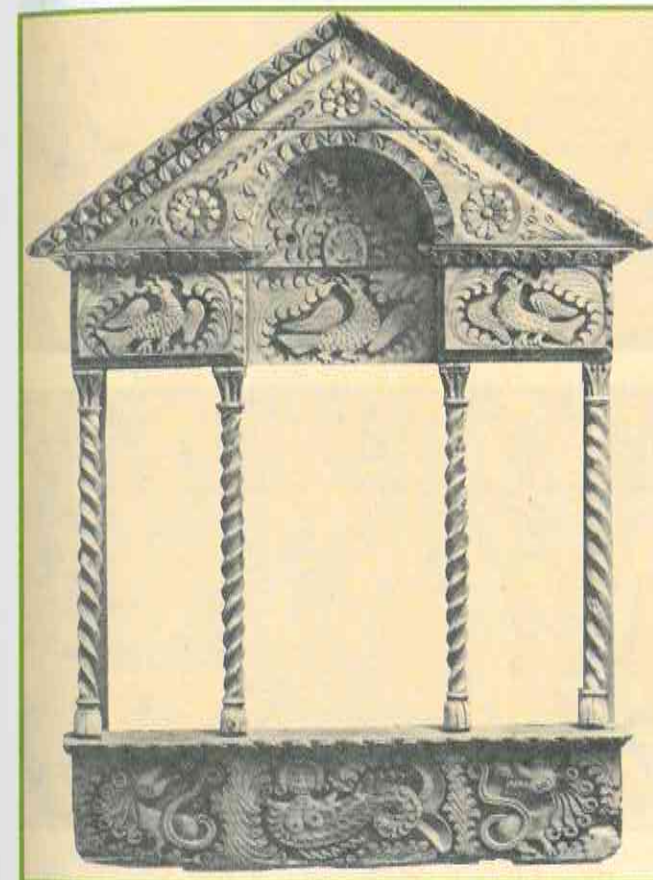
Наличники, украшенные резьбой

Навершие наличника. Рисунок

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна горницы (главная, самая светлая, чистая комната в избе). Что напоминает трёхчастная конструкция наличника? Рассмотрите уже знакомые образы, которые можно увидеть в его декоре. Что они символизируют?

Рассмотрите изображения животных и птиц, которыми украшена верхняя часть наличника. Образы животных порой едва угадываются: настолько обобщённо, декоративно они решены. Иногда они словно перерастают в растительный узор.

Наличник-теремок

Рассмотри нижнюю часть наличника. Он населён фантастическими существами: здесь русалка-берегиня — символ водной стихии, устрашающие гривастые львы-собаки. Сказочно-дикий образ олицетворял нижний, подземный мир, который представлялся человеку таинственным и загадочным. Какой смысл, по-твоему, могут выражать витые декоративные колонки?

Фрагмент декора

Наличник окна. Рисунок

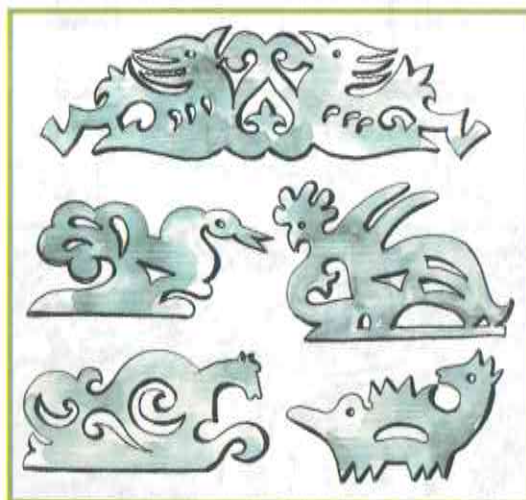

Лев. Фрагмент наличника окна

Лев.
Фрагмент
лобовой
доски
избы

Образы животных в деревянной
резьбе

Варианты изображения птицы
и коня в резьбе наличников. Рисунок

В узорном убранстве изб можно увидеть символические образы солнца, птиц, растений, животных, фантастических существ, которые олицетворяли небесную сферу, землю и водную стихию.

Всё, чего касалась рука талантливого народного мастера, приобретало праздничную нарядность. Можно себе представить, как преображался крестьянский дом в солнечный день. Свет создавал волшебную игру светотени, оживлял поверхность тенями, превращая рукотворную красоту в настоящую драгоценность.

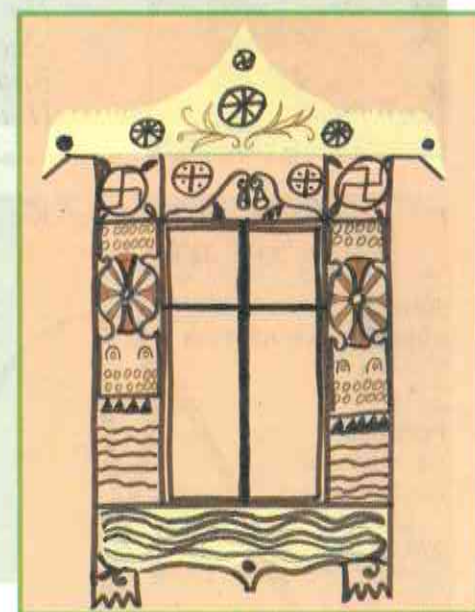
ЗАДАНИЯ

1. Выполни графический рисунок фрагмента украшения деревянного дома. Представь, что ты строишь дом для своей семьи и потому он должен быть украшен необычайно красиво. Прежде чем начинать работу, ещё раз внимательно рассмотри облик избы, её декоративные элементы. Подумай и реши, какую деталь дома ты будешь украшать: причелину, полотенце, наличник, лобовую доску или целиком фронтон. Если это наличник, вначале продумай его форму, подчеркни массивный верх.

Украшая детали избы, смело вводи в свою композицию солярные знаки, знаки земли, воды, обобщённые изображения животных.

Работу можно выполнить сангиной и углём, фломастерами, восковыми мелками и акварелью. Крупные элементы узора избы можно сделать из картона и использовать в оформлении школьного фольклорного праздника.

2. Рассмотри крестьянскую избу, элементы её декоративного оформления с точки зрения единства конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
3. Найди в книгах, журналах, Интернете традиционные жилища северных народов, народов Средней Азии, Закавказья. Постарайся увидеть и объяснить, что между ними общего и в чём различие.

Детские работы. Фломастеры, цветная бумага

ВОПРОСЫ

1. Зачем люди украшали и продолжают украшать свои жилища?
2. О чём может поведать трёхчастная структура северной крестьянской избы (крыша, клеть, подклет), её декор? Как это связано с мировосприятием наших предков?
3. Чем отличается деревянная резьба на избах Русского Севера от резьбы на избах Поволжья?

Внутренний мир русской избы

Давай поднимемся на *красное* (т.е. красивое, главное) резное *крыльцо*. Оно словно приглашает войти в дом. На нём хозяева дома встречают дорогих гостей хлебом и солью, так выражая гостеприимство и пожелание благополучия. Пройдя через *сени*, попадаешь в жилые помещения дома — мир домашней жизни.

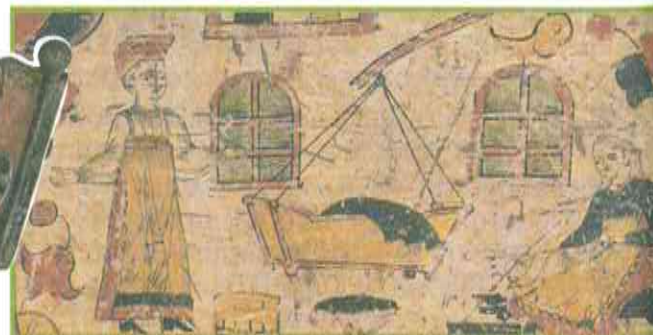
*В низенькой светёлке с створчатым окном
Светится лампадка в сумраке ночном:
Слабый огонёчек то совсем замрёт,
То дрожащим светом стены обольёт.
Новая светёлка чисто прибрана:
В темноте белеет занавес окна;
Пол отструган гладко; ровен потолок;
Печка развальная стала в уголок.
По стенам — укладки с дедовским добром,
Узкая скамейка, крытая ковром,
Крашенные пальцы с стулом раздвижным
И кровать резная с пологом цветным.*

Л. Мей

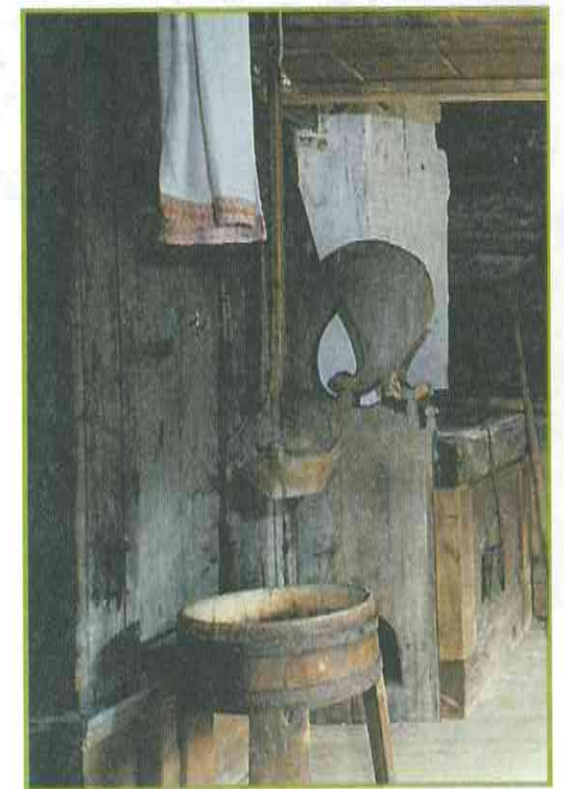
Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, словой хвои, печёного хлеба.

Детская
колыбелька-люлька

Роспись
на люльке.
Русский
Север,
XIX в.

Внутренний вид русских изб

В одном из задних углов избы расположена русская печь. Она — основа жизни, главный оберег семьи, семейный очаг. Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. А сколько сказок было рассказано детям на печи! Недаром говорится: «Печь краса — в доме чюдеса!»

Посмотри, как важно разлеглась в избе белая громада печи. Обрати внимание на её форму, отдельные детали.

Перед устьем печи ладно устроен шесток — широкая толстая доска, на которой разместились горшки, чугунки.

Русская печь

Дверь голбца.
Кистевая роспись

Рядом с устьем печи стоят железные *ухваты*, которыми ставят в печь и достают горшки, а также деревянный ушат с водой. Над ним подвешен *рукомой*. А в самом низу находилось подпечье, где хранились лопаты для выпечки хлеба кочерга. Оно же, по представлениям крестьянина, было жилищем домового — покровителя семьи. Сбоку печи приставляли ящик в виде шкафчика с дверцами — *голбец*, через него был вход в подполье, где хранились продукты. Часто голбец расписывали яркими красками, изображали на нём птиц, зверей.

Пространство около печи служило женской половиной.

В переднем углу избы располагался **красный угол**. Ещё его называли в народе большим, святым. Это было самое почётное место — **духовный центр дома**. В углу на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, украшенные тканым или вышитым полотенцем. Рядом стоял обеденный стол и пристенные лавки.

В этой части избы происходили важные события в жизни крестьянской семьи. Самых дорогих гостей усаживали в красный угол на *красную лавку* за стол, убранный нарядной скатертью — *столёшником*.

Красный угол обращён к юго-востоку. Он принимал первые лучи солнца и как бы олицетворял собой зарю.

Красный угол

Внутренний вид избы

От двери до боковой стены избы была устроена широкая лавка с крышкой, забранная внизу досками, — так называемый *кóник*. Верхняя доска нередко вырезалась в форме конской головы — отсюда и название лавки. На ней мужчины обычно занимались хозяйственными работами.

Под потолком шли *полáвошники*, на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил — *полáти*. На полатах спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на всё происходящее в избе.

Ткацкий стан — крѣсно

Светѣц для лучины

Расписной интерьер уральской избы

В самом светлом углу на лавку ставилась **прялка**. Значительное место в избе занимал деревянный **ткацкий стан** — крѣсно, на нём женщины ткали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками — знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней.

Для новорождённого на гибкой жерди подвешивали к потолку избы нарядную **люльку**. Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки. Когда спускались сумерки, жгли лучину. Для этого служил кованый **светѣц**. По полу тянулись радужные домотканые **половики**, или дорожки. Половики и впрямь напоминали дорогу, стелющуюся по земле.

