Введение

Искусство каждой эпохи и страны теснейшим образом связано с историческими условиями, особенностями и уровнем развития того или иного народа. Оно обусловлено политико-экономическими, религиозно-философскими учениями и отражает насущные проблемы жизни общества. В то же время искусство живёт и развивается по своим собственным законам, решает свои, художественные, задачи. И мы, научившись ценить и понимать это особое содержание народного искусства, стали наследниками того духовного богатства, которое хранит для нас художественная культура человечества.

Народные художественные промыслы занимают видное место в декоративно-прикладном искусстве.

Во многих районах нашей страны наряду с высочайшим уровнем техники и промышленности сохранилось традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы.

Знакомство с русскими народными художественными промыслами поможет понять их многообразие, самобытность и эстетическую значимость в современной художественной культуре русского народа.

Цель реферата – рассмотреть особенности хохломской и гжельской росписи и некоторых русских народных игрушек.

1. Хохломская роспись

Хохлома - старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода.

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается уникальный медово-золотистый цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.

Традиционные элементы Хохломы - красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Безлели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи. В настоящее время родиной хохломы считается поселок Ковернино в Нижегородской области.

Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное торговое село Хохлома (Нижегородской губернии), где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».

Существует и легендарное объяснение появления хохломской росписи. Был замечательный иконописец Андрей Лоскут. Бежал он из столицы, недовольный церковными нововведениями патриарха Никона, и стал в глуши приволжских лесов расписывать деревянные поделки, да писать иконы по старому образцу. Прознал про это патриарх Никон и отправил за непокорным иконописцем солдат. Отказался подчиниться Андрей, сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям сохранить его мастерство. Искрами изошёл, рассыпался Андрей. С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми самородками яркие краски хохломы.

В настоящее время у хохломской росписи два центра - город Семёнов, где находятся фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и село Сёмино Ковернинского района, где работает предприятие «Хохломской художник», объединяющее мастеров деревень Ковернинского района: Сёмино, Кулигино, Новопокровское и др. (фабрика находится в Сёмино, в других деревнях - филиалы).

Как создаются изделия с хохломской росписью? Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски-заготовки из дерева. Затем мастер встает за токарный станок, снимает резцом излишек древесины и постепенно придает заготовке нужную форму. Так получается основа - «бельё» (неокрашенные изделия) - резные ковши и ложки, поставцы и чашки.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.jpg

После сушки «бельё» грунтуют жидкой очищенной глиной - вапой, как её называют мастера. После грунтовки изделие 7-8 часов сушат и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы (льняного масла). Мастер окунает в миску с олифой специальный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей кожи, вывернутой наизнанку, а затем быстро втирает в поверхность изделия, поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно. Эта операция очень ответственная. От неё будет в дальнейшем зависеть качество деревянной посуды, прочность росписи. В течение дня изделие покроют олифой 3-4 раза. Последний слой высушат до «небольшого отлипа» - когда олифа слегка прилипает к пальцу, уже не пачкая его. Следующий этап - «лужение», то есть втирание в поверхность изделия алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную тампоном из овечьей кожи. После лужения предметы приобретают красивый бело-зеркальный блеск, и готовы для росписи. В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи - красный и чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие - коричневый, светлого тона зелень, жёлтый тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.jpg

Выделяют роспись «верховую» (когда сначала закрашивают фон, а сверху остаётся серебряный рисунок) и «под фон» (сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон). Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:

* «пряник» - обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура - квадрат или ромб - украшенная травкой, ягодами, цветами;
* «травка» - узор из крупных и мелких травинок;
* «кудрин» - листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне.

Используют мастера и упрощённые орнаменты. Например, «крап», который наносят штампиком, вырезанным из пластинок гриба-дождевика, или особым образом свёрнутым кусочком ткани. Все изделия расписываются вручную, причём роспись нигде не повторяется. Какой бы выразительной ни была роспись, пока узор или фон остаются серебристыми, это ещё не настоящая «хохлома».http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C1.jpg

Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3-4 часов в печи при температуре +150… +160 °C до образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая «золотая хохлома».

