

***Декоративно-
прикладное
искусство России***

***Доцент каф. ТиЕНД
Бабина Н.Ф.***

Русское декоративно-прикладное искусство, народные промыслы – явления самобытные, не имеющие аналогов в мировой культуре.

АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА

Абашевская игрушка из глины традиционно изготавливалась мастерами села Абашево Пензенской губернии с 19 в. Свистульки предназначались для детских игр, однако в то же время абашевские игрушки обладали мистической функцией – функцией оберега.

Для абашевской игрушки характерны пластическая выразительность, лаконизм, упрощенность скульптурного языка, яркая образность, отсутствие четкой натуралистичности изображения. Она несет в себе черты сатирического мироосмысления.

Традиционно мастера-гончары производят глиняные игрушки-свистульки такого размера, чтобы они помещались на ладони.

БОГОРОДСКИЕ ИГРУШКИ

Народный промысел зародился под влиянием Троице-Сергиева монастыря, - одного из крупнейших центров художественных ремесел Московской Руси еще 350 лет назад.

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

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. Дымковская игрушка - самый известный из глиняных промыслов России. Она отличается предельно простой и ясной пластической формой, обобщенностью силуэта, яркой орнаментальной росписью по белому фону.

Традиции изготовления глиняной игрушки передаются по женской линии от матери к дочери.

КАРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

История

возникновения каргопольской игрушки, представляющей из себя небольшое расписное глиняное изделие, уходит корнями в историю гончарного промысла Архангельской области, в Каргопольском уезде которой гончары из местной красной глины изготавливали различные предметы обихода. Первые упоминания о данных игрушках датируются началом XX столетия.

Традиционная роспись игрушки – это выбеленная фигурка, разноцветно расписанная, но без лишних деталей. Краски выглядят достаточно приглушенно. Сегодня это самобытный сувенир, несущий в себе богатую

МАТРЕШКА

Матрешка - наиболее известный и любимый всеми российский сувенир, явление мирового масштаба. Первая русская матрешка появилась в конце XIX века, тем не менее она снискала небывалое признание как один из всеобъемлющих образов России, символ русского народного искусства.

Первая русская матрешка, выточенная Василием Звездочкиным и расписанная Сергеем Малютиным, была восьмиместной. Матрешка остается символом материнства, плодородия.

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО

Вологодское кружево – особенное явление в народном искусстве Русского Севера.

Богатство и разнообразие узоров, чистота линий, мерные ритмы орнаментов, высокое мастерство – таково его художественное своеобразие.

Слово «кружево» происходит от «окружать», украшать нарядной отделкой края одежды и других предметов из тканей.

Вот уже два с лишним века вологжанки превращают нитки в снежинки, цветы, узоры, замысловатые орнаменты – иногда кажется, что вещь просто скопировали с зимнего, расписанного морозом окна.

Завиток за завитком, выплели северные мастерицы свой особый узор, «отпочковались» от мирового кружевоплетения. Вологодское кружево обладает особой самобытной красотой. Орнамент вологодского кружева характеризуется мягко-изогнутыми плавными линиями рисунка, он всегда графически чёткий, ритмичный и может состоять из геометризованных фигур или растительных обобщенных форм. В растительных узорах преобладают мотивы из гибких ветвей с петлеобразными листьями, трилистниками, круглыми или вытянутыми лепестковыми и лапчатыми

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Основы прикладного искусства заложили казацкие женки еще в конце XVII века, когда русские первопроходцы, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением.

В XIX веке платки из козьего пуха становятся популярными во всей Европе. Оренбургская мастерица Мария Ускова в 1862 году была награждена медалью Международной выставки в Лондоне. Всемирное признание оренбургские платки получили на выставках в Париже, Чикаго, Брюсселе и других городах мира.

Белые ажурные паутинки умещались в скорлупе гусиного яйца, свободно проходили через обручальное кольцо, весили 250-300

обязан не только талантливым мастерицам-вязальщицам, но и качеству исходного материала - козьего пуха.

Недалеко от Оренбурга в Губерлинских горах в основном и обитают ценные пуховые козы. В настоящих оренбургских платках пуховая нитка, предварительно отдельно спряденная, ссучивается с шелковой. Поэтому пуховые завиточки умело закрепляются шелком, что и позволяет носить такие платки помногу лет.