Всё устройство домашней жизни было подчинено бытовым и трудовым потребностям семьи, но в то же время несло порядок и гармонию.

Во многих северных деревнях, а также в Сибири, на Урале, на Алтае сохранились дома с расписными интерьерами. Посмотри, какие диковинные кусты расцвели в простенках между окон! А на потолке венки из цветов и травинки смотрятся как солнце. Потолок нередко расписывали небесной символикой: он был подобен небесному своду.

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себя она вобрала! Интерьер избы — это столь же высокое искусство, как и всё, что создавал талантливый русский народ.

ЗАДАНИЯ

1. Изобрази внутреннее пространство русской избы, включив в него детали интерьера (печь, лавки, стол, самовар и др.). Вначале наметь границы стен, пола, потолка и начинай выполнять живописный подмалёвок. Живой, прозрачный мазок «брѣвнышко» поможет тебе передать кладку бревенчатого сруба. Можно выполнить общий подмалёвок, который станет основой для коллективной работы «Посиделки в крестьянской избе». Окна, печь, лавки, стол лучше писать по подмалёвку гуашью. К этой работе можно будет вернуться после того, как ты познакомишься с предметами крестьянского быта. Композицию также можно дополнить изображением людей в народной одежде. Они оживят своим присутствием интерьер избы.
2. Сделайте вместе с ребятами коллективный макет избы из большой коробки. Наполните его крестьянской утварью, сконструированной из бумаги.
3. Найди в книгах, Интернете интерьеры крестьянских жилищ у северных народов, народов Средней Азии, Закавказья, сравни их. Постарайся увидеть, чем они отличаются друг от друга.

Детские работы. Гуашь; цветные карандаши, чёрный фломастер

ВОПРОСЫ

1. В чём проявлялась мудрость устройства русской крестьянской избы? Как соотносились в ней женское и мужское пространство, какие предметы они включали в себя?
2. Как можно украсить современный деревянный дом, используя опыт русских мастеров, и какой утварью его можно наполнить?

Конструкция и декор предметов народного быта

Давай поближе познакомимся с произведениями народного искусства, которые жили вместе с человеком, помогали в быту, труде, были участниками праздников. Красочное цветение росписи, мерцающие резные узоры, нарядные вышивки не только радовали глаз, но и воспринимались как пожелание блага, добра, счастья.

Например, на детской люльке принято было изображать сценки из жизни человека, цветы как пожелание вырасти сильным, добрым, счастливым. Солнечные знаки служили оберегами — в такой колыбели дитя не сглазят. На прялке, украшенной росписью или резьбой, будет спориться работа, в нарядной посуде напитки и еда покажутся вкуснее.

А вот **ковш-скопкárь**. В нём подавали квас, медовуху.

На Севере ковшам часто придавали облик плавущей птицы-утицы, ладьи, коней. Как удобна и совершенна их форма! Приземистая чаша плавно перетекает в изящную голову с длинным клювом и чуть-чуть изогнутый хвост. Сама форма сосуда имела образное звучание, становилась украшением.

Обрати внимание на единство нарядной росписи и формы, на зависимость росписи от формы.

Ковши с конскими головами резались в Тверской губернии и назывались конюхами. Рассмотрим форму этого ковша. Чем она отличается от формы ковша-скопкаря? Какие образы соединил в себе **ковш-кóнюх**?

В народных представлениях ковш-конюх олицетворял собой хозяина дома, а ковш-утица — гостеприимную и домовитую хозяйшку.

Образный строй ковша (его форма и декор) словно воскрешает легенду о солнце, совершающем дневной путь в колеснице, запряжённой конями, и возвращающемся на восток в золотой дворец в ладье, которую тянут сказочные птицы. Ты можешь увидеть в облике сосуда ладью, солнце, коня, птицу.

Ковш-скопкárь.
Русский Север, XIX в.
Ковш-конюх.
Тверская губерния, XIX в.
Деревянная резная ложка.
XVIII–XIX вв.

В. Стожаров.
ТУЕСА, КРАСНАЯ
И ЧЕРНАЯ РЯБИНА.
Фрагмент.
1970 г.

Прялка
с росписью

Предметы
крестьянского
быта северных
районов
России

Ковш-черпак

Ендова

Хлебница с росписью.
Русский Север, XIX в.

Солоницы резные
в форме
стульчиков.
Дерево. XIX в.

Резным ковшам мастера могли придавать самую разную форму. Вот **ковш-черпак** — название его говорит само за себя. Что в нём особенно привлекло твоё внимание? Рассмотрите его форму, декор, который сохранил в резьбе древние элементы.

Огромная круглая чаша с носиком для разлива вина — **ендова** — также предназначалась для праздничных столов. И потому её украшали с особым старанием: наряжали в праздничные расписные одежды.

Самое почётное место на столе занимали хлеб да соль. Разве могла обойтись без них встреча дорогих гостей, невесты с женихом? «Без соли, без хлеба — худая беседа», — говорили в народе.

Как празднично украшена **хлебница**! Красный цвет в сочетании с зелёным и золотисто-жёлтым торжествует на белой поверхности. В растительный узор деревенский художник вписал крупное изображение рыбы, а также людей и домашних животных. Нарядная хлебница служила приданым для дочери, и смысл росписи заключался в пожелании счастья, достатка и благополучия.

Игрушечные креслица, уточки не что иное, как **солоницы**. По тончайшей резьбе, которой украшены все поверхности солоницы-стульчика, можно судить об отношении русского крестьянина к соли, которая стояла в старину очень дорого.

Рубель.
Резьба по дереву.
Поволжье, XIX в.

Каково назначение этого предмета, определить сегодня непросто. Название его — **рубель**. С помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняные увлажнённые холсты, намотанные на скалку.

Посмотри, с какой изобретательностью и смекалкой сработан рубель, как декоративно решена форма, удобная для работы. Богатое резное узорочье с символами солнца как бы рисует космическую картину: солнце только начинает подниматься над землёй. Об этом говорит и конёк, и резная полурозетка в виде веера, расположенные на границе земли и неба.

Посмотри, как выглядят **вальки**, которыми женщины выколачивали при стирке бельё на реке. Широкая, чуть изогнутая поверхность валька с удобной ручкой хорошо приспособлена к ударам по мокрому белью. А если посмотреть на вальки спереди, не напоминают ли они своей формой женские фигурки? Резной декор смотрится как нарядные одежды.

В избе было немало и других предметов, которыми пользовалась крестьянская семья. Это **бураки**, **лукбишки**, **короба**, **набирухи** для сбора ягод, сделанные из бересты и луба.

Солоница-утица.
Поволжье, XIX в.

Бурак.
Мастер
Е. Ярыгин.
Роспись
по дереву.
Русский
Север, XX в.

Вальки.
Резьба
по дереву.
Поволжье,
XIX в.

Прялки — неизменные спутницы крестьянских женщин. Нарядную прялку мастерил добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. И потому её старались украшать особенно нарядно.

Прялку-подарок хранили всю жизнь и передавали как великую ценность следующему поколению.

Прялки были *сплошные*, т.е. из корневища или ствола дерева, и *составные*, у которых столбик-стоячок вставлялся в донце.

На *Белом море* вырезали прялки с тонкой ножкой, напоминающие своей хрупкой формой весло; в *Поволжье* были стройные многоярусные прялки-«башенки».

Посмотри, как разнообразны русские прялки: их различают размеры, форма лопасти, ножки, декоративные украшения. Прялки украшались цветистой росписью или мелким резным узором, а иногда резьбой и росписью одновременно.

Основные элементы
прялки

Резные прялки.
Вологодская губерния,
XIX в.

Прялка-«башенка».
Резьба по дереву,
Ярославская губерния,
XIX в.

Вся поверхность *прялки с Сирин* словно залита солнечным сиянием. На ней причудливо изогнутые стебельки, трилистники, ягоды, цветы. И среди этой красоты в солнечном круге, опоясанном лучиками-треугольниками, царственная *птица Сирин* с распростёртыми крыльями и женской головкой в короне. Верили, что птица эта обитает в райском саду и своим сладкоголосым пением может усыпить любого, что она приносит счастье. Жених дарил невесте прялку с её изображением как бы с пожеланием сладостной жизни.

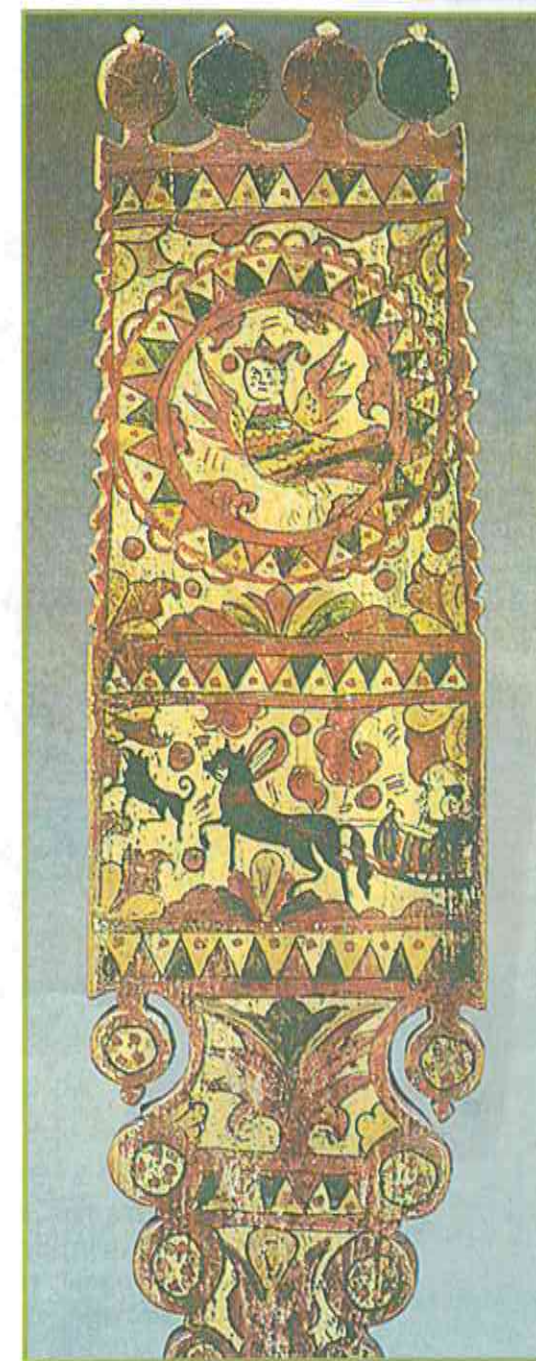
В нижней части лопасти этой прялки изображена жизненная сценка — катание парня в сани. В росписи соединились сказочность и реальность.

Рассмотри, как строится *композиция росписи*, как связывается она с *конструкцией прялки*, как согласуются *цвета*. При росписи прялки мастера использовали всего четыре цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий — и добавляли чёрную и белую краску (для контуров).

Резные и расписные прялки

Прялка с *Сирин*. Мастер А. Мишарин.
Роспись по дереву. Русский Север, XIX в.

Как хороша собой *прялка «с ожерельем»*, изукрашенная резьбой и цветом! Какой смысл может выражать хоровод лучистых — серебристых и золотистых — розеток? Нарядная поверхность прялки, мерцающая множеством граней, напоминает о женской праздничной одежде, украшенной нитями бус.

Сколько солнечных розеток в резном декоре прялок *Русского Севера*! Пряха старалась прикрепить кудель к той части лопасти, где находилось большое солнце. (Кудель — это пучок вычесанного льна или шерсти, приготовленный для пряжи.)

Прялка
«с ожерельем».
Вологодская
губерния,
XX в.

За прялкой

Ножка
прялки

Символы солнца пронизывают не только орнамент, но и саму конструкцию прялки. В верхней части это разные выступы-городки, обозначающие путь солнца по небосводу, в нижней части боковые выступы-серьги — символы восходящего и заходящего солнца; на ножке прялки изображено ночное, подземное солнце. Помнишь легенду о дневном и ночном пути солнца?

На поверхности лопасти прялки можно увидеть изображение ромбиков или квадратов — это *символы земли*.