2. Гжельская роспись

Гжель является основным центром отечественной высокохудожественной керамики, где сформировались и нашли отражение ее лучшие многовековые черты, связанные с высшими достижениями декоративно-прикладного искусства.

Гжельские изделия традиционно входят в подарочный фонд Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств России – это декоративно - прикладные изделия из керамики (фарфор, майолика, шамот, гончарные изделия), изготовленные с применением современных художественно - стилевых особенностей по предложенной и внедренной им технологии:: предметы утилитарного и декоративно - художественного назначения; предметы сувенирно - подарочного характера; предметы украшения интерьера; скульптура малых форм и предметы церковно - культового назначения. По заказу предприятие выполняет эксклюзивные подарки и элитные подарки.

Стройная художественная система приемов гжельского письма закреплялась в индивидуальных почерках, своеобразных манерах исполнителей. Используя в творчестве один и тот же набор живописных элементов, каждый художник создает свой индивидуальный, узнаваемый сюжет росписи: букет или отдельный цветок, архитектурные пейзажи, животный и растительный мир, изображения людей. В целом же современные художественно - стилевые особенности росписи представляют собой художественное явление, обладающее ярко выраженным стилистическим единством. Важная особенность в гжельской росписи сине - белого фарфора - живописное начало. Большое значение придается движению кисти, способной создавать множество тончайших градаций синего цвета. В росписи применяется широкий кистевой мазок с его переходами от звучного, насыщенного синего цвета до размытого голубого. В сочетании с белым фоном рисунок создает ажурный узор на поверхности изделия: в центре - яркое, крупное пятно - изображение цветка, а вокруг легкая россыпь веточек с листьями и ягодками, завитков, усиков, едва различимых, уходящих в белизну фона. Лепестки цветка, выполненные одним закругляющимся мазком с тенями, складываются в пышную, округлую чашу. В ее белой середине рассыпаны мелкие точки-тычинки. Градация синего цвета придает лепесткам выпуклость, цветок словно вылеплен из лепестков-долек. Гирлянды цветов соседствуют с сетчатым орнаментом, выполняющимися тонкой кистью. Сетки могут сочетать в себе чередование тонких и широких линий, перемежающихся точками.

Основными элементами, составляющими неповторимое своеобразие подглазурной росписи фарфора, являются так называемый кистевой "светотеневой мазок" (мазок с тенями), кистевой мазок одной кистью, ситчик, а также второстепенные: сетки, штриховки, завитки, отводки, усики и т д. Кистевой "мазок с тенями", ставший родовой приметой обладателя свидетельства, обладает широким тональным диапазоном: от глубоких и темных тонов до очень светлых и легких, тонов подглазурной росписи. Краска наносится на поверхность изделия легким круговым разворотом. В утолщенной части кисти краски больше - кистевой мазок получается темным, насыщенным. Ближе к середине мазок включает различные оттенки синего цвета. "Мазок с тенями" образует плотную поверхность синего цвета, контрастирующего с белым фоном. В этом случае особенно важно соотношение белого и синего цветов. Белый фон становится вторым цветом, он также активен, как и сама кобальтовая роспись.

При "росписи одной кистью" каждый последующий кистевой мазок отличается от предыдущего тональной насыщенностью. Насыщенность синего цвета меняется в зависимости от того, как расходуется краска, набранная на кисть: первые мазки получаются сочными, но по мере убывания краски светлеют. Тогда на кисть вновь набирают краску - мазки резко усиливаются, а затем вновь ослабевают. Этот прием чаще используется при изображении многолепестковых цветков. Каждый лепесток отличается насыщенностью синего цвета, а в целом одноцветное изображение получает богатое тональное звучание, что придает росписи особую мягкость.

Одним из приемов можно назвать использование в росписи тонкого, ювелирного орнаментального узора "ситчик", когда в работу включается не вся кисть, а лишь ее тонкий кончик. Традиционный мотив гжельской росписи - птицы и петухи, трактуется как орнамент. Хвост может ассоциироваться с пышным цветком с лепестками различной величины и тональной насыщенности, туловище - бутон с волнистыми краями шея, грудь - каплевидные лепестки. Художники и живописцы, создавая свои произведения и украшая их росписью, берут сюжеты и сцены из окружающей природы, но не в коем случае не подражая и не копируя ее, а создают свои самостоятельные декоративные запоминающиеся образы.

