

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.
Каргополь.
1970-е гг.

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

БЕРЕГУНЯ.
Каргопольская
игрушка

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? Рассмотрите их внимательно и попытайтесь 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 *кагопольской игрушки*, которая несёт отголоски старины, сохраняя прочную связь с древними мотивами. По забелённой известью 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.

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.

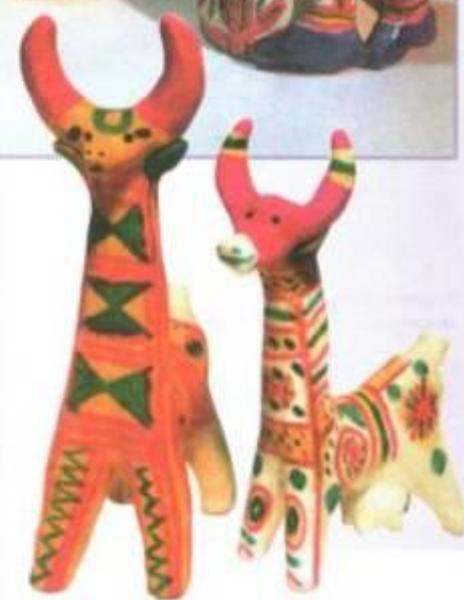
Вспомни в образы игрушек, в их форму, орнамент. У филимоновских игрушек вытянутые, мягкие по очертаниям *формы*, они выглядят стройными, изящными. Эти игрушки вылеплены из вязкой, податливой глины — белой, с синеватым оттенком.

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.

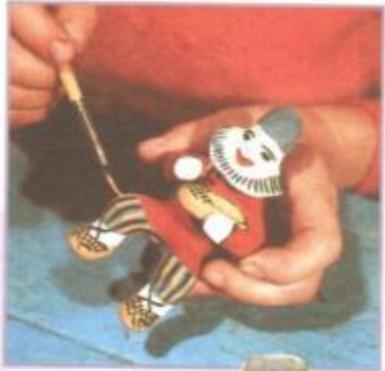

А это **ка́ргопольская глиняная игрушка**, она известна с давних вре́мён. Её родина — Каргопольский район Архангельской области.

Посмотри, как по-детски наивно решены приземистые фигурки людей и животных. Их **формы** кажутся неуклюжими и тяжеловатыми. Крепкие деревенские бабы и мужики рождают 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-Полкán был одним из любимых образов известной игрушечницы Ульяны Бабкиной. 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.

Каргопольская игрушка

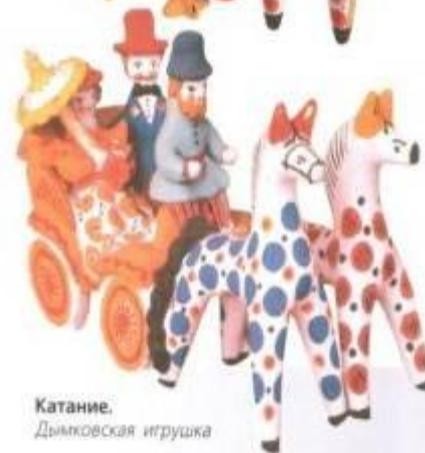
Дымковские игрушки самые знаменитые, пожалуй, в России. Родились они в Дымковской слободе, которая находилась неподалёку от города Вятки (ныне Киров).

Вятка славилась в старину своими базарами, праздниками-ярмарками, которые назывались свистопляской или свистуньей. 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.

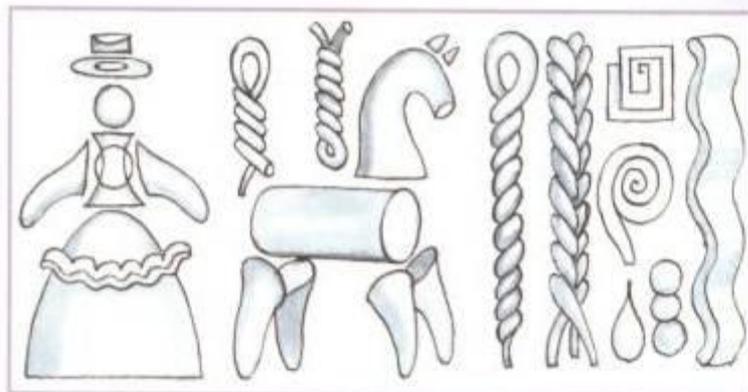
Рассмотри внимательно *форму* игрушек. Она монолитна, а силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. Как много здесь *лепных деталей*: изящных оборок, воланов, косичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными.