Древние образы продолжают жить в творениях крестьянских мастеров, повествуя о круговороте солнца, о смене дня и ночи, о человеческой жизни, о вечном порядке и гармонии космоса.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни эскиз декоративного украшения любого предмета крестьянского быта (ковш, солонка, валец, прялка). Вначале продумай форму предмета, которая должна быть выразительной. Чтобы получилась прялка, следует сложить пополам лист бумаги формата А3 и вырезать лопасть с городками и серьгами. Прялка будет крупнее, если ножку вырезать отдельно и приклеить к лопасти. Продумай композицию росписи. Включи в неё наиболее любимые тебе традиционные образы. Центральное изображение выдели размером и сделай его условным и обобщённым. Используй в композиции геометрические и растительные элементы, выстраивая их в определённом ритме. Для выполнения росписи будет достаточно трёх цветов, а также чёрной и белой красок. Можно сделать рисунок восковым мелком, а поверх него — акварельную заливку под цвет дерева (это поможет передать резьбу).
2. Распиши по своему эскизу деревянную разделочную доску в подарок маме, бабушке.

Детские работы. Восковые мелки; гуашь

ВОПРОСЫ

1. Как и с какой целью украшали предметы быта и труда наши предки? О чём рассказывают формы и украшения предметов?
2. Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве? Можно ли считать его только украшением? Что хотел выразить мастер при помощи декора?
3. Почему предметы крестьянского быта являются украшением художественных музеев и выставочных залов?

Русская народная вышивка

Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц-рукодельниц. Женщины в русской деревне пряли, ткали, вышивали, даря дивное узорочье всем на радость. Праздничные одежды, скатерти-столешники, края покрывал — подзоры, концы полотенец — всё было украшено тканым или вышитым орнаментом.

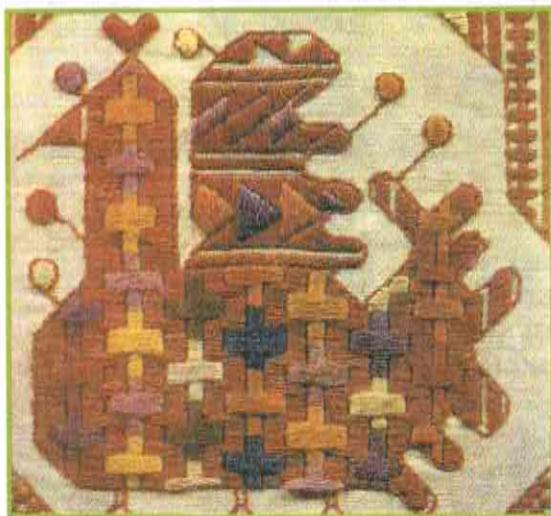
*Она шила, красна девица,
Всё по плису и по бархату,
По узорной красной ленточке,
Она шила, красна девица,
Всё приданое немалое.*

Народная песня

Начиная с 8–9 лет к рукоделию приобщались девочки. Под присмотром матери постигали они секреты вышивки, готовили себе приданое к свадьбе.

Полотенце играло в народной жизни важную роль. Полотенцем развешивали на ветвях священных деревьев по праздникам. Полотенцем украшали красный угол избы, на полотенце принимали родившегося ребёнка. Полотенце было неизменным участником свадебного обряда. Одним словом, оно сопровождало человека от рождения до глубокой старости, как бы отмечая главные моменты его жизни.

Как нарядно узорочье вышитых полотенец!

Сюжет вышивки связан с темой «Встреча весны». В орнаменте ряды птиц — вестников весны, женские фигуры с поднятыми вверх руками, символизирующими приход весны, солярные (солнечные) знаки. Орнаменты народных вышивок — это прежде всего **ритм**, который создаётся чередованием повторяющихся мотивов.

Посмотри, как решены фигуры женщины и всадниц на конях, — у них угловатые тела, огромные кисти рук, странной формы головы. Это не просто изображения, а **знаки орнамента**. Обрати внимание на то, как поверхности фигур украшены мелким рисунком, широкими и узкими цветными полосами. Цвета в вышивке удивительно согласованы.

Встреча весны. Вышивка.
Русский Север, XIX в.

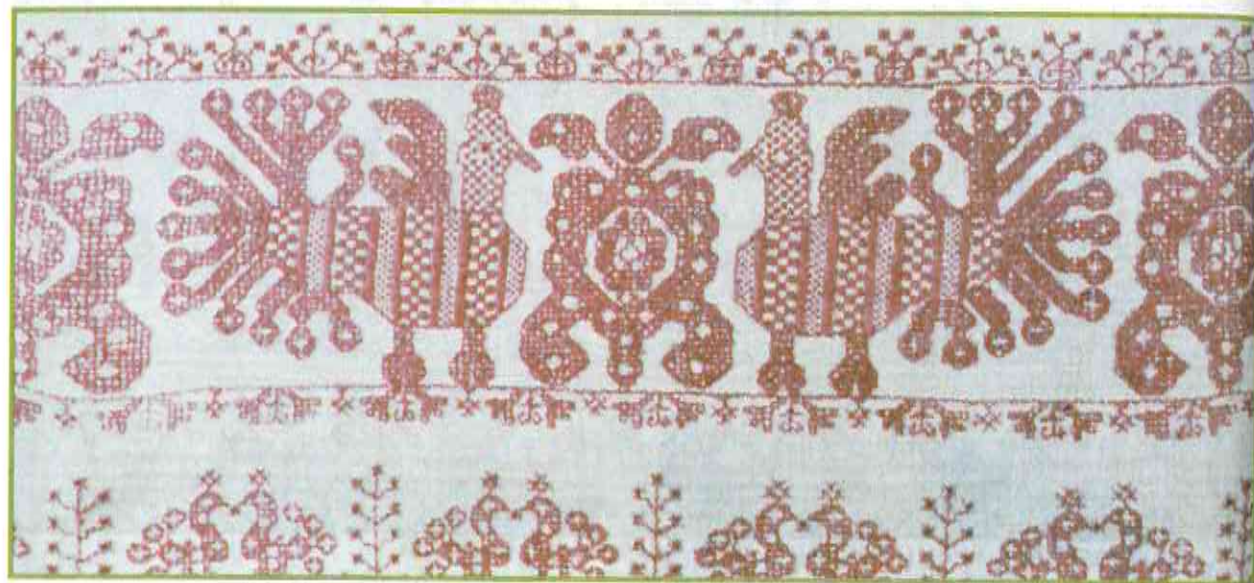
Солнцеворот. Фрагмент вышивки
полотенца. Тульская губерния, XX в.

В узорах крестьянской вышивки живут дивные сказочные птицы: здесь и птица-пава с пышным хвостом, и птица Сирин, и могучий орёл.

На свадебных полотенцах часто вышивали парных коней и птиц-пав в знак любви, пожелания добра и счастья молодым. Главный мотив вышивки дополняли орнаментальные ряды с растительными элементами и маленькими птичками. **Чередование повторяющихся мотивов** в орнаменте вышивки можно сравнить с ниткой бус, в которой чередуются бусинки разной величины и формы.

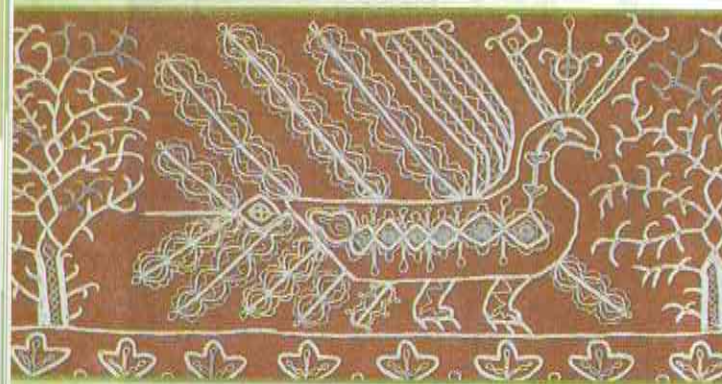
Птицы на вышивках очень декоративны, они не похожи на тех птиц, что живут в природе. Ведь птицы на вышивках — это символы тепла и солнца.

Вышивка на полотенце.

Русский Север, XVIII в.

Орёл. Фрагмент подзора.
Русский Север, XIX в.

Пава и берёзки. Вышивка на крае
настильщика. XIX в.

Фрагмент подзора с древом жизни и птицей. Русский Север, XIX в.

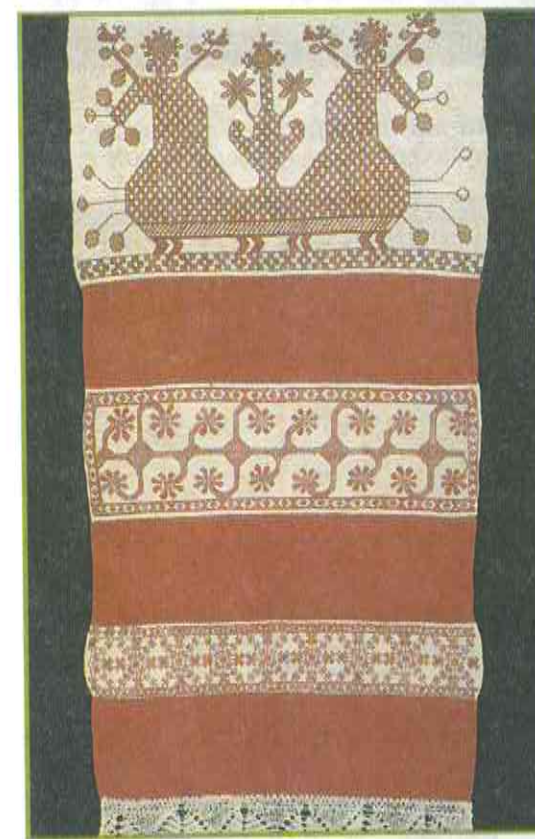
А известно ли тебе, когда крестьянские женщины начинали вышивать узоры с птицами на рубахах, полотенцах? С приходом весны, с наступлением долгих светлых дней, когда оставалось ещё время до начала полевых работ, вышивала крестьянка свои узоры под благотворными лучами вешнего солнца.

Вслушайся в слово **узор**: оно звучит примерно так же, как «зарница», «зарево». Не потому ли на серебристо-белом полотне рдеет как заря вышитый орнамент!

Белый цвет связывался в народных представлениях со светом, чистотой, с понятием о благе. Видимо, не случайно фон на тканях мастерицы называли «земля». Белый цвет льняного полотна олицетворял женское начало.

Красный цвет, впусив другие цветанити в орнамент крестьянской вышивки, был главным. Он был символом огня, жизни, красоты, силы и олицетворял собой мужское начало.

Красные узоры крестьянской вышивки воспринимаются как земля, получившая энергию солнца и способная дать жизнь всему живому.

Солнечная колесница. Фрагмент
полотенца. Русский Север, XIX в.

Древо жизни. Фрагмент полотенца.
Санкт-Петербургская губерния, XIX в.

Барсы. Наплечник женской рубахи,
Русский Север, XIX в.

Полотенце с вышивкой и кружевом в избе

Обрати внимание, как шов очерчивает жёсткой ломаной **линией** выразительные контуры декоративных образов, как швы-узоры дробят поверхности фигур на ряды орнаментов, превращая их в нарядное узорчье.

Рассмотри, как разрослось в узорах вышивки древо жизни и как по-разному решается этот образ!

Встречаются в народной вышивке и образы фантастических существ — барсов, львов, единорогов.

С каким тонким вкусом и щедрой фантазией выполнена многоцветная вышивка с изображением барсов, изукрашенная узорчьем швов! Два сходных мотива в этой вышивке расположены по обе стороны от центра. Это пример **симметрии** в орнаменте. От этой красоты просто невозможно отвести глаз! Сами барсы выглядят совершенно не злобными, а скорее сказочными, добродушными существами.

Вышивкой занимались повсюду, но в каждой губернии России она звучала по-своему, сохраняя **черты местного своеобразия**.

Традиция вышивания сохраняется и сегодня. Наряду с древними образами вышивка обогащается темами, связанными с современной жизнью людей. Вышивка живёт как элемент женской одежды, как узорное украшение на полотенцах и других вещах, как самостоятельное произведение искусства.

ЗАДАНИЕ

Выполни эскиз вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. Обрати внимание на выразительный язык вышивки, а также на возможность по-разному решать один и тот же изобразительный мотив.