Не менее значительны и второстепенные элементы, входящие в живописные композиции: легкие закручивающиеся усики, спиралевидные завитки, точечные и штриховые заполнения, различного рода росчерки, линейные отводки, узкие пояски простого геометрического орнамента, геометрические сетки. Дополнительные элементы придают живописной композиции своеобразный ритм.

Роспись и форма составляют единое целое в образном решении каждого изделия. Подчиняясь форме, роспись дополняет ее, придавая изделию большую основательность, выделяя детали, подчеркивая форму, оживляя лепные детали, порой дополняет то, что было недосказано в пластике. Искусство создания высокохудожественных фарфоровых изделий приобрело сложный, пространственный, живописный скульптурный характер.

3. Русские расписные игрушки

Дымковская игрушка

Среди современных русских глиняных игрушек самой большой известностью и популярностью пользуется дымковская (в прошлом вятская) игрушка. Это обобщенная, декоративная глиняная скульптура, близкая к народному примитиву: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные по белому фону многоцветным геометрическим орнаментом из кругов, горохов, полос, клеток, волнистых линий, яркими красками, часто с добавлением золота. Традиционными и постоянно повторяющимися в дымковской игрушке являются всадники, петухи, женские фигуры в расширяющихся книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах – кокошниках, именуемые няньками, кормилицами, барынями, водоносками. Дымковские индюки и кони реальны и фантастичны в одно и то же время. Индюк с пышным веерообразным хвостом, конь в ярко-синих яблоках-кругах, у козла красные с золотом рога.

Во всех этих наивных и красочных образах так и видятся присущие русскому народу простодушие, удаль, оптимизм, склонность к сказочной, песенной интерпретации действительности. В женских фигурах большое значение имеют выразительные детали: нарядные прически, головные уборы, оборки на рукавах, передниках, пелеринки, муфты, зонтики, сумочки и т.п.

В**ылепленные игрушки высушивают при комнатной температуре от двух-трех дней до двух недель (в зависимости от размера).** Затем их обжигают. Прежде обжиг проводили прямо в русской печи. Теперь же – в электрических муфельных печах. Обожженные до красно-раскаленного состояния и остывшие в печи игрушки **покрывают ослепительно белым слоем мела, разведенного на снятом молоке**. По этой побелке выполняют **яркую многоцветную роспись**. На одной фигурке применяют 6-8 цветов. В настоящее время используют гуашевые краски, разведенные на яйце. Традиционное приготовление состояло в растирании сухих анилиновых красок на яйце, разведенном уксусом или перекисшим квасом. В прошлом кисточка была самодельной из продернутого холщевого лоскута, намотанного на палочку. Пятна наносили торцом ровно срезанного прутика. Теперь употребляют колонковые или хорьковые кисти.

С развитием промысла появилось много сказочных, исторических и бытовых многофигурных композиций, включающих архитектуру (домики, карусели), элементы пейзажа (деревья, символизирующие лес, грядки с вилками капусты изображены в сцене «Уборка капусты») и т.д. Вместе с тем традиционный круг тем не утрачен, он помогает сохранить специфический неповторимый облик игрушек и в его пределах дает широкий простор творческой фантазии авторов.

Для производства игрушки используется местная красная глина, тщательно перемешанная с мелким речным песком. Фигурки лепят по частям, свертывая нужную форму из раскатанных в блин глиняных комков. Отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую глину как связующий материал. Следы лепки сглаживают влажной тряпкой для придания изделию ровной поверхности. После полной просушки и обжига игрушки покрывают темперными белилами (прежде побелку осуществляли мелом, разведенным на молоке). Раньше игрушки расписывали анилиновыми красителями, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанная игрушка вновь покрывалась взбитым яйцом, что придавало блеклым анилиновым краскам блеск и яркость. Использование широкой гаммы - до десяти цветов - придает дымковской игрушке особую яркость и нарядность.