Оренбургский пуховый платок - это не только своеобразный символ, "визитная карточка" Оренбуржья, это история русской культуры, обрядов и традиций. Это память

ПАВЛОПОСАДСКИЙ ПЛАТОК

Павлово-посадские набивные, шерстяные и полушерстяные платки, украшенные традиционным красочным набивным орнаментом, возникли в подмосковном городе Павловский Посад в 1860-80-х гг., одном из старейших российских текстильных центров.

Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает подчас нескольких десятков. В декорировке павловских платков

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР

Документально зафиксировано, что в 1778 году в Туле братьями Иваном и Назаром Лисицыными изготовлен самовар в первом в городе самоварном заведении. Основателем этого заведения был их отец, оружейник Федор Лисицын. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками. Самовары тогда продавались на вес и стоили: из латуни - 64 рубля за пуд, из красной меди - 90 рублей за пуд. Тульские самовары проникали во все уголки России, становились украшением ярмарок

Главным материалом для изготовления самоваров служили: медь зеленая (латунь), красная (сплав меди -50- 63% и цинка -37-50%), томпак (сплав меди -85-90% и цинка -10-15%). Иногда самовары серебрили, золотили, а то и делали из серебра и мельхиора (сплав меди -50- 60%, цинка -19-39% и никеля -13-18%).

Сложен и многообразен процесс изготовления "тульского чуда", который составлял 12 приемов. В производстве существовало строгое разделение труда.

Самовар и Тула неразделимы. В любом уголке России и далеко за ее пределами можно встретить тульский самовар. Тульские мастера веками ковали оружие и делали самовары. Это традиционные промыслы тульского края, как гармонное производство, белевские кружева, пастила и многое другое.

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК

Впервые это знаменитое лакомство упоминается в писцовой книге 1685-го года. Прянику суждено было прославить тульский край. Самые разнообразные старинные пряничные формы, семейные фотографии мастеров и архивные материалы собраны в музее «Тульский пряник», существующем при фабрике «Старая Тула». Здесь представлен самый маленький пряник и гигантский - пудовый, единственный в стране.

Пекли пряники по своим уникальным рецептам, которые хранились в строгой тайне и передавались только по наследству и исключительно по мужской линии.

Тульский пряник - печатный. Сделать его непросто. Сначала нужно изготовить дощечку для формы. Материал для неё вырезается из берёзы и должен "вылежаться" – от пяти до 20-ти лет. Когда дощечка просыхала, на неё наносили узор в зеркальном отражении. По этой форме и пекли пряники. Уникальным можно считать пряник, форма которого использовалась всего один раз, в 1896-м году, ко дню коронации последнего российского императора Николая II. На этом прянике изображен профиль царственной особы. Тульский пряник неоднократно награждался российскими и международными призами.

ГЖЕЛЬ

Гжель- это название живописного подмосковного региона, что в 60-ти километрах от Москвы. Слово "гжель" сегодня невероятно популярно. С ним ассоциируется красотой гармония, сказка и быль. Фарфор с нарядной синей росписью и многоцветная майолика известны теперь не только в России, но и за ее пределами.

Гжельские изделия привлекают к себе всех, кто любит прекрасное, богатой фантазией и гармоничностью, высоким профессионализмом их создателей. Гжель - это колыбель и основной центр русской керамики.

Подтверждено существование в Гжели гончарного ремесла с начала XIV века. В XIX веке гжельские мастера изобрели новый для себя материал и новую технологию: выпускали полуфаянс, затем фаянс и, наконец, фарфор. Особый интерес представляли изделия, расписанные в один цвет – синей подглизурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Мастера Гжели расписывают каждое изделие только вручную. У Гжели собственный стиль – синие и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

На левом берегу Волги, чуть выше Нижнего Новгорода, раскинулось большое село Городец, основанное еще в XII веке. Среди населения быстро развивались разные ремесла; в самом Городце были и кузнецы, и пряничники, и красильщики. Особенно же много было плотников и резчиков по дереву: лес давал дешевый материал.

Изделия небольшого размера или утилитарного назначения (солонка, сундучок для детских игрушек) расписывались растительными узорами, в которых белыми штрихами разделаны цветок розы, листья, ветки, оперение птиц. Меткость и гибкость линии, тонкость штриха, уверенность и

Роспись не нуждается в термообработке, позволяет мастерам использовать самые разнообразные формы, цвета, оттенки. Городецкая роспись символична. Конь в ней - символ богатства, птица - символ счастья, а цветы - здоровья и процветания в делах. Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях, барышни в кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из жизни горожан.

