РЕФЕРАТ

ТЕМА: Художественный промысел. Абрамцево-Кудринская резьба. Резьба по дереву. Виды резьбы. Абашевская игрушка.

Подготовила студентка 1курса

Кузнецова Виктория

АБРАМЦЕВО-КУДРИНСКАЯ РЕЗЬБА - художественный промысел резьбы по дереву, сформировавшийся в конце 19 в. в окрестностях подмосковной усадьбы Абрамцево. Возникновение промысла тесно связано с художниками абрамцевского кружка и в первую очередь Е. Д. Поленовой, организовавшей в усадьбе С. И. Мамонтова в 1882 столярно-резчицкую мастерскую, в которой учились и работали резчики из окрестных сел Хотькова, Ахтырки, Кудрина, Мутовки.

При организации мастерской особое внимание уделялось учебной деятельности, созданию и поддержанию творческого настроя среди учеников. Помимо обучения навыкам резьбы в мастерской преподавался рисунок, основы живописи. Проводились занятия в «Абрамцевском музее»: в усадьбе была собрана большая коллекция предметов народного искусства. Выпускники мастерской получали в подарок инструменты для организации своего дела.

В 1890 один из учеников В. П. Ворносков основал собственное производство в родном селе Кудрине и стал работать по заказам абрамцевской мастерской. Эта, первоначально небольшая, мастерская и легла в основу будущего промысла. В кудринской мастерской сформировался особый стиль орнаментальной резьбы, были найдены удачные сочетания плоскорельефной резьбы с геометрической, заложены принципы органичного использования резного декора в утилитарных предметах. В первые годы работы большую помощь в становлении особого «ворносковского» стиля оказали профессиональные художники — В. И. Соколов, С. В. Малютин, сотрудники Кустарного музея.

Изделия Ворноскова и его последователей — ковши, шкатулки, бочата, солонки, декоративные блюда и вазы, покрытые ритмичным растительным орнаментом, отличает разнообразие тонировки, подчеркивающей природную красоту дерева. В основе растительного орнамента лежат не только образцы резных крестьянских изделий и домового декора, но и орнаментальные заставки старопечатных книг. Развитие орнамента кудринских мастеров шло от соединения отдельных элементов — веточек, завитков, розеток — к цельным орнаментальным композициям, покрывающим все изделие.

В 1922 в Кудрине была организована артель «Возрождение», которая стала быстро развиваться, в середине 1930-х гг. в ней работало уже более 120 человек. Изделия артели пользовались большим спросом, неоднократно отмечались дипломами российских и международных выставок. В 1936 был выполнен уникальный заказ: оформление одного из входов на выставку народного искусства в Третьяковской галерее. Это единственная работа кудринцев в области монументального искусства. К Международной выставке в Париже в 1937 кудринцы подготовили обширную коллекцию, для которой были повторены многие ранние вещи В. П. Ворноскова.

В последующие годы развивали промысел мастера и художники разных поколений — В. В. Ворносков, М. В. Артемьев, А. И. Гуляева, З. Н. Бородулина, Т. В. Альхимович, Л. В. Баркан, Н. Н. и Г. И. Симанкины. В настоящее время центр промысла находится в городе Хотькове Сергиево-Посадского района, где работает фабрика резных художественных изделий. Мастеров абрамцевско-кудринской резьбы готовит Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова.

Абашевская игрушка

Русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Беднодемьяновском районе Пензенской области.

Производство игрушки возникло в 19 в. на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале 20 в. кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины.

Известность, которую приобретает промысел в конце 1920-х гг., связана с именем Лариона Зоткина, талантливого мастера из села Абашево, автора многих интересных игрушек: сказочных львов, причудливых собак, забавных медведей. В это время складываются характерные для абашевских мастеров скульптурные приемы и особенности росписи.