Значение дымковской игрушки давно уже не игровое. **Это – народная декоративная скульптура.**

Промысел игрушки уже в XIX в. приобрел самостоятельное значение, выделившись из гончарства. Название игрушки связано с местом изготовления - слободой Дымково (ныне - район г. Вятки). Промысел развивался от простых игрушек и свистулек к декоративной скульптуре. Наиболее характерны женские фигуры ("барыни", "кормилицы"). Большое место принадлежит многофигурным жанровым композициям на темы городской жизни. Праздничный и нарядный облик игрушек создается росписью по меловому фону, в основе росписи - геометрический орнамент и яркая, контрастная цветовая гамма, дополняемая наклеенными кусочками золотистой фольги.

К сожалению, дымковская продукция давно утратила основные качества народной игрушки - простоту, непосредственность и дешевизну. Происхождение промысла связывалось с народным праздником "свистунья", когда по всей округе раздавались трели и свист глиняных свистулек, которых специально готовили тысячами к этому празднику. И хотя у Дымки действительно сформировалась особая пластика, однако благодаря статичности фигурок, а также их сюжетности, излишней детализованности, Дымка стала просто сувениром.

Хохломская матрешка

Техника изготовления хохломской матрешки заключается в следующем. Из липы делают деревянные куклы. Но каждый мастер знает свой секрет дерева и подготовки его к обработке. Долго, придирчиво выбирает он ровные, несучковатые деревья, ранней весной спиливает их и очищает от коры, но обязательно оставляет в нескольких местах кольца коры. Это делается для того, чтобы при сушке древесина не трескалась. Затем подготовленные бревна укладываются штабелями так, чтобы между ними свободно проходил воздух. По нескольку лет выветривают, сушат на открытом воздухе бревна до нужной влажности. Здесь очень важно не пересушить и не недосушить бревно. Этот секрет и знают народные умельцы. Надо, как они говорят, чтоб дерево звенело, пело. Высушенные бревна распиливают на чурки, болванки. Затем деревянная чурка, чтобы стать красавицей, проходит через многие руки, и кажется, что она впитывает, вбирает в себя тепло рук мастеров и затем дарит это тепло людям.

До 15 операций проходит липовая болванка, прежде чем стать красивой, нарядной куклой. Попав в руки токаря, она становится податливой, мягкой, чутко воспринимая каждое его прикосновение и жестко закрепляя линии, созданные мастером. Часто работу токаря сравнивают с работой скульптора. Легким выверенным движением, с большим мастерством, присущим скульпторам, вытачивает токарь голову и туловище матрешки снаружи и изнутри, используя незамысловатые, нехитрые инструменты - нож и стамески различной длины и конфигурации. Многие мастера работают, не пользуясь инструментом для замера стенок куклы и ее размера - так хорошо они чувствуют изделия в точке. Фигурки тщательно прошкуривают, грунтуют картофельным клейстером и сушат. Теперь она готова к росписи.

В Хохломе матрешки делают в соответствии с местными традициями, оставляют больше незакрашенного дерева, расписывают анилиновыми красками, а потом лакируют. Вначале художницы намечают точным росчерком тонкой кисточки контуры лица - делают глаза, черточки у губ, губы, наводят румянец, и матрешка оживает. Эту работу выполняют самые опытные мастерицы, затем они одевают матрешку в платок, юбку, передник, пририсовывают ей руки. Кажется, работа подходит к концу, но самое главное еще впереди - это роспись фартука. Именно по крупной цветовой росписи фартука, заполняющей весь центр, хохломская матрешка легко узнаваема. Букет пышных цветов, составляющий роспись фартука, главенствует над всем, он больше лица, он почти в рост с игрушкой и так красив, и так цветет ярко, что кажется, будто "ради этой росписи и делали саму матрешку. Роспись фартука самобытна, неповторима, цветы неожиданны. В природе таких нет, это всегда плод фантазии художниц. Цветы чем-то напоминают тюльпаны, георгины, розы, незабудки, сирень. Но только напоминают. Художницы не повторяют найденное в природе, а создают свое причудливое сочетание форм и цвета. В основном они используют три цвета - красный, синий, желтый, варьируя сочетание цветов платка, сарафана, фартука. Найденное цветовое решение закрепляется в самом крупном цветке фартука, его по давней традиции пишут чуть справа. Художницы стараются найти свое цветовое решение, каждый раз новое и неповторимое, присущее только им одним. Благодаря их творчеству и богатой фантазии каждая матрешка имеет свой характер, свой наряд, свое образное выражение.