Сегодня традиционный народный художественный промысел "Городецкая роспись" развивается в исторически сложившемся центре ее возникновения и

ЖОСТОВО

История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) - Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше.

Творцами красочных, в основном, цветочных орнаментов были простые русские крестьяне. Они принесли в лаковую живопись яркую жизнерадостность красок, простоту и доходчивость образов, меткость характеристик, четкость рисунка.

Главная тема

украшения жостовских подносов - букеты цветов, гирлянды, своеобразные натюрморты. Роспись выполняют приемами свободного кистевого мазка, без предварительного нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон. Объемы цветов и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это делают путем постепенного перехода от темных тонов к более светлым. В росписи как будто оживают цветы. Большой цветок непременно будет иметь розовый отблеск - это традиция. На Всемирной выставке в Брюсселе так бойко торговали подносами, что пришлось

ПАЛЕХ

Палехская миниатюра — это особое, тонкое, поэтичное видение мира, которое свойственно русским народным поверьям и песням. В росписи используются коричнево-оранжевые и синевато-зеленые тона.

Она выполняется на папье-маше и только потом переносится на поверхность шкатулок всевозможных форм и размеров. Самостоятельный стиль палехской иконописи сформировался только к середине XVIII века. Он вобрал в себя и развил основные принципы и элементы новгородской и строгановской школ и живописи Поволжья второй половины XVII века.

Палехские лаковые миниатюры пишутся на изделиях - шкатулках, баульчиках, пластинах, брошах, пудреницах.

Отличительными чертами палехской школы являются: миниатюрное(мелочное)

многоклеимное

письмо; общий мягкий тон письма;

многообразии элементов композиции и их живописности; узорчатость; разнообразии

радужных сияний; деревья с натуральной листвой; удлиненность фигур подобно

строгановским; тонкость обнаженных частей

фигур; пробелы краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а

иногда золотом "в поуперо": фоны разных

Палехская роспись - это радуга красок на чёрном фоне. Рисунок лёгкий, изящный, с плавными округлыми линиями. Следующая стадия - украшение изображения золотом. Тончайшие листы сусального золота перетираются со специальным составом пальцами. Золотая штриховка бывает иногда настолько тонкой, что наносят её, работая с увеличительным стеклом! Готовую миниатюру обрамляют сложным золотым узором. Вот что такое Палех!

Палехская роспись не имеет аналогов во всем мире. Своеобразное и тонкое искусство лаковой миниатюры Палеха вобрало в себя как основу принципы древнерусской

ФЕДОСКИНО

Федоскинская миниатюра, вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце 18 в. в подмосковном селе Федоскино. Производство изделий из папье-маше возникло в 1798.

Излюбленными мотивами росписи федоскинских миниатюристов стали популярные в то время сюжеты: "тройки", "чаепития", сцены из русской и малороссийской крестьянской жизни. Наиболее всего ценились ларцы, украшенные сложными многофигурными композициями - копиями картин русских и западноевропейских художников.

Федоскинская миниатюра исполняется масляными красками в три-четыре слоя - последовательно выполняются замалевки (общий набросок композиции), пропись или перемалевка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах).

Оригинальной федоскинской техникой является "письмо по сквозному": на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал - металлический порошок, поталь или перламутр.

**Просвечивая сквозь прозрачные
слои лакированных красок, эти подкладки
придают изображению глубину,
удивительный эффект свечения..**

**Помимо миниатюрной живописи, изделия
украшаются "сканью" (орнамент из
миниатюрных кусочков фольги нужной
формы выкладывается по сырому лаку),
"цировкой" (процарапывание рисунка с
помощью лекала по лаку, положенному
поверх листа металла на поверхность
изделия), "шотландкой" (сложная сетка,
нанесенная жидкими красками
рейсфедером с помощью линейки) и др.**

ХОХЛОМА

Хохлома - старинный русский народный промысел, возникший в 17 веке в Заволжье (селе Семино Нижегородской губернии). Это, самый известный вид русской народной живописи. Он представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом по золотистому фону.

При выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот восхитительный медово-

золотой цвет.

Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки.

Первоначально слово Хохлома означало название одной из торговых деревень.

Новый промысел объединил вековые традиции местных жителей и беженцев, особенно староверов. Уже в конце 19 века хохлома была представлена на каждой отечественной и иностранной ярмарке. И после небывалого успеха на Международной выставке в Париже экспорт хохломы резко вырос в различные страны.