Особенности абашевской игрушки

Абашевская игрушка — это свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Фигурки имеют удлиненное туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной головке выделяются глубоко процарапанные глаза. Головы козлов, оленей, баранов увенчаны изогнутыми, иногда многоярусными рогами. Пышные челки, кудрявые бороды и гривы четко моделированы, их контуры, очерченные стекой, имеют строгий рисунок и высокий рельеф.

СТЕКА - (итал. stecca), инструмент для лепки из глины и др. мягких материалов; деревянная, костяная или металлическая палочка с расширенныи в виде лопатки концами.

Роспись игрушек

Свистульки раскрашены яркими эмалевыми красками — синими, зелеными, красными, в самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, например, рога, могут быть расписаны серебром или золотом. Порой части фигурок остаются незакрашенными и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Обычные домашние животные под руками мастера превращаются в сказочных существ.

Современные мастера:

Ремесло абашевской игрушки продолжают современные мастера — Т. Н. Зоткин, И. Л. Зюзенков, А. И. Еськин. Некоторые художники стали покрывать свои свистульки бесцветной поливой, что делает фигурки более обтекаемыми и менее яркими.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ- один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других подобных инструментов. С совершенствованием технологий появилась токарная обработка дерева и фрезерование, значительно упростившие труд резчика. Резьба применяется в домовом декоре, при украшении бытовой утвари и предметов мебели, для изготовления мелкой деревянной пластики и игрушек. Резьба различается по видам — геометрическая резьба, контурная резьба, плоскорельефная резьба, ажурная резьба и объемная резьба.

Художественная резьба по дереву была известна с первобытных времен практически у всех народов в разных концах Земли. С постоянным совершенствованием орудий труда, с переходом от каменных резцов к металлическим инструментам мастерами осваивались новые технологии, все более совершенные в художественном отношении виды резьбы. Издавна являясь одной из важнейших областей народного искусства, резьба и сегодня составляет значительную часть традиционных художественных ремесел.

В Древней Руси дерево было наиболее широко применяемым материалом. Вследствие относительной дешевизны и слабой стойкости материала до наших дней дошла лишь незначительная часть древних произведений декоративно-прикладного искусства, изготовленных из дерева. На основании письменных источников и по немногим сохранившимся памятникам можно судить об искусстве древнерусских столяров и плотников, чье мастерство своими истоками восходит к искусству древних славян и других народов, населявших территорию современной России, что нашло свое отражение в приемах резьбы и рисунке наиболее архаичных орнаментов.

На русском Севере, в Поволжье, на Урале и в Сибири сохранились деревянные дома 18-19 веков — наиболее яркие памятники архитектурной резьбы. В этих областях до начала 30-х годов 20 века бытовали древнерусские художественные традиции декорировки жилища и утвари. Большое внимание крестьянские зодчие уделяли домовому декору. Высокие фронтоны крестьянских домов завершают охлупни, на концах которых вырезаны монументальные головы коней или оленей. Причелины, подзоры, полотенца, украшающие фасады, покрыты растительным или геометрическим орнаментом. Внешняя скупость изобразительных средств придает этим постройкам ощущение строгости.

В Среднем Поволжье с 18 века получила распространение так называемая барочная резьба, перенесенная с волжской корабельной резьбы на архитектурные формы. Долбленые изображения львов, русалок-фараонок, сиринов в обрамлении замысловатого растительного орнамента из виноградных лоз и листьев аканта покрывают сплошным узором доски фасадов, наличники, крыльца. Зачастую такая резьба раскрашивалась яркими масляными красками.

Домовый декор Архангельской, Олонецкой, Костромской губерний более скуп. Здесь сохранился древнерусский тип деревянного зодчества, почти не тронутый поздними влияниями, где преобладает геометрический орнамент с неглубокими выемками, в основе которого лежат архаичные солярные знаки. Резьба обычно украшает обрамление кровли, наличники и крыльца.

С середины 19 века в оформлении жилищ Верхнего Поволжья, областей Нечерноземья и Сибири начинает интенсивно использоваться пышный пропильной декор, покрывающий фронтоны и наличники. Широкий диапазон орнаментальных тем ажурной резьбы — от простейших геометрических форм до изображений людей и животных — используется в сельской местности и современными строителями.