Постарайся размерами, цветом выделить главный мотив (древо жизни, женскую фигуру, птиц), дополни его орнаментальными рядами. Эти ряды могут быть выстроены из ритмически повторяющихся знаков-символов (знаки плодородия, птицы, растительные элементы и т.д.). Работу можно выполнить гуашью, мелками, акварелью, используя тонкую кисть, а также фломастерами. Вырежи из тонкой бумаги нарядные кружева и укрась ими своё полотенце.

Детские работы. Гуашь, фломастеры, бумажное кружево

ВОПРОСЫ

1. В чём секрет красоты народной вышивки? Почему на протяжении многих веков женщины украшали вышивкой тканые изделия?
2. Какие цвета являются в вышивке главными? Что символизируют белый и красный цвета?
3. Можно ли одинаково украсить свадебное и повседневное полотенце?

Народный праздничный костюм

Знаешь ли ты, какой костюм могла носить твоя прапрабабушка? Как выглядели будничные и праздничные народные костюмы, как и зачем их украшали?

Короткая женская рубаха. Русский Север, XIX в.

Взгляни на эти костюмы, их дивное многоцветие. Будто кто-то собрал краски с цветущих лугов, с синих рек, с огненных закатов и поместил их на одежду. Всё в костюме напоминает о красоте родной земли, рождает ощущение праздника в душе!

В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои *характерные особенности в одежде*, и люди строго придерживались *местных традиций*.

Из каких элементов состоит народный костюм, какую тайну хранит его нарядное узорчье? Образы, которые встречались на полотенцах, ты можешь увидеть и в вышивке народного костюма.

Основой женского народного костюма была **рубаха**. Её шили из тонкого серебристо-белого льняного или конопляного полотна, которое ткали крестьянки дома. На *Русском Севере* ещё в прошлом веке праздничной и свадебной одеждой считались рубахи-долгорукавки, рукава которых доходили до двух метров и имели прорези-«окошки» для рук. Длинным рукавам приписывалась в старину особая сила.

Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищала женщину. Особенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи-«сенокосицы» (в которой косили).

Рубаха была до пят и надевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет её владелица, и это непременно скажется на её потомстве. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передаёт земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама получает взамен жизненные силы.

Женщины в русских народных костюмах.

Республика Коми, с. Усть-Цильма

И. Билибин. ВОЛОГОДСКАЯ ДЕВУШКА В ПРАЗДНИЧНОМ НАРЯДЕ. 1905 г.

Женская праздничная одежда. Московская губерния, XIX в.

Фрагмент вышивки передника

Праздничная одежда. Короткая рубаха, сарафан, епанечка.
Центр России, XIX в.

Серьги, девичий кóсник, корúна
(девичий свадебный
головной убор).
Вологодская губерния,
XIX в.

В северных и центральных губерниях России поверх рубахи девушки и женщины носили **сарафаны**. Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали спереди узорной («княжей») полосой, тесьмой, серебряным кружевом, канителью (тонкой металлической нитью) и узорными пуговицами. Сарафаны попроще украшали по подолу лентами разных цветов. На сарафан надевали короткую **епанечку** на лямках, а в холода — **душегрею**.

Вот праздничный девичий наряд: белая с вышитыми рукавами рубаха, шёлковый сарафан с узорной полосой и короткая епанечка из парчовой ткани.

В будни голову украшала лента-повязка, а в праздники — **корúна**, в конце длинной косы вплетали **кóсник** — украшение из бисера. Костюм дополняли бусы, серьги, кольца. В таком костюме девушка была словно павушка, белая лебёдушка. Такими изображали девушек художники, которые иллюстрировали русские народные сказки.

На юге России вместо сарафана женщины поверх рубахи носили **понёву** — домотканую клетчатую шерстяную юбку из двух полотнищ. Понёву тоже обшивали лентами и тесьмой.

К понёве полагался **передник** (запóн, занавеска). Передник иногда был сплошь украшен узорными полосами и нёс символику, связанную с землёй (ромбы, волнистые линии — знаки воды; образы матери-земли, птиц, древа жизни).

Поверх понёвы и передника надевали **навёршник** (верхняя короткая одежда без рукавов) из нарядной ткани, украшенной вышивкой. Он делал женщину величавой, статной.

Вкладывая в изготовление праздничного костюма всю свою душу, тонкое чувство красоты природы, щедрость таланта, женщина-мастерица творила истинное произведение искусства.

Нарядно украшенные костюмы и головные уборы носили только по праздникам, хранили долго и передавали по наследству как самое ценное.

Праздничная одежда. Рубаха, понёва, передник, навёршник. Тамбовская губерния, XIX в.

Неизвестный художник. ДЕВУШКА В ПРАЗДНИЧНОМ ТВЕРСКОМ КОСТЮМЕ. Начало XIX в.

Фрагмент вышивки передника. Калужская губерния, XIX в.

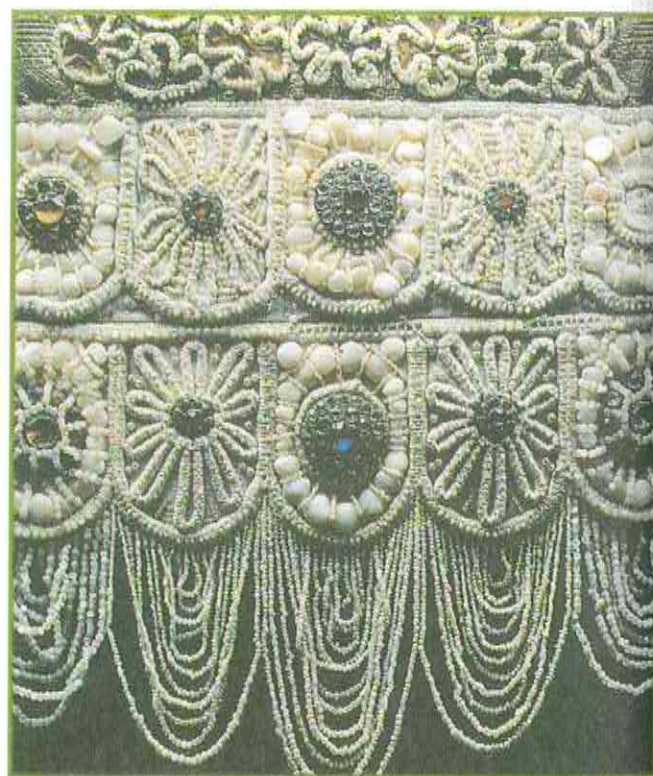
Свадебная одежда крестьянки.
Вологодская губерния, XIX в.

Крестьянская свадьба — большой праздник, насыщенный множеством обрядов. Для него требовался особый костюм. **Свадебный костюм** — самый нарядный и торжественный, непременно богато украшенный, несущий в себе волшебную магию красоты. Посмотри, как красиво дополняют свадебный костюм ожерелье, ряды бус и другие украшения. А как великолепен головной убор: он — самая драгоценная часть костюма!

Головной убор играл огромную роль в женском костюме. По нему можно было определить возраст его владелицы, её семейное положение: девушка на выданье, молодая женщина, женщина в возрасте, старушка.

Девичьи *повязки, вёнцы, коруны* скреплялись сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми, — девушки имели право «светить» волосом, т.е. ходить простоволосыми. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось.

Фрагмент девичьего головного убора

Свадебная одежда южнорусской крестьянки

Нагрудное украшение крестьянки ожерелок

Женщины прятали волосы под *по-вóйник* — холщёвую шапочку, а сверху надевали *кокóшник*, который в разных местах называли по-своему: соро́ка, кика рогатая, ряска или каблучок. Кокóшник расшивали жемчугом, золотыми нитями или украшали свисающими нитями бисера, пушками. Поверх кокошника набрасывали фату́ из тонкой узорной ткани.

Рассмотри **форму и декор** женских головных уборов. Они нередко украшены изображениями солнца, звёзд, древа жизни, птиц, да и сами названия некоторых головных уборов «птичьи»: кокошник от слова «кокошь» — петух, кика, или кичка (утка), сорока. Образный строй головных уборов был связан в народных представлениях с небом. Свисающие *нити жемчуга, бусы, ожерелья, височные украшения* символизировали дождевые струи, капли росы, падающие на землю-матушку.

Женский головной убор сорока с рогатой кичкой.
Тамбовская губерния, XIX в.

Женский головной убор сорока с мохрами.
Орловская губерния, XIX в.

Женский головной убор сборник.
Вологодская губерния, XIX в.

Женский головной убор кокошник.

Девичий головной убор повязка.
Нижегородская губерния, XIX в.

Женский платок. Русский Север, XIX в.

Девичий
головной убор
почелок
с хлобыстнем

Общее в форме верхней части женского костюма и фронтона избы
Костюм русского крестьянина.

Рисунок

Посмотри, какое удивительное **сходство** просматривается между пластической формой фронтона русской избы и верхней частью женского костюма! Они образно связаны с небом, светом.

Подол женской рубахи, понёва, а также верхняя часть рубахи выражали своими ткаными и вышитыми узорами идею земли. На них, кстати, те же узоры, что и на полотенце. Крестьянка, одетая в праздничный костюм, как бы являла собой **образ мира**.

Основой мужского костюма была **рубаха**. Она доходила до колен и имела у ворота разрез посредине или сбоку (косоворотка). Рубаху носили навыпуск и обязательно подпоясывали. Шили её из белой, красной или синей ткани, украшали вышивкой.

Обязательной частью одежды русских крестьян были неширокие длинные штаны — **порты**, которые завязывались на шнурке вокруг пояса. Состоятельные люди носили порты из шёлка и сукна, а простой люд — из холста. Порты заправляли в сапоги или обёртывали **онучами** (узкие длинные куски ткани) и поверх надевали **лапти**. Поверх рубахи обычно надевали **зипун**, служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову — **шапку** из сукна либо войлока.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни эскиз народного праздничного костюма северных или южных районов России, женский или мужской (по выбору). Сделай для музея народного творчества крупные образцы крестьянской одежды. Рубаху, например, можно собрать из разных видов бумаги: переднюю часть из плотной, а рукава из белой сжатой (гофрированной) или тонкой, на которые затем можно наклеить полосы с нанесённым на них орнаментом.
2. Сделай макет-игрушку со съёмными деталями костюма. Сначала вырежи из плотной бумаги или картона куклу и детали одежды, соразмерные ей. На вырезанных деталях одежды отметь места, которые будешь украшать: ворот, плечи, подол рубахи, сарафан и т.д. Затем переходи к работе над орнаментом. Используй цветную бумагу, лоскуты ткани с мелким рисунком, гуашь и кисти (по выбору).
3. Найди вместе с родителями в книгах, журналах, Интернете два-три образца народной праздничной одежды разных регионов России или ближайшего зарубежья, сравни их общие и отличительные признаки. Расскажи, как в форме костюма и отдельных деталей, в цветовом решении, орнаментах проявляются черты национального своеобразия, связь с природой.

Детская работа. Смешанная техника: гуашь, аппликация из ткани

ВОПРОСЫ

1. Чем отличается народный праздничный костюм от современной одежды? Какие виды русской народной одежды, её детали сохранились до нашего времени?
2. Какую роль играли нарядные узоры в убранстве праздничного крестьянского костюма? Как это связано с восприятием мира нашими предками?
3. В чём проявляется сходство, родство между образным решением передней части русской избы и народного праздничного костюма?
4. Почему традиционный праздничный костюм является бесценным достоянием культуры народа?

Народные праздничные обряды

Порядок жизни крестьянина-земледельца определялся сменой времён года, а также сменой сельскохозяйственных работ в годовом круге жизни: в определённое время пахали, сеяли, косили, жали. Особое место отводилось праздникам.

На народном празднике

Живя среди природы, люди были участниками природных событий, связанных с приходом весны, пробуждением земли, созревaniem хлебов, сбором урожая. Календарные праздники были тесно связаны с жизнью природы. В праздниках люди находили передышку от каждодневного напряжённого труда и как бы переносились в мир радости и мечты. Каждый праздник отмечался особым образом.

Начало нового года, когда солнце поворачивает на лето, вызывало у людей желание изменить будущую жизнь к лучшему. Этому должны были помочь **святоточные обряды**, которые сопровождали зимние *Святки* и *Новый год*. Они включали в себя магические действия с хлебом, зерном, соломой (смысл которых — пожелание достатка в семье), а также колядование, ряжение, гадание.

Празднование Масленицы

Масленичные обряды — это катание на лошадях, традиционные игры и затеи, хождение в гости, проводы Масленицы. Каждый день Масленицы имел своё название, и за каждым закреплялись определённые действия.