Абашевская глиняная игрушка

Абашевская глиняная игрушка - свистулька, дудка изготавливалась гончарами села Абашево Наровчатского уезда пензенской губернии (ныне Беднодемьяновский район).

Время возникновения промысла – середина XIX века. Первоначально игрушка изготавливалась гончарами попутно для детских игр. К началу XX века «дудки» стали основной продукцией отдельных мастеров. Их делали в 12 дворах 16 человек.

Абашевские гончарные игрушки выделялись среди других изделий подобного рода пластической выразительностью, лаконизмом скульптурного языка, образностью решения, отходом от натурализма. Отличительной особенностью почерка наиболее талантливых мастеров являлся сатирический характер части традиционных изделий: городовой со взятками, городовой на свинье и так далее.

Традиционный размер игрушки – в ладонь. «Дудки» раскрашивались масляной краской, «оживлялись» пятнами бронзы, «серебрянки». Основные мотивы изделий – домашние животные, офицеры, барыни-«дуры».

Открыл Абашевскую глиняную игрушку для искусствоведов известный собиратель Н.М. Церетели (1890-1942). Он собрал первую коллекцию дудок, особо выделив талантливого мастера Л.Ф. Зоткина (1979- до 1933). Коллекция Церетели позже разошлась по центральным музеям.

Производство игрушки развивалось внутри старинного гончарного промысла в приволжских селениях. Угасание гончарства обусловило выделение игрушки в самостоятельный промысел, который получил известность в 1930-е гг. Для абашевской игрушки характерны окраска яркими масляными красками, сложившаяся в 1930-х гг., и особые скульптурные приемы в изображении животных, нередко имеющих сказочный облик.

Заключение

В искусстве художественных промыслов, созданном многими поколениями талантливых мастеров и художников, раскрывается художественный талант народа; в творчестве народных мастеров находит проявление соединение труда и красоты. В художественных промыслах сохраняются и продолжают развитие замечательные традиции народного декоративного бытового искусства. Не случайно народное искусство называют неиссякаемым источником прекрасного. В наш век технического прогресса искусство народных художественных промыслов с его ярко выраженной национальной спецификой определяет многообразие и вклад каждого народа в общую сокровищницу искусства страны. Изделия русских народных художественных промыслов несут в массы эстетические идеалы народа, его демократическое отношение к действительности и высокую культуру художественного освоения материалов, достижения которой – результат опыта, труда и изобретательности многих поколений талантливых русских мастеров.

Искусство народных художественных промыслов предстаёт перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление нашей современной русской культуры. Его произведения разнообразны: от маленькой брошки, сувенирной фигурки-игрушки до громадных ковров, крупных кружевных панно, многопредметных подарочных комплектов посуды, детской мебели, уникальных сложных композиций миниатюрной живописи на шкатулках из папье-маше, искусной ажурной резьбы по кости и т.д. И всюду привлекает лаконичная, но выразительная пластика форм, высокая культура цвета, завершённость композиции, красота орнамента, достигаемые специфическими приёмами мастерства, в которых соединяется и верный глаз, и точная рука, и неистощимая творческая фантазия, и бережно хранимые профессиональные традиции.

Список литературы

1. Барадулин В.А, Сидоренко В.Т. Подсобные художественные промыслы России. - М.: Россельхозиздат, 1983.
2. Логинов В.М., Скальский Ю.П. Эта звонкая сказка – Гжель. – М., 1994. – 191 с.
3. Народное искусство России в современной культуре / Автор-составитель Некрасова М.А. – М., 2003. – 256 с.
4. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. – М.: Советская Россия, 1983.
5. Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. – М.: Знание, 1984.
6. Проблемы народного искусства: Сб. статей – М.: Изобразительное искусство, 1982.