В неразрывной связи с деревянным зодчеством развивалась культура декорировки утилитарных предметов, в которых сохранялись технологические приемы и характер орнаментации домовой резьбы. Ткацкие станы, сани, деревянная посуда, прялки и другие бытовые предметы щедро покрывались геометрическим орнаментом, имевшим в прошлом определенный сакральный смысл. Одним из наиболее интересных по разнообразию форм и совершенству рисунков объектов резьбы были прялки. Узор на них наносился преимущественно на «лопастку», реже на «донце». В каждом из регионов веками были разработаны оригинальные приемы декорирования прялок, присущие исключительно данной местности. Так, например, в Нижегородской губернии сложился уникальный промысел городецких прялочных донец.

Самостоятельной областью народной резьбы являлась деревянная игрушка — куклы, фигурки, лошадки, упряжки. Деревянные игрушки изготовлялись во всех лесных регионах России, большая их часть расписывалась. Оригинальными местными особенностями отличается сергиев-посадская и богородская деревянная игрушка в Подмосковье, федосеевская и городецкая игрушка из Нижегородской области.

На основе изучения приемов и стилистических особенностей русской народной резьбы стараниями художников и коллекционеров в конце 19 века была создана так называемая абрамцево-кудринская резьба, продолжившая традиции плоскорельефной резьбы.

Сегодня традиции русской плоскорельефной и геометрической резьбы широко используются мастерами и художниками старых ремесленных центров и вновь создаваемых мастерских.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, один из самых древних и распространенных видов деревянной орнаментальной резьбы. Выполняется в виде выемок двух-, трех-, четырехгранной формы, которые в сочетании дают большое число разнообразных композиций. Главный инструмент резчика — резец со скошенным концом, так называемый «косячок».

Геометрическая резьба подразделяется на две основные разновидности: трехгранно-выемчатая резьба и ногтевидная (или скобчатая).

В основе первой лежит заглубленная внутрь трехгранная пирамидка, из которой формируются разнообразные орнаменты. Ногтевидная резьба получила свое название от полукруглого углубления — «ноготка», наносимого полукруглой стамеской. Сочетания «ноготков» дают более сложные узоры — листики, трилистники, глазки.

Орнаментика геометрической резьбы восходит к древним языческим символам. Например, один из наиболее распространенных элементов — розетка — был связан с культом солнца. Розетки и сияния присутствуют во всех композициях, выполненных в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Геометрическая резьба использовалась в домовом декоре Русского Севера и при украшении прялок и различных предметов домашней утвари — вальков, рубелей, трепал. Геометрический узор встречается на предметах из новгородских раскопок 10-12 веков. Подобные орнаменты украшают изделия западноевропейских ремесленников, мастеров Средней Азии.

В конце 19 века, на гребне волны интереса к народному искусству, геометрическую резьбу вновь начинают широко применять в архитектуре, при оформлении мебели и деталей интерьера. Эту технику использовали столярные мастерские в Талашкине, Абрамцеве, Нижнем Новгороде, эскизы для орнамента делали профессиональные художники. Сегодня геометрическая резьба применяется главным образом при отделке мелких бытовых предметов и в сувенирном производстве.

КОНТУРНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, один из видов деревянной орнаментальной резьбы, получивший широкое распространение в народном искусстве с начала 15 века. Выполняется в виде линии, прорезанной по контуру рисунка. Четкий, несколько сухой, орнамент контурной резьбы отдаленно напоминает гравировку. Как правило, линейный узор дополняют разнообразные порезки, оживляющие композицию. Часто контурная резьба может сочетаться с трехгранно-выемчатой или дополняться последующим раскрашиванием. Основные инструменты резчика: специальный нож со скошенным концом, так называемый «косячок» и «церазик» — узкая полукруглая изогнутая на конце стамеска.