На Масленицу пекли блины, которые являлись символом солнца. Ребята сооружали снежные горы и брали штурмом снежный городок, символизирующий владения зимы, катались с гор — кто дальше прокатится, у того родится лён длиннее.

Из снопа соломы мастерили куклу, которую наряжали в девичий сарафан, кокошник, опоясывали кушаком и возили на санях по улице. Масленицу сопровождала ряженая молодёжь. В воскресенье устраивали проводы Масленицы — вывозили чучело в поле и сжигали его, а головни от костра разбрасывали по о́зиме (полю, занятому озимыми культурами).

От Масленицы, олицетворяющей зиму, мрак, старались избавиться, чтобы не вредила оживающей природе.

Плетение
венков
на
праздник
Хоровод

Все обряды народного праздника имели символическое значение и передавались как живая традиция от поколения к поколению. Многие традиции народных праздников живы и сегодня.

Семь недель спустя после *Пасхи* праздновали **зелёные святки**. Это время бурного роста посевов и трав. Символом весенней растительности была молодая берёзка. Деревенские девушки шли в рощу или в лес, загадывали о своей судьбе. Они срубали молодую берёзку, приносили в деревню, а затем завивали её ветки, украшали их цветными лентами, лоскутами материи, платками, угощали — потчевали разными кушаньями, водили вокруг неё хороводы с песнями.

*Завивайся ты, берёзка,
Завивайся ты, кудрявая,
Мы к тебе пришли
Со яичками, со куличиками.*
Народная песня

Представь, как величавые девушки-лебёдушки в шёлковых и парчовых сарафанах идут-плывут в хороводе, словно река многоцветная течёт.

В старину верили, что берёзка обладает сверхъестественной силой, которая сосредоточена в верхушках и ветвях дерева, и что таким образом можно привлечь к каждому дому благодеяния, передать и земле, и женщине силу плодородия.

Заканчивалась жатва. Начинались **осенние праздники**. Крестьяне готовились к этим праздникам в семейном кругу: пекли пироги, созывали родню. Последний яровой сноп — пожинальник, дожитник — наряжали в сарафан и кокошник, вносили в дом и торжественно ставили в красный угол. Потом зерно из этого снопа вымолачивали и примешивали к семенам, которые сеяли весной, чтобы всходы были колосистее.

Народный праздник — это большое событие, объединяющее людей в радости, грусти, мечте, в высоких помыслах. **Праздник — это народное творчество** в действии. Праздник — это нарядные костюмы, красочные маски, озорные шутки-прибаутки, напевные песни, озорные игры, величавые хороводы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как ты думаешь, почему ни один народ не может жить без праздников? Объясни.
2. Найди отличия традиционного народного праздника от современного (например, Масленицы от Международного женского дня 8 Марта). Назови эти отличия.
3. Раскрой символическое значение обрядового действия на примере одного из календарных праздников.
4. Найди наиболее интересные, на твой взгляд, загадки, прибаутки, пословицы и поговорки, а также народные песни к праздничному действию, например «Посиделки» (которые можно разыграть на уроке).

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

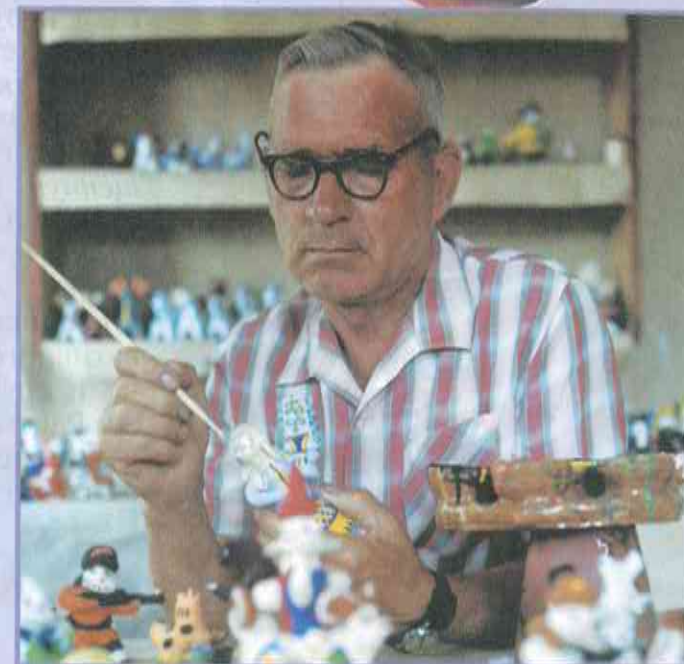
1. В чём особенность народного крестьянского искусства? О чём может рассказать форма и украшение предмета?
2. Почему предметы крестьянского быта можно охарактеризовать как великое бытовое искусство? В чём их художественная ценность?
3. Как ты понимаешь выражение «древние корни народного искусства»?
4. Можно ли считать деревенские рубленые дома с резным декором, крестьянские бытовые вещи устаревшими, ненужными на фоне современных достижений человеческой цивилизации?

ЧАСТЬ

2

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Народные художественные промыслы сохранились в разных уголках России. Ты познакомишься с народной игрушкой, искусством Гжели, Городца, Хохломы, Жостова.

Узнаешь, как мастера создают свои произведения, и сам научишься создавать росписи по мотивам разных промыслов!

Древние образы в современных народных игрушках

Есть одна удивительная профессия, которой люди посвящают всю свою жизнь, — это игрушечных дел мастера, или просто игрушечники.

В глубокой древности **глиняные игрушки** создавались не забавы ради — они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Яркий цвет и пронзительный свист игрушек помогали в этом.

Присмотрись к современным народным игрушкам — и ты заметишь, в них живут те же **образы**. Это **конь**, **птица**, **женская фигура**. В них память народа, его древние традиции.

Все глиняные игрушки имеют **обобщённую форму**, очень пластичны, расписаны традиционным орнаментом. **Древние знаки орнамента**, которым покрыты игрушки, можно встретить и в вышивке, и в росписи, а также в произведениях декоративного искусства не только русского, но и других народов.

Рассмотри игрушки разных промыслов и постарайся найти то, что отличает их друг от друга.

М. Самошенкова.
БАБА С ПТИЦАМИ.
Калужская область,
1978 г.

У. Бабкина.
ДВУГЛАВЫЙ КОНЬ.
Кáргополь.
1970-е гг.

М. Самошенкова.
ПТИЦА.
Калужская область,
1977 г.

БЕРЕГИНЯ.
Кáргопольская
игрушка

Расписные дымковские игрушки

Лепка игрушки из глины

Е. Кошкина.
БАБА С КОРОВОЙ.
Дымка. 1970-е гг.

Филимоновская игрушка тебе, наверное, встречалась уже не раз. Деревня Филимоново в Тульской области — знаменитый центр производства этих игрушек. Никто уже не помнит, когда здесь впервые стали делать замечательные игрушки. Но и сегодня этот промысел живёт, а с ним продолжает жить прекрасное искусство народных умельцев.

Всмотрись в образы игрушек, в их форму, орнамент. У филимоновских игрушек вытянутые, мягкие по очертаниям **формы**, они выглядят стройными, изящными. Эти игрушки вылеплены из вязкой, податливой глины — белой, с синеватым оттенком.

Высокие стройные крестьянки часто что-то держат в руках: ребёнка или курицу со свистком. Мужские фигурки под стать им: статные, длинноногие, забавно-смешные.

Разнообразны животные-свистульки: коники, коровки, бараны, олени-растопырки, птицы-курицы, петухи и какие-то совершенно невиданные, фантастические существа. Обрати внимание, какие у них шея, голова, туловище, ноги.

Основные **цвета** филимоновских игрушек — малиново-красный, жёлтый и изумрудно-зелёный. Расписывают игрушки, как и раньше, куриным пёрышком, после того как они просушены и обожжены в печи. После обжига на светлом фоне глины ярко играют все цвета росписи.

А. Карпова.
ПЕТУХ И КУРИЦЫ.
1980-е гг.

А. Карпова. ДАМА И ВСАДНИК. 1980-е гг.

Е. Евдокимова. СВИНЬЯ. 1970 г.

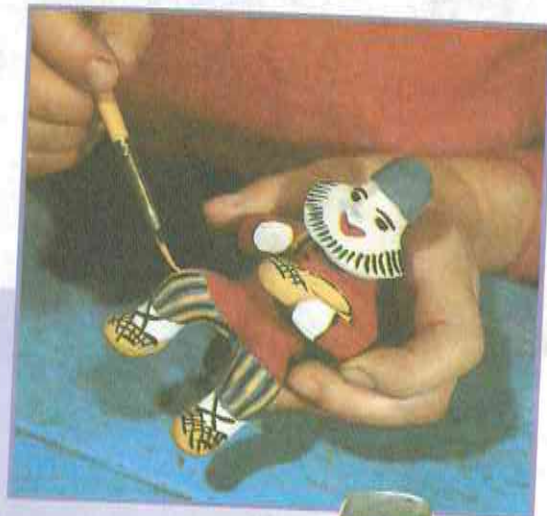

А это **ка́ргопольская** глиняная игрушка, она известна с давних времён. Её родина — Каргопольский район Архангельской области.

Посмотри, как по-детски наивно решены приземистые фигурки людей и животных. Их **формы** кажутся неуклюжими и тяжеловатыми. Крепкие деревенские бабы и мужики рожают добрую усмешку: большеголовые, с короткими руками и ногами, с чуть сплюснутым лицом, переходящим у мужиков в бороду-лопату. Глиняные бабы с младенцами, птицами, пирогами похожи на древний образ богини-матери в северной народной вышивке.

Конь-Полкан был одним из любимых образов известной игрушечницы Ульяны Бабиной. Деревенская мастерица создала свой мир глиняной сказки, где живут добрый, крепкий люд и такие же добродушные звери и птицы.

Красивы и необычны по **цвету** каргопольские игрушки. Расписанные в ярких или приглушённых тонах, они отличаются простыми и ясными узорами. На поверхности фигурок наведены **древние солярные знаки** — большие огненно-красные круги, кресты, а также символы зёрен, хлебных колосьев и веточек растений. У каждой игрушки свои характерные узоры.

Роспись игрушки мастером

Полкан и другие игрушки. Каргополь

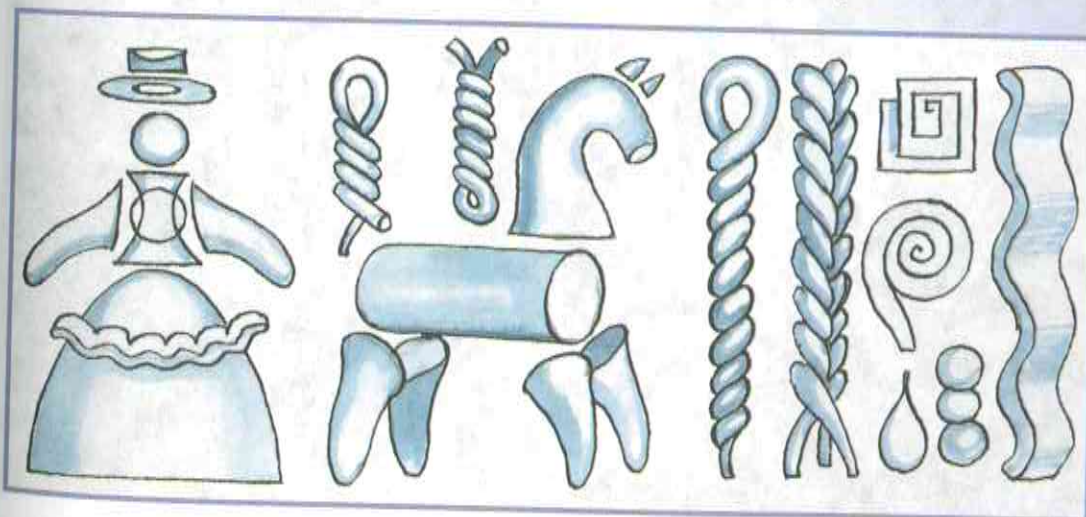
Дымковские игрушки самые знаменитые, пожалуй, в России. Родились они в Дымковской слободе, которая находилась неподалёку от города Вятки (ныне Киров).