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

Катание.
Дымковская игрушка

Так лепят дымковскую
игрушку

Декоративные птицы. Вятская игрушка. Роспись темперой.

Городецкая роспись

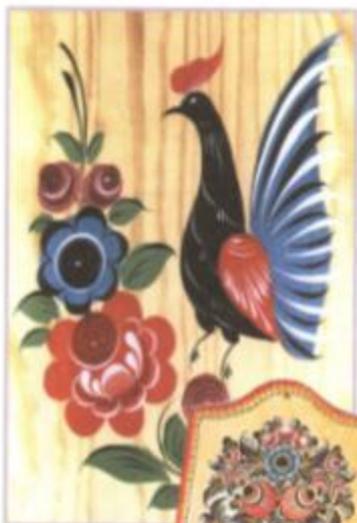
Искусство городецкой росписи зародилось в заволжском крае близ Города — старинного русского города на берегу Волги, расположенного недалеко от Нижнего Новгорода. В окрестных селах этого края (Кушево, Косково и др.) крестьяне издавна украшали удивительной росписью прялки, шкафчики, сани, детские игрушки.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

На изделиях Города 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 изишна 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.

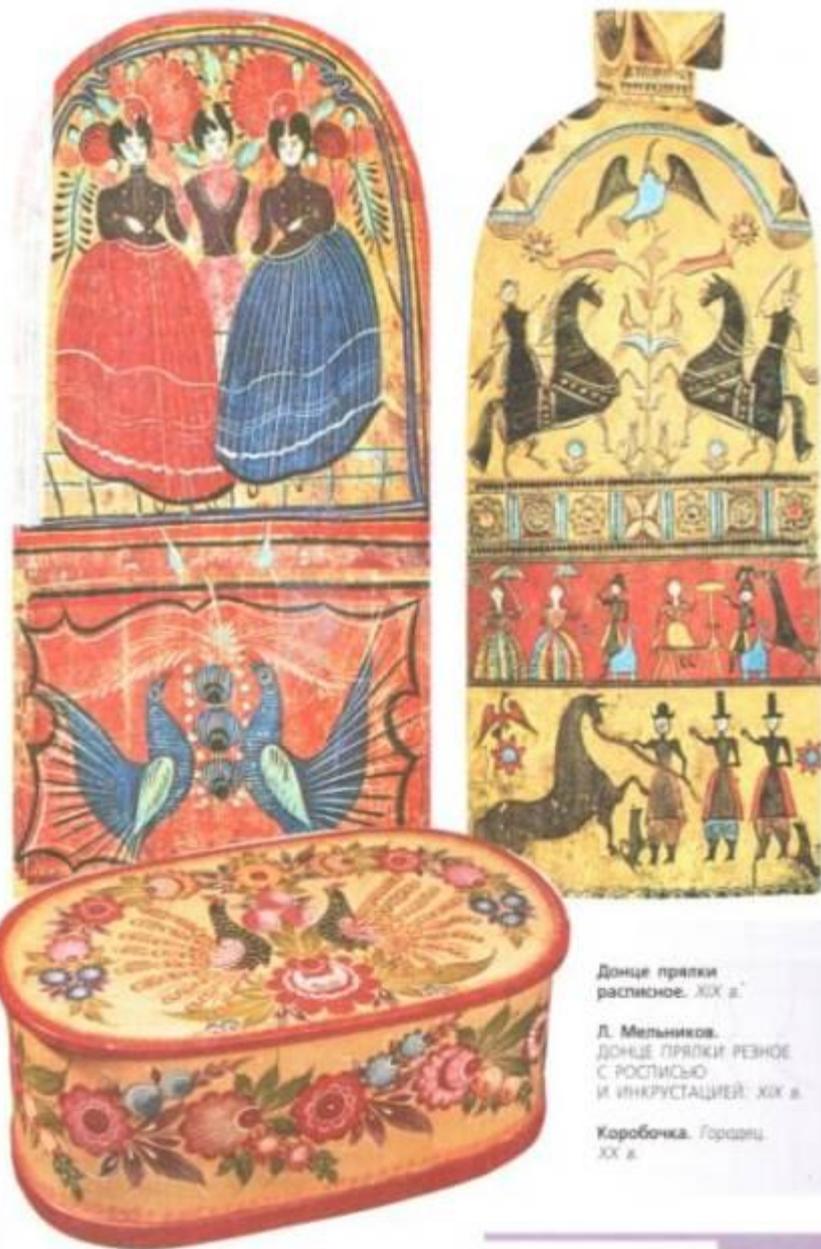

«Петух»
НАСТЕННОЕ ПАННО

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.