Несмотря на кажущуюся простоту, контурная резьба требует высокого мастерства, так как огрехи исправить труднее, чем в других видах резьбы. Для чистоты рисунка, без сколов и зарезов, резьба осуществляется единым маховым приемом. Косяком сначала подрезают линию с наружной стороны, а потом с внутренней. Для большей выразительности рисунка эти канавки могут расширяться или сужаться, быть различной глубины. Оконтуренное изображение дополняют прожилки, выполненные церазиками разной ширины.

Контурная резьба получила широкое распространение в Поволжье, в частности на городецких прялочных донцах и в северных губерниях. В этой технике выполнялись изображения на прялках ярославско-костромского типа.

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, один из наиболее распространенных видов резьбы. Относительно неглубокий рельеф (5-20 мм) сохраняет одинаковую высоту при равной глубине основного фона. Основные мотивы плоскорельефной резьбы — растительный орнамент, стилизованные изображения фигур людей и животных. Ее техника относительно проста. Резные украшения наносятся на заранее подготовленное изделие. Первоначально острым предметом прочерчивается контур рисунка, затем мастер долотом подсекает рисунок по контуру и выбирает стамесками фон. Рельеф часто обрабатывается дополнительными порезками, моделирующими изображение — прожилки листьев, гривы коней, мелкие детали. От сложности рисунка зависит набор инструмента, в некоторых случаях резчики используют до 60 резаков и стамесок разного профиля и размеров.

Плоскорельефная резьба подразделяется на разновидности: резьба с заоваленным контуром — края вырезанного по контуру рисунка слегка закругляются, а фон обычно не выбирается совсем; резьба с подушечным фоном — фон подрезается очень отлого, образуя полукруглую выпуклость, напоминающую взбитую подушку; резьба с подборным фоном — вокруг оконтуренного рисунка фон выбирается на равную глубину, что делает изображение более рельефным.

Плоскорельефная резьба применялась в первую очередь в домовом декоре и была известна на территории России с допетровского времени, получив распространение в Поволжье, на Русском Севере, на Урале. Большое влияние на развитие поволжской резьбы оказала «корабельная резь», на основе которой выработался особый барочный тип резьбы. В конце 19 в. в подмосковном Абрамцеве стараниями художников и коллекционеров возник промысел абрамцевско-кудринской резьбы, продолжающий древнерусские традиции рельефной резьбы.

АЖУРНАЯ (СКВОЗНАЯ) РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, разновидность художественной обработки дерева, при которой фон полностью выбирается, а остается лишь само изображение, что роднит ее с объемной резьбой. В русском крестьянском искусстве этот вид резьбы находит широкое распространение, в первую очередь в домовом декоре и домашней утвари Севера, Верхнего Поволжья и Восточной Сибири.

Для выполнения ажурной резьбы небольших бытовых предметов и деталей мебели, как правило, используется древесина лиственных пород — липы, березы, осины; в архитектуре — лиственницы и сосны.

При выполнении ажурной резьбы мастер отмечает на перенесенном на заготовку рисунке точки по углам выбираемой плоскости и засверливает отверстия. Запиливание осуществляется лобзиком или тонкой выкружной пилой. Первоначально эта операция производилась долотом, что значительно замедляло работу. Получившийся ажурный узор подрезают ножом, косяком или стамесками, придавая соответствующие рисунку очертания.

С середины 19 века в оформлении жилищ Верхнего Поволжья, областей Нечерноземья и Сибири начинает интенсивно использоваться пропильной декор, покрывающий пышные фронтоны и наличники. Широкий диапазон орнаментальных тем ажурной резьбы — от простейших геометрических форм до изображений людей и животных — используется в сельской местности и современными строителями

Среди наиболее интересных явлений ажурного декора бытовых предметов можно привести поморские и ярославские прялки, чьи лопаски, а иногда и ножки, с разной степенью интенсивности покрыты сквозным узором; удлиненные ручки козьмодемьянских, тверских, вологодских ковшей, покрытые прорезным орнаментом; солонки из Костромской губернии. Резные наличники

ПРЯЛКА, простейшее приспособление для ручного прядения.