Вятка славилась в старину своими базарами, праздниками-ярмарками, которые назывались свистопляской или свистуней. Развлечением на празднике были глиняные игрушки-свистульки, которые крестьяне лепили из местной красной глины и обжигали в печах. После праздника разноцветными фигурками украшали окна домов, помещая их между рамами. Прохожие смотрели на них, и в памяти оживал яркий, шумный праздник.

Дымковские игрушки — настоящее чудо. Здесь можно увидеть и разнаряженных щеголих, и нянек-«кормилок» с детьми на руках, и лихих всадников, и важных индюков, и целые забавные сценки.

Рассмотри внимательно **форму** игрушки. Она монолитна, а силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. Как много здесь **лепных деталей**: изящных оборок, воланов, косичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными.

Игрушку составляют из отдельных частей, соединяя их в определённой последовательности (см. рисунок), хорошо примазывая детали.

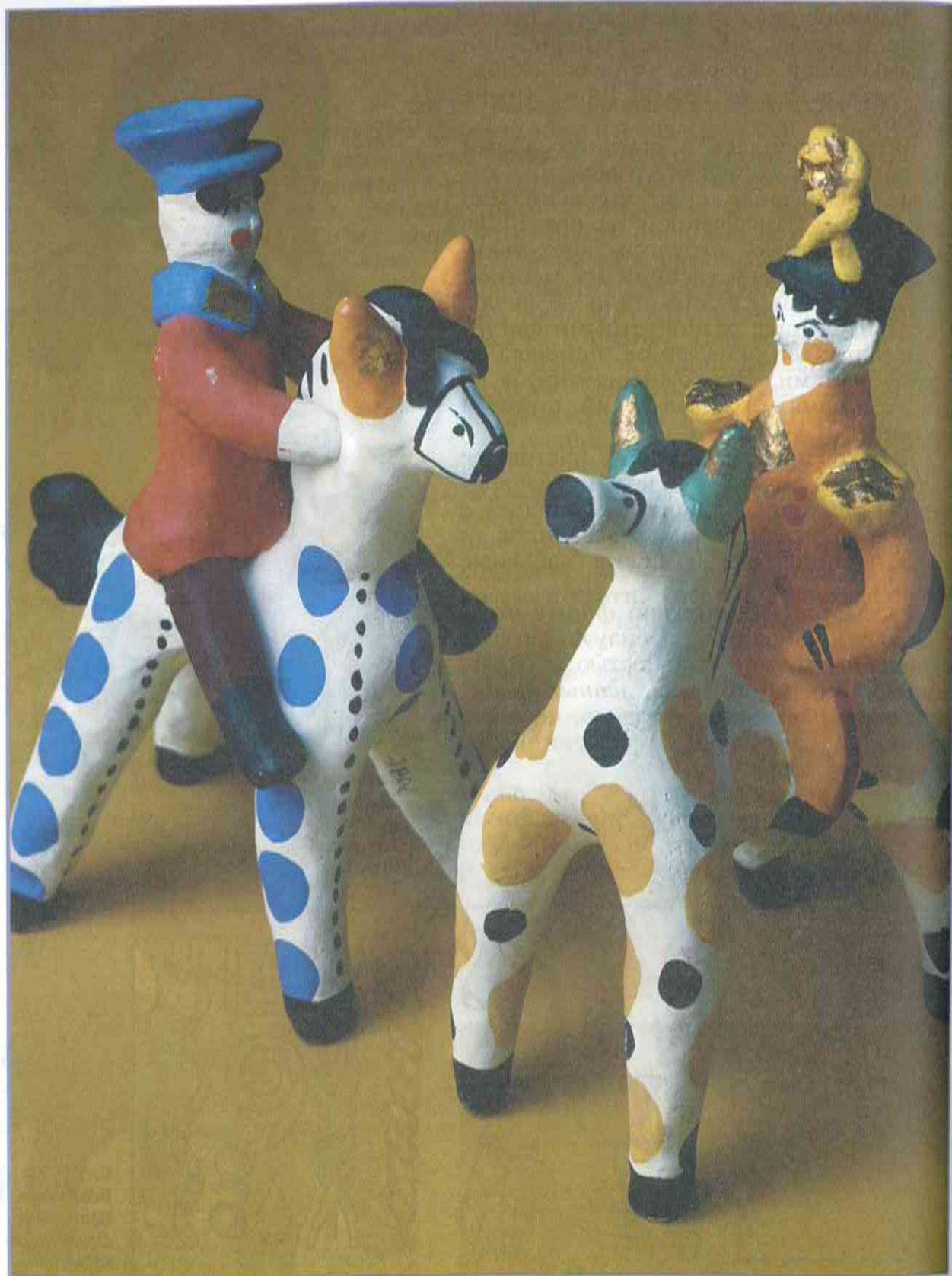

С. 72–73: Всадники. Щеголихи. Дымковские игрушки

Катание. Дымковская игрушка

Так лепят дымковскую игрушку

А теперь внимательно рассмотри роспись игрушек.

Необычайно ярка **филимоновская игрушка** в своих пёстрых декоративных «одеждах» — узорах, нанесённых прямо на поверхность обожжённой глины. Сплошную окраску отдельных участков игрушки дополняют чередующиеся радужные полосы, которые по-разному располагаются на их белоснежных телах. Красно-малиновый, жёлтый и зелёный — основные цвета в росписи филимоновской игрушки.

Какие ещё элементы росписи, кроме радужных полос, можно увидеть в декоре игрушки? Рассмотри их внимательно и попытайся дать им образные названия.

Перед тем как украсить **дымковскую игрушку**, мастерицы белили фигурки мелом, разведённым на молоке.

Обрати внимание на основные элементы геометрического орнамента дымковской игрушки (круги, овалы, клетки, полосы, волнистые линии, сеточка, точки), на то, как они выстраиваются в нарядный узор, а также на яркость красок. В росписи мастера используют жёлтый и синий, малиново-красный и зелёный, чёрный цвета. Яркие цвета дополняют мягкими и приглушёнными: голубым, розовым, оранжевым, коричневым.

Очень выразительна роспись **каргопольской игрушки**, которая несёт отголоски старины, сохраняя прочную связь с древними мотивами. По забелённой известию поверхности инструментом — мазилочкой в виде палочки, на которую навёрчивается овечья шерсть, наносится простой и ясный узор из кругов, лучистых крестов, эллипсов-овалов, напоминающих своей формой семена хлебных злаков. Здесь же можно увидеть мотив колосьев, ветки растений, росчерки линий. Каждая мастерица, пользуясь традиционным для данного промысла набором декоративных элементов и цветов, всегда привносит элемент творчества в своё яркое, весёлое искусство.

ЗАДАНИЯ

1. Создай из глины или пластилина свой образ игрушки. Реши, игрушку похожую на какой игрушечный промысел ты будешь создавать (каргопольскую, филимоновскую или дымковскую). Подумай, какой образ тебе наиболее интересен (мальчикам, возможно, будет интересно лепить фигурку всадника на коне, а девочкам — женскую фигурку).

Вспомни, какая форма у народной игрушки (стройная и вытянутая, приземистая и тяжеловесная или с мягкими округлостями и лепными деталями). Начиная лепить обобщённую форму, добиваясь гладкой поверхности игрушки. Перед росписью игрушку покрой мукой, а затем белой водозмусонной краской.

2. Расписывая игрушку, нанеси основные цветовые пятна, сохраняя, где это необходимо, белую поверхность. Это придаст нарядность игрушке.

Украшай игрушку главными элементами орнамента, ритмично выстраивая их в нарядную роспись. Смело фантазируй, но опирайся на традицию выбранного тобой игрушечного промысла.

3. Найди в альбомах или Интернете игрушки разных народов. Сделай исследовательский проект об особенностях игрушек одного из промыслов.

Детские работы. Гуашь; глина, роспись

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую роль в жизни людей играла народная игрушка?
2. Объясни, в чём красота и привлекательность народной игрушки. Какой смысл выражают древние образы: конь, птица, баба?
3. Рассмотри игрушки, принадлежащие к разным художественным промыслам. Что между ними общего и в чём их различие?
4. Как проявляются в игрушке изобразительная, конструктивная и декоративная деятельность?
5. Чем отличаются народные игрушки от игрушек промышленных?

Искусство Гжели

Ты, наверное, видел уже необыкновенную на вид посуду, которая завораживает красотой сочетания белого и синего цветов. Это знаменитая гжельская керамика, или просто гжель. Секреты красоты гжели таятся в самой природе, которая всегда остаётся для художника великим и мудрым учителем.

Недалеко от Москвы находится известный художественный центр, где создают гжельскую керамику. Он собрал вокруг себя три десятка близлежащих сёл — Турыгино, Гжель, Речицы и др.

Издавна здесь занимались изготовлением глиняной посуды: край богат залежами гончарных глин. В жарком пламени печи обжигалась, закаливалась глиняная посуда, становясь звонкой и прочной. Вслушайся в слово «гжель» — и ты уловишь в его звучании что-то общее со словами «жечь», «обжигать».

Гжель не всегда была сине-белой. Известно, что 200 лет назад, когда промысел только начинался, мастера создавали изделия из красной глины. Их украшала **многоцветная роспись** по белому фону.

Это **майолика** (вид керамики из обожжённой глины с крупнопористой поверхностью). Её делают и сейчас. Присмотрись к гжельской майолике: её мягким, округлым формам, лепным украшениям, нарядной росписи.

Посмотри, как выглядят сосуда, получившие названия **квасник** и **кумган**. Они предназначались для праздничных застолий, нередко их дарили на память. Запомни форму этих сосудов.

Н. Туркин. ЛАРЕЦ. Майолика. 1990 г.

Посуда. Фарфор. 1980-е гг.

Квасник. Майолика. XVIII в.

Кумган. Майолика. XVIII в.

Современные изделия художников Гжели

Квасник.
Майолика. Гжель.
XIX в.
Кумган.
Полуфаянс. Гжель.
XIX в.

Вслед за майоликой появилась **бело-голубая гжель**. Это фаянс — более тонкая посуда. Расписывалась эта посуда по белой обожжённой глине кобальтовой краской чёрного цвета, а сверху покрывалась глазурью. При обжиге кобальт становился пронзительно синим, а прозрачная полива приобретала блеск.

Давай рассмотрим современные образцы гжели. В ней по-прежнему разливается синь-синева, словно небеса, синяя гладь рек и озёр сошли на белизну посуды.

Кроме посуды, мастера Гжели создают и **мелкую декоративную пластику** — забавные скульптурки людей, животных, сценки из жизни.

Причудливы и декоративные **формы фарфоровых изделий**. Вот маслёнка «Рыба-кит». С какой выдумкой и фантазией она решена! Основание её окружено лепным орнаментом в виде волн. А крышка — словно ожившая сказка, представленная в образе гигантской рыбы, на теле которой вырос город с обитателями. Всё здесь необычно: и струи-завитки, бьющие фонтаном из головы кита, и глаз-цветок, и стройный собор, который одновременно служит ручкой крышки, и строгий орнамент из ромбов — символических знаков земли. Щедрая фантазия мастерицы превратила обычный бытовой предмет в яркий художественный образ.

Л. Азарова. РЫБА-КИТ. Маслёнка. Фарфор

Создавая это изделие, мастер творил **во всех трёх видах деятельности**: декоративной, конструктивной и изобразительной. Подумай, в чём проявилась каждая из них!

Вот квасник с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми вширь формами. Узор-гирлянда бережно оплетает форму тулова, горлышко и крышку квасника, едва касаясь носика и ручки и оставляя нетронутой ослепительную белизну сосуда. И потому он смотрится так празднично, нарядно.

Какой смысл прочитывается и в декоративных **лепных деталях**, и в **росписи**? Почему мастер именно так разместил лепные фигурки, как они взаимосвязаны с нарядной росписью и с формой керамического сосуда?

Л. Азарова. КВАСНИК.
Фарфор. 1970-е гг.

Основные элементы и мотивы гжельской росписи

Выполнение гжельской росписи

Каких только **росписей** не увидишь в произведениях Гжели! Мастерница набирает густую краску только на одну сторону кисти и широким круговым движением кладёт мазок на поверхность сосуда. Один мазок — лепесток, другой, третий — и вот уже роза готова, и в ней можно различить оттенки чёрного, постепенный переход от светлого к тёмному. Такой приём росписи называют **мазок на одну сторону**, или **мазок с тенями**.