Изделия гордочкинских мастеров.
Музей М. В. Володина

Хохлома

На Волге недалеко от Города 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?

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

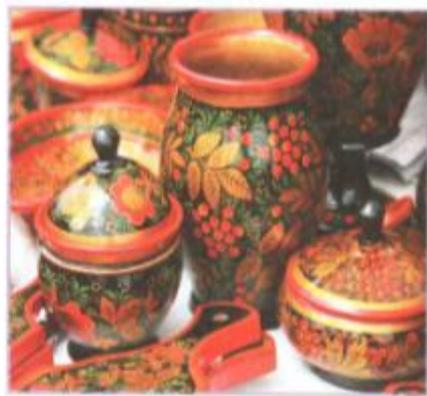
Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины вытачивали из липы заготовки — белые, звонкие; женщины их грунтовали глиной — вапили, потом натирали серебристым порошком — лудили. Вот по этой блестящей, как металл, поверхности и делали роспись.

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, ягоды, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не оторвёшь!

Реальность и фантазия в творчестве народного мастера

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

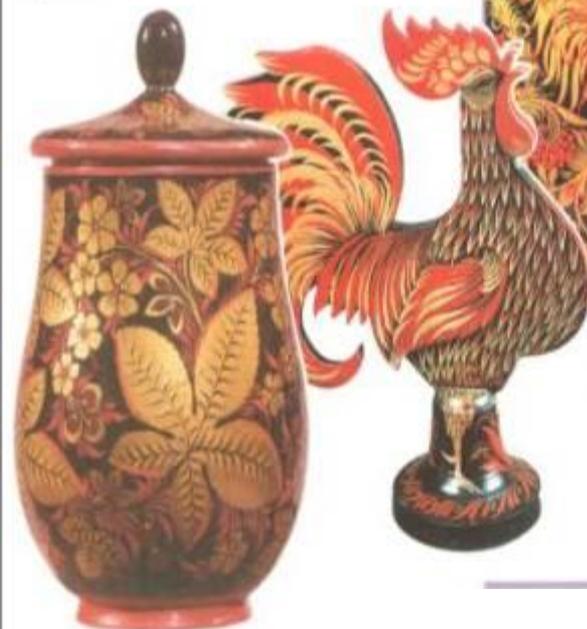

Кроме растительных орнаментов и узоров из листьев, цветов, ягод, хохломские мастера любят писать петухов, птиц всяких и рыб.

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-былинки 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 «кудрины»

Хохломская посуда
Бурзьяк, 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, постанцы 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 щей! 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.

Яйцо – символ извечного возрождения природы, бесконечности жизни, воспевания Солнца как источника жизни на Земле. Тайна яйца – зародыша жизни всего живого на Земле, так же, как тайна дерева или цветка, на протяжении долгих тысячелетий казалась людям большим чудом. Искусство декоративного оформления поверхности яйца красивыми орнаментами восходит своими истоками к языческому культу прославления солнца и весеннего пробуждения. Вот почему самые распространённые орнаменты на писанках – это солнечные знаки, растительные мотивы и бесконечники. Не менее древним и популярным считается изображение Берегини, именуемой по иному Богиней-Берегиней, Великой Богиней, Богиней Мокош. В славянской мифологии она служит прообразом матери всего живого, символом плодородия и возрождения жизни, так же, как у греков – Гера, у египтян – Изида, у вавилонян – Иштар, у скифов – Табити...

Расписные яйца или писанки – одна из наиболее ярких страниц славянского декоративного искусства. История их происхождения уходит в далёкое прошлое и связана с языческим ритуалом «воспевания» весеннего пробуждения, извечного возрождения жизни на Земле. Вот почему самые распространённые орнаменты на писанках – это космогонические солярные (или солнечные) знаки. В их основе лежит символическое изображение Солнца как источника тепла, а значит, и жизни для всего сущего на Земле.