Прялка-копыл состояла из плоского гребня-лопаски, ножки и плоского основания-донца, вырезанных, как правило, из цельного куска дерева. Во время работы мастерица садилась на донце и скручивала нить на веретено из кудели — волокнистого пучка льна или пеньки, — привязанной к лопаске. Веретено представляло собой конусообразную палочку длиной около 30 см. Для устойчивости на тонкий конец веретена надевалось каменное или керамическое кольцо — пряслице.

Для изготовления прялок-копылов использовалась комлевая часть дерева, как правило, сосны или ели, с торчащим корнем из которого вытесывалось донце. Лопаску и ножку готовой прялки мастера обычно покрывали резьбой или росписью, часто резные узоры раскрашивались масляными красками. В каждом из регионов были веками разработаны оригинальные приемы декорирования прялок, присущие исключительно данной местности. Богато украшенные прялки дарились невестам и затем бережно хранились в семье, передаваясь от матери к дочери. Благодаря этому до нас дошли изделия мастеров 18 века.

Прялки из Архангельской губернии, резные и расписные, просты по форме. Часто поверху лопаски украшены резными «городками», напоминающими маковки церквей. Расписанные в Пермогорье на Северной Двине, они почти полностью покрыты кудрявыми побегами красных, желтых и зеленых листьев. Среди пышного орнамента помещены изображения фантастических зверей, птиц, бытовые сцены. В северодвинском селе Борок получила распространение сходная манера росписи, названная «борецкой» по имени бояр, некогда владевших этим селом. Обычно в росписи борецких прялок присутствует свадебный возок или карета, богатые палаты, сказочные птицы, львы.

В районе села Полащелье сложился самобытный тип мезенской росписи по дереву. Мезенские прялки имеют узкую, вытянутую вверх лопаску, покрытую горизонтальными рядами дробного орнамента, состоящего из перемежающихся звезд, крестиков, черточек, выполненных в два цвета — черный и красный. Среди неизобразительных орнаментов помещены фризы со стилизованными схематичными изображениями коней и оленей.

Вокруг города Шенкурска в Вологодской губернии (ныне Архангельская область) сложилась своя оригинальная манера росписи прялок. Три крупных розана, расположенных по вертикали, занимают почти всю поверхность лопаски. Для придания большей нарядности шенкурские мастера иногда дополняли роспись золотистой фольгой.

Прялки ярославско-костромского типа («теремковые прялки») имеют сильно вытянутую сужающуюся кверху лопаску, увенчанную стилизованной фигурой, напоминающей цветущее дерево. Изображенные на них сцены чаепитий, выездов, хороводов, гуляний выполнены в технике контурной резьбы.

Исключительное явление представляют городецкие прялочные донца. Городецкие прялки состояли из двух частей — донца с «копылком» и вставляющегося в него гребня на ножке. Кудель в Нижегородском крае не привязывалась к лопаске, как на Севере, а надевалась на гребень. Когда на прялке не работали, гребень вынимался из «копылка», а украшенное донце вешалось на стену, становясь своеобразным декоративным панно. Первоначально донца украшались инкрустацией мореным дубом, дополненной контурной резьбой, но с середины 19 века инкрустация постепенно вытеснилась сюжетно-орнаментальной росписью. Среди излюбленных мотивов городецких мастеров были выезды, баталии, чаепития, пышные розаны, фигуры коней и птиц.

С появлением в 15 веке в Европе самопрялки с ножным приводом началось постепенное вытеснение прялок из городского обихода. Однако в быту русской деревни, несмотря на широкое распространение с 18 века прядильных машин, ручные прялки продолжали использоваться до начала 20 века. В деревнях Севера и Поволжья и сегодня некоторые мастерицы прядут шерсть на этом древнем приспособлении.

Литература:

Искусство и живопись Н. В. Гаевская А. Л. Иорданский

Энциклопедия «Русская культура»