Мазок-пятно дополняет тонкая решительная **линия**: прямая, волнистая, спиралевидная, округлая. Она то подчеркнёт форму цветка, листика, а то вдруг весело побежит по краю горловины сосуда или рассыплется стебельками, завьётся спиралью усов.

ЗАДАНИЯ

1. Потренируйся в выполнении гжельского мазка с тенями (см. рисунок на с. 80).
2. Нарисуй или вырежи из бумаги выразительную форму посуды. Ручку и носик из бумаги можно выполнить отдельно, а затем приклеить. Ещё лучше, если ты найдёшь интересную форму (баночку или бутылочку), облепишь её ровным слоем пластилина, добавишь интересные лепные детали и покрасишь водоэмульсионной краской. Теперь начинай делать роспись. Сначала подчеркни синей краской носик, ручку, пройдишь полосой «отводки» по горлышку и основанию сосуда, а затем приступай к основной росписи на тулове сосуда. Для этого тебе понадобятся мягкие кисти.

Начни писать цветок с середины. Набрав только раз гуашь на одну сторону кисти, прописывай ею весь цветок, накладывая мазок за мазком. Первый лепесток будет тёмным, ведь краски на кисти много. Затем цвет начнёт ослабевать, становясь едва заметным. В этом «угасании» краски и есть особая выразительность росписи — появляется игра тональных переходов от тёмного к светлому. Цветок постарайся сделать такой величины, чтобы ему как бы легко дышалось на белой поверхности формы; можно дополнить его листьями, завитками, точечками.

Детские работы. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Что делает гжельскую посуду необычной, изысканной, оригинальной?
2. В чём особенности росписи Гжели? Как делается мазок с тенями?
3. Знаешь ли ты традиционную посуду других народов России?

Городецкая роспись

Искусство городецкой росписи зародилось в заволжском крае близ Городца — старинного русского города на берегу Волги, расположенного недалеко от Нижнего Новгорода. В окрестных сёлах этого края (Курцево, Косково и др.) крестьяне издавна украшали удивительной росписью прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый предмет городецкого промысла — настоящее произведение искусства.

На изделиях **Городца** можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами, купавками, зелёными веточками.

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купалы расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и украшены все предметы.

Роспись из розанов и купавок может составлять отдельную композицию или дополнять сюжетное изображение.

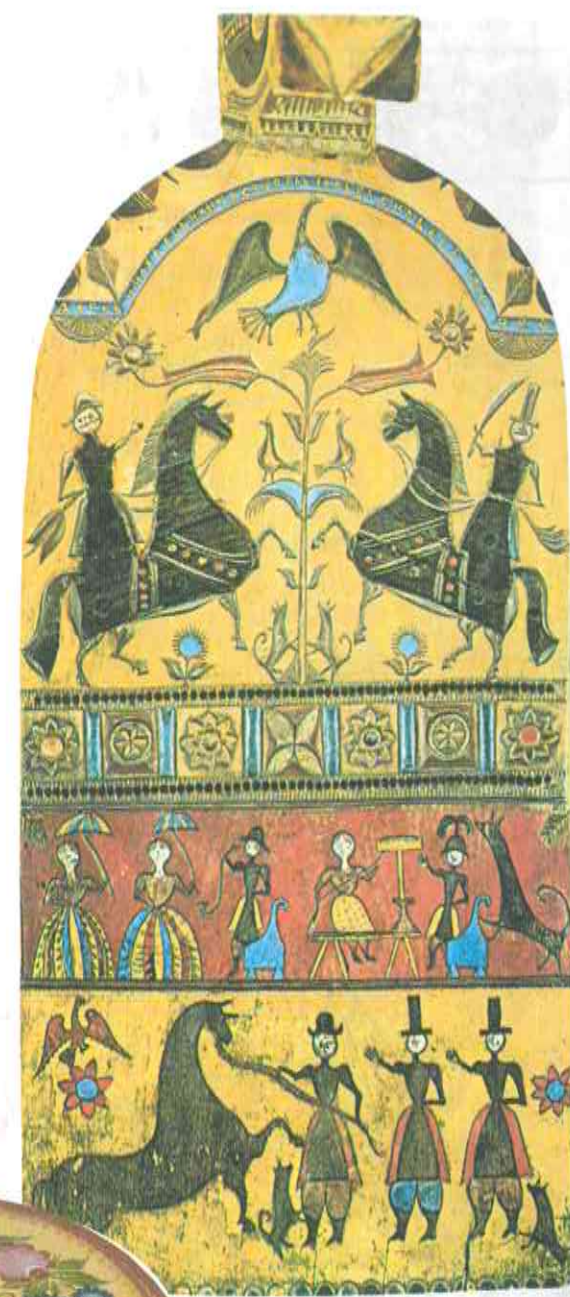
Посмотри, как изящна городецкая роспись! Это цветы: бутоны, купавки, розаны, травы, веточки и листья. Как органично сочетаются в росписи *крупные и мелкие формы*. Мастер пишет красками сразу по чистой доске или по фону, легко и уверенно нанося мазки без прорисовки контура.

«Петух»
НАСТЕННОЕ ПАННО

Ф. Касатова.
ДОСКА
РАЗДЕЛОЧНАЯ

Л. Беспалова.
СУНДУЧОК-
СКАМЕЕЧКА

Расписная
деревянная
тарелка.
XX в.

Донце прялки
расписное. XIX в.

Л. Мельников.
ДОНЦЕ ПРЯЛКИ РЕЗНОЕ
С РОСПИСЬЮ
И ИНКРУСТАЦИЕЙ. XIX в.

Коробочка. Городец.
XX в.

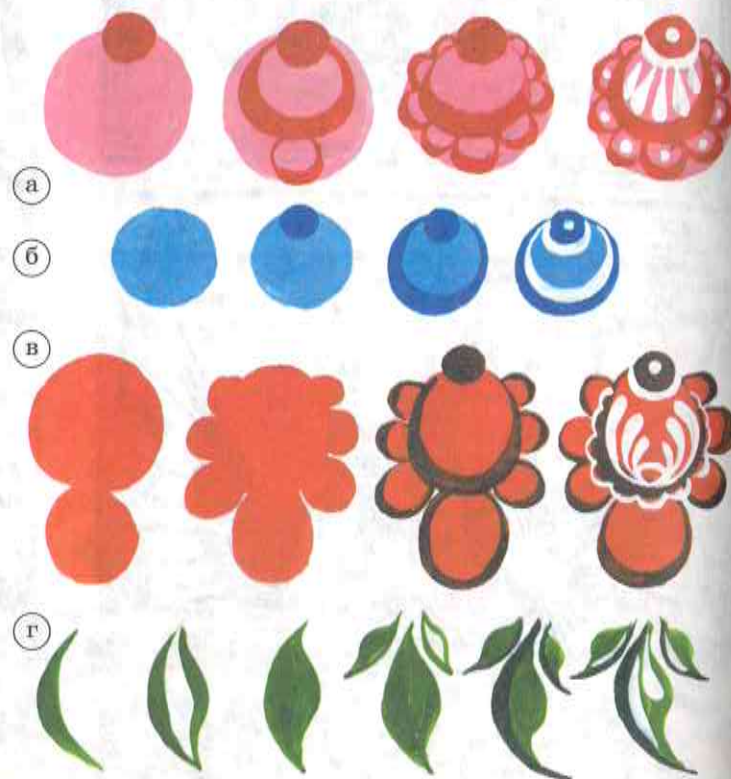
Вариант композиции

Затем, работая мелкими кистями, он усложняет форму цветка, делает сердцевинку и дужки лепестков — получается **прорисовка**.

Завершается работа белой **оживкой** в виде лепестков, дуг, штрихов, точек, которые придают цветам неповторимый праздничный вид.

Листочки в городецкой росписи очень разные по форме, размеру и всегда расположены группами. Они могут быть подчеркнуты с одной или двух сторон контурной линией и украшены тонкими линиями, мазками, усиками, точками.

Основные элементы городецкой росписи:
а) купавка;
б) бутон;
в) роза;
г) листочки

Изображение птицы

У этой росписи есть свой приём. Вращением кисти мастер делает **замалёвок**, чередуя цветные пятна круглой формы на расписываемой поверхности. Из них и составляется цветочная композиция росписи.

А как интересно мастера придумали изображать городецких птиц! Легла кисть на поверхность и как бы вильнула хвостиком. Одно движение кисти — и горделивая чёрная грудка птицы готова!

Так один и тот же силуэт туловища может превращаться в совершенно разных птиц с дивными хвостами, хохолками, крылышками.

ЗАДАНИЕ

Выполни в традиции городецкой росписи эскиз одного из предметов быта: доски для резки хлеба, коробочки, подставки под чайник, игрушки-каталки.

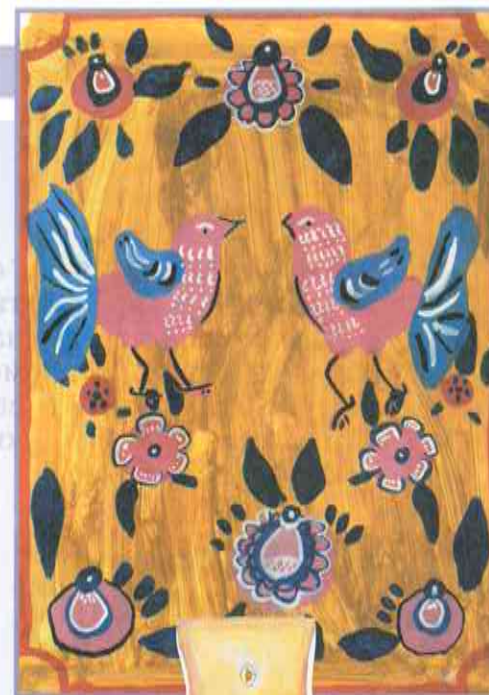
Вначале загрунтуй бумагу под цвет дерева, используя гуашь цвета охры и белила. Продумай и выполни в карандаше композицию росписи: это может быть композиция в прямоугольнике, квадрате, круге или на всей поверхности предмета.

Крупной кистью нанеси основные пятна замалёвка в виде цветных кругов красного, розового, голубого цвета (для цветов). Листочки пиши сразу, в один мазок.

В композицию росписи можно включить изображение птицы, сделав чёрной краской силуэт туловища, а красной, жёлтой или синей хвост и крылья.

Теперь пропиши более тёмной по тону краской лепестки и сердцевинку цветов, разместив её в середине или наверху. Сделай оживку белой краской.

Когда краски просохнут, надо нанести лак. Созданный тобой предмет — это хороший подарок маме. А можно всем вместе украсить учебный кабинет или даже школу!

Детские работы. Гуашь

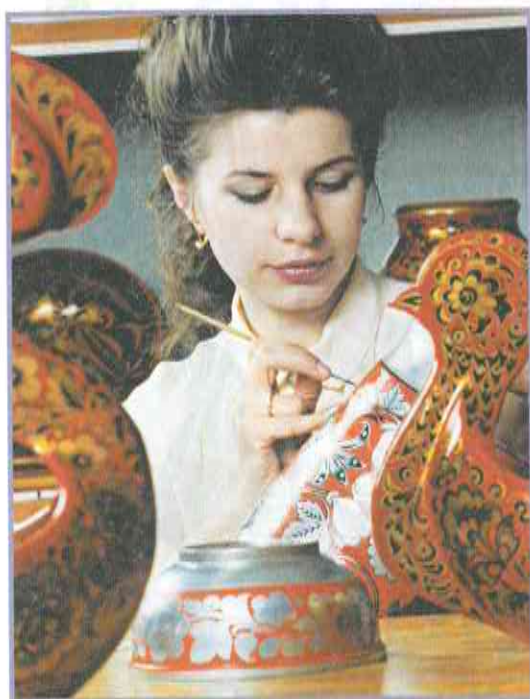
ВОПРОСЫ

1. Что отличает городецкую роспись от других народных художественных промыслов? В чём её своеобразие?
2. Как удаётся мастеру цветом создать радостное настроение?
3. Что является основным украшением городецких цветов и птиц? Какой приём может оживить изображение, сделать его праздничным, нарядным?

Хохлома

На Волге недалеко от Городца возник ещё один промысел росписи по дереву. **Золотая хохлома** называют его в народе.

Расписная деревянная посуда очень древняя. Вот уже 200 лет делают из дерева хохломские блюда, ложки, вазы, солонки, сказочные ковши-утицы, а ещё детскую мебель. Прежде на ярмарку возами такой товар возили. Почему же так охотно покупали хохломские изделия?