Чудо-писанки

Такие писанки можно увидеть в музеях или в художественных альбомах. Это яркая страница славянского искусства. История его происхождения связана с языческим ритуалом воспеания весеннего пробуждения Земли.

Писанка X-XI вв.

Троица

Трилистники

Берегиня

Небо

Танец

Веточки

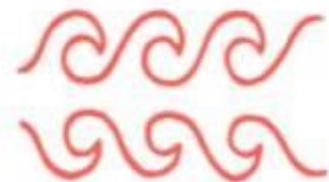
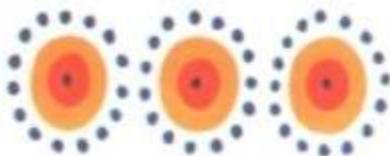
Цветы

Характерные элементы и орнаменты

Орнамент – это красивое сочетание одинаковых или разных элементов. Эти узоры можно увидеть не только на писанках, но и на других изделиях декоративного искусства – на посуде и одежде, салфетках и коврах.

Декоративные строчки

Прямые, волнистые и зигзагообразные линии символизируют движение.

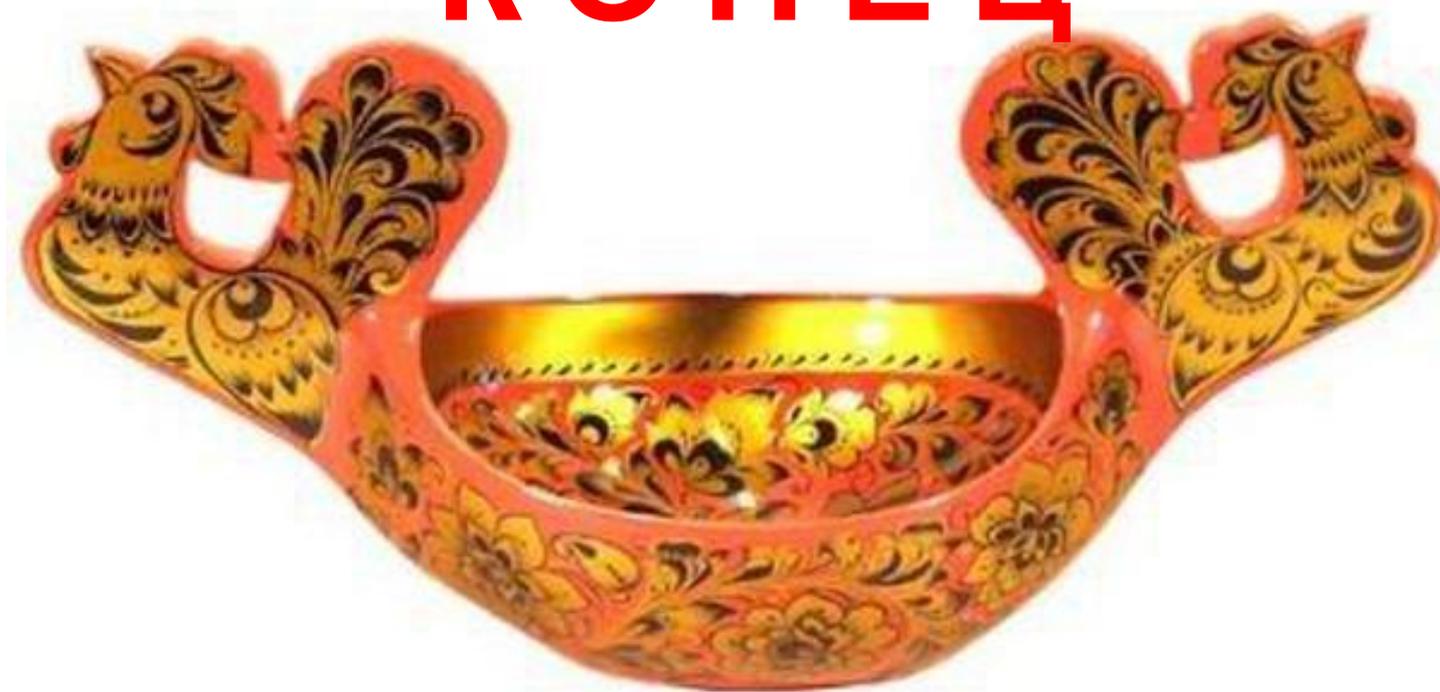

К О Н Е Ц

**БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ !**

жаворонок