Реальность и фантазия в творчестве народного мастера

Росписью славятся эти изделия! В чём секрет золотого узора, да и каков он сам?

Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины вытачивали из липы заготовки — белые, звонкие; женщины их грунтовали глиной — вапили, потом натирали серебристым порошком — лудили. Вот по этой блестящей, как металл, поверхности и делали роспись.

Любимые **цвета** — красный да чёрный и совсем немного жёлтого и зелёного для мелкой прорисовки — приписок. А золото-то откуда? В этом и есть секрет хохломы! Чтобы золотом загорелся узор, покрывают его олифой или лаком и ставят в горячую печь. Закалится лак до жёлтого цвета — и вспыхнет под ним блестящий фон. Чем не золото?

Нравятся мастерам этого промысла **растительные узоры**: травки, ягодки, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не оторвёшь!

Хохломские сервизы

Этапы изготовления ложки: от полена до золотой хохломы

Теперь внимательно рассмотри **роспись**, что и как мастера делают. Они никогда точно не повторяют один и тот же рисунок.

Вот по золотому фону рассыпались красные ягоды смородины или рябины, изящно легли тонкие стебли и листочки, а здесь цветок необыкновенный с травкой. Эту роспись так и называют — **под листок** или **травка**. Травка — главный мотив хохломской росписи.

Обрати внимание на основные элементы травного орнамента, на то, в какой последовательности он выполняется, на ритмичное чередование красных и чёрных травинок в росписи, на плавность изогнутых линий. Все травинки, малые и большие, кудрявятся, не касаясь стебелька-криуля, или же собираются к одному общему корешку. Криуль — ведущая, направляющая линия орнамента. Мастера говорят: «Расписать на два криуля».

Роспись «травка» создаётся поверх золотистой поверхности, ставшей такой от потемневшего в печи лака, нанесённого на серебристый фон посуды. Это **верховое письмо**. Хохломскую роспись мастера выполняют масляными красками.

С. Веселов. ТАРЕЛКА «ТРАВКА»

О. Лушина. СУПНИЦА. Роспись «травка»

Выполнение хохломского узора «травка».

Рисунок

Кроме растительных орнаментов и узоров из листьев, цветов, ягод, хохломские мастера любят писать петухов, птиц всяких и рыб.

Вот несколько птиц мастера С.П. Веселова. На панно, утицах, чашах, поставках они словно сказочные жар-птицы среди цветов и плодов, изящных растений. А петухи совсем особенные: крылья, как язычки пламени, хвост, как яркие брызги солнца, — горят, переливаются, светятся. Они созданы словно из травок-былинок или из ярких солнечных лучиков.

Есть у мастеров и другой приём — **под фон**. Сначала мастер делает тонкий рисунок, потом заполняет фон чёрной или красной краской, оставляя крупные листья и цветы серебристыми, потом мелкими штрихами-жилочками украшает их. А когда фон просохнет, добавляет поверх него красные ягоды да ажурные завитки-приписки жёлтой и зелёной красками.

Когда создаётся роспись «под фон», получается узор из золотых листьев и цветов. На красном или чёрном фоне золотистые изображения выглядят очень нарядно.

С. Веселов. ТАРЕЛКА «ПЕТУХ»

С. Веселов. ПАННО

С. Веселов. ПЕТУШОК

Поставец.

Роспись «под фон»

Хохломской сервиз. Узор «кудри́на»

Хохломская посуда
Бурзя́к, ковш. Башкирская хохлома

Вот ещё один вид росписи — *кудри́на*, когда поверхность покрывается причудливым растительным узором, напоминающим кудри-завитки.

Цветы и завитки кудрины всегда золотые, словно перья сказочной жар-птицы. Загораются они *на чёрном или красном фоне*. Такой узор сразу пером или кистью рисуют. Сам рисунок дополняют мелкой прорисовкой, которая делает его сложнее, наряднее. Сверху затейливого узора заполняют фон красным или чёрным цветом.

А сколько разнообразных предметов создают хохломские мастера: плошки и ложки, поставцы и вазы, бокалы и тарелки, панно, детские столы и стульчики!

Говорят, хохломская посуда ни воды, ни жары не боится. Как ты думаешь, почему? Из такой посуды да деревянной ложкой поесть бы горячих щец! Пока ешь, налюбуешься!

Золотую посуду делают не только на родине хохломы, но и в Башкирии, Удмуртии и других регионах России. Местные мастера позаимствовали технологию изготовления изделий, благодаря которой рождается золотой цвет, а в росписи они использовали свои национальные мотивы.

ЗАДАНИЯ

1. Придумай интересную форму предмета и распиши его травным орнаментом с ягодами или цветами. Предварительно загрунтуй бумагу гуашью желтоватого цвета. Продумай композицию росписи. Вначале наведи стебель-криуль плавной тонкой линией, а затем ритмично, по обе стороны от него, расположи ягоды или цветы, используя приём «тычок». Припиши к стеблю кудреватую травку, тонкую осочку, сохраняя колорит традиционной росписи.
2. Выполни на длинной грунтованной полоске роспись «кудри́на». Вначале нанеси на полоску контур листьев, цветов и другие элементы росписи. Закрась чёрной или красной краской фон вокруг рисунка. А теперь можно расцветить ягоды и листья. Сверни из готовой полоски цилиндр — получится карандашница. Внутри можешь вставить плотную бумагу и сделать доньшко.
3. Рассмотрите внимательно хохломские изделия мастера С. Веселова на страницах учебника и попытайся объяснить выражение «образ в росписи».

Детская работа. Гуашь, аппликация

ВОПРОСЫ

1. Почему хохломские изделия называют золотыми?
2. В чём отличие травного узора от кудрины?
3. Почему хохломская посуда производится до сих пор, а промысел славится по всей России? Чем хороша хохломская посуда? Пользуешься ли ты этой посудой в быту?

Жостово. Роспись по металлу

Уже почти 200 лет радует людей искусство мастеров подмосковного села Жостова.

На сверкающей лаком чёрной, синей, красной, палевой поверхности подноса, сделанного из жести, хороши и подмосковные пейзажи, и цветочные композиции: венки из цветов, пышные букеты, иногда в сочетании с фруктами и птицами, осенние мотивы из ягод и листьев. Сколько подносов, столько и вариантов изображений. А почему? Жостовский мастер никогда не повторяет один и тот же рисунок. *Свободная манера письма* даёт мастеру возможность фантазировать, импровизировать. Это основной принцип жостовской живописи. Но *связь с традицией* сохраняется.

Народный мастер любит природу и фантазирует

Рассмотри **роспись** подносов. Букеты на подносах плотные, почти нигде не видны стебли: одни головки цветов да листья. А цветы какие! Необычайно красиво сочетаются цветы крупные, средние и мелкие. Самые крупные в середине, ближе к краям — помельче, а промежутки между цветами заполнены листьями и самыми мелкими цветочками.

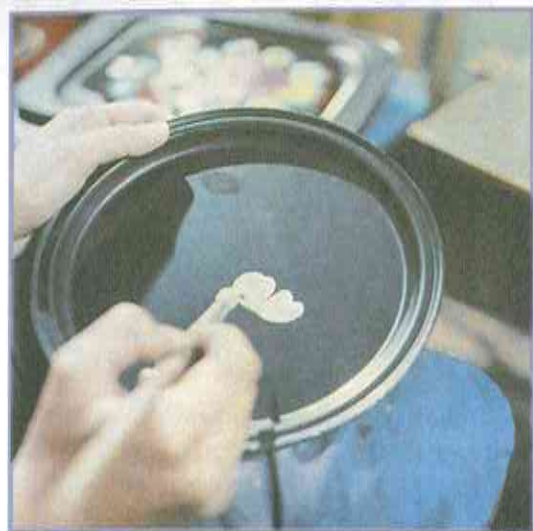
Видишь, какие разные могут быть **формы** подносов: прямоугольные и овальные, круглые и фигурные, большие и совсем маленькие. Разнообразие форм даёт мастеру возможность создавать композицию по-своему. В то же время форма подносов во многом определяет композицию росписи.

Разнообразие форм и расцветок жостовских подносов

Фрагмент росписи

Прозрачной масляной краской мастер намечает основные пятна композиции — где будут большие цветы, где поменьше, где расположатся крупные листья. Это *замалёвок*. Далее мастер выполняет *тенёжку*, т.е. затемняет с одной стороны пятна цвета.

Вот кистью положен мазок, ещё мазок от края лепестка к центру. Самые освещённые места выделены *бликбвкой*. Слой за слоем на цветах и листьях создаётся объём.

И это ещё не всё. Надо усилить тёмные места. Много разных оттенков цвета может получиться: голубовато-лиловых, красновато-оранжевых, зеленовато-коричневых.

Тонкие линии-чёрточки лягут по контуру лепестков и листьев, придавая им большую выразительность. Мелкие изящные травки и завитушки свяжут всю композицию в одно целое. Далее поднос нужно высушить и покрыть лаком.

Но и на этом дело не кончилось! Надо украсить борта подноса тонкой золотой полоской, лапками и кружевами или мелкими цветочками, золотым орнаментом. Это *уборка*, говорят мастера.

Поднос готов. Его хорошо просушивают и ещё несколько раз покрывают бесцветным лаком. А чтобы блестел, полируют, как зеркало. Раньше на таких нарядных подносах подавали чай. А теперь они украшают интерьеры в доме.

ЗАДАНИЯ

1. Распиши свой поднос или выполни фрагмент росписи для коллективной работы. Продумай форму подноса и вырежи её. Наметь композицию букета из крупных, средних и мелких форм. Работай сразу кистью гуашью или акварелью с белилами. Белила помогут тебе получить множество оттенков цвета, разбелок. Пиши свободно сначала крупные формы цветов, потом формы поменьше и листья. Потом можно сделать фон. Подумай, какой по цвету фон тебе понадобится: чёрный, синий, тёмно-красный, зелёный или белый. Выполненный фрагмент росписи красиво расположи вместе с другими фрагментами на цветном фоне большого коллективного подноса, а затем свяжи их в единую композицию тонкими травками и завитками (приём «привязка»). Этот же приём ты можешь использовать и на своём подносе. Не забудь украсить бортик подноса.
2. Представь себя в роли экскурсовода. Объясни, в чём особенности жостовской росписи, почему много лет это искусство живёт и не угасает.
3. Подбери материал по данной теме для поискового альбома.

Детские работы. Коллективная работа. Гуашь, чёрная бумага

ВОПРОСЫ

Ты можешь сравнить жостовскую роспись с росписями других промыслов? Какому из промыслов эта роспись, на твой взгляд, ближе всего? Где ещё можно увидеть использование цветочных композиций?

Щепá. Роспись по лúбу и дереву. Тиснение и резьба по бересте

Туеса с тиснением. Береста

Из каких только природных материалов ни делают предметы быта народные мастера! Основным материалом в крестьянском быту — *дерево да береста*. Из бересты делают мастера добрую посуду: туеса и бураки, обладающие чудесными свойствами (в них хорошо сохраняются еда, питье, лесные ягоды). Удобны и красивы выгнутые из *луба*, т.е. слоя дерева под корой, кораба, хлебницы, набирухи для ягод и грибов.

А ещё мастера деревенские умельцы из тонкой лёгкой *щепы* сказочных птиц. Птица-красавица с пышным, словно веер, хвостом и крыльями смотрится как лучезарное солнце. Подвешенная к потолку, птица кружится от лёгкого дуновения ветерка, словно летит, напоминая о солнце, желанной весне.

И в старинные времена на Севере (в Архангельской области) делали таких птиц. Верили люди, что приносят они счастье, добро, охраняют покой дома, несут детишкам здоровье. **Птица счастья** — так стали называть люди щепную птицу.

Как же делают таких птиц? Возьмёт мастер свежую сосновую чурку и начнёт расщеплять один её конец, стараясь, чтобы щепка получалась тонкой. Так один конец чурочки и расслоит. А затем начинает закладывать одну щепу за другую, цепляя их фигурными краями. Вот и получился нарядный лучистый хвост. С другого конца чурки птицу вырежет, потом прикрепит к тулову крылья, выполненные из другой чурки. Тело у птицы гладкое, округлое, и вдруг расцветёт-засияет на нём лучистое солнышко. Одним словом, не птица, а загляденье!

Щепные птицы. Архангельская обл., 1990-е гг.

