

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств» города Кедрового

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**«ДЕКОРАТИВНО -
ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО»**

Составил: преподаватель художественных дисциплин

Ирина Геннадьевна Бондаренко

г. Кедровый

октябрь 2018

ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.

*Простота, правда и естественность -
вот три великих принципа прекрасного
во всех произведениях искусства.*

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего - в его духовном мире.

Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению – искусство народное: народ создаёт вещи, народ находит им нужную форму и выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения передаёт нам в наследство. В произведениях декоративно-прикладного искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его представления о лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное познавательное значение.

С произведениями декоративного искусства люди встречаются повсеместно. Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознать единство функционального

и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений.

Художественная роспись как вид декоративно-прикладного искусства продолжает традиции народного творчества. Это не просто определенный визуальный ряд, ее суть намного больше, ведь она как бы парит вне времени, объединяя творчество десятков поколений мастеров. Она органично связана с Родиной - по месту своего возникновения в сообществе крестьян (скотоводов, земледельцев, охотников). Взгляд искусствоведов на художественную роспись Художественная роспись наносится на изделия из легко добываемых традиционных природных «демократических» материалов: натуральные ткани, дерево, глина, кожа, камень, кость.

До XVII века ее ростки существовали в пределах отдельных натуральных крестьянских хозяйств. Умения передавались мастерами по родовой линии, от поколения к поколению. Оттачивались специфические художественные приемы, позволяющие оптимально презентовать изделия. Избирались наиболее выразительные и содержательные способы нанесения орнамента. Роспись в архитектуре декорировала потолок, стены, своды, балки и столбы, а в быту — посуду, предметы труда.

В 20–30-е годы Советской власти ставка делается на создание кооперативных промысловых артелей там, где исторически сложились центры народного творчества, развивающие самобытные виды росписи. Например, хохломская роспись в Нижегородской области. Стратегия развития росписи, как и других видов декоративно–прикладного искусства, осмыслена и очерчена ученым и педагогом Василием Сергеевичем Вороновым в монографии «О крестьянском искусстве». В настоящее время предприятия художественной росписи активно развивают виды росписи с целью удовлетворения спроса, как на рынке России, так и за рубежом. Расписные изделия при сохранении своей бытовой функции все больше приобретают черты эстетической и художественной ценности. Для их производства используются современные станки и специальное оборудование - для черновых и

подготовительных работ. Основная же творческая работа, как и несколько веков назад, производится вручную мастерами–художниками. Роспись как искусство. Невозможно не отметить, что национальная роспись изменяет сам образ изделия. Он становится более выразительным на уровне цветовой гаммы, ритмичности линий и пропорциональности. Промышленные «обездушенные» товары становятся усилиями художников теплыми и живыми. Последнее достигается путем нанесения орнамента и элементов изобразительного искусства (графики и живописи). Различные виды росписи создают особый позитивный эмоциональный фон, созвучный местности существования промысла.

Если говорить формально, то художественная роспись выполняется путем нанесения кистью красок на определенную поверхность. Следует отметить существенный момент: в отличие от живописи, моделирующей целостное пространство, роспись всегда фрагментарна. Специалисты-дизайнеры нередко говорят о феномене русской росписи: она универсально гармонирует практически с любым стилем: минимализмом, модерном, кантри. Техники, созданные древними мастерами, оттачивались многими поколениями мастеров в определенных местностях, создавая особую стилевую выразительность. К счастью, в России XXI века сохранились и развиваются различные виды росписи: гжель, хохлома, борецкая, городецкая, мезенская, онежская, пермогорская, пижемская, полховско-майданская, пучужская, ракульская. Рассмотрим особенности этих самобытных стилей.

Возникновение хохломы Умение расписывать дерево в золотой цвет без использования, собственно говоря, золота было передано хохломским мастерам от иконописцев-раскольников, открывших это ноу-хау еще в XII веке в тайной глуши лесов Заволжья. Кстати, они же были знакомы с ремеслами, обеспечивающими роспись: токарным делом и искусством древнего орнамента. Возможно, им были знакомы также древние виды росписи, Крупное торговое село Нижегородской области Заволжья - Хохлома, - словно магнит, притягивала к себе искусных мастеров.

Эта, говоря современным языком, региональная ярмарка для группы деревень по берегам реки Узолы работала не только для внутреннего рынка России. Зажиточные купцы скупали на ней крупные партии ходового товара и везли их на экспорт.

Таким образом, рынок Хохломы был «под прицелом» как внутреннего, так и внешнего рынков, а значит, на нем преобладала конкуренция качества над конкуренцией цены. Был создан реальный стимул: умение мастеровитого человека приносило ему ощутимый достаток.

Согласно исследованиям специалистов, в период с XII по XVII века произошло эволюционирование хохломского стиля, в который интегрировались древние нижегородские виды росписи по дереву. В период с XVII по XVIII столетие хохломской стиль в основном сложился.

В наше время его очагами являются: - фабрика «Хохломской художник», на которой работают мастера из сел Ковернинского р-на (Семино и др.). В их росписях преобладают полевые цветы и лесные ягоды; - объединение «Хохломская роспись», г. Семенов. Мастера объединения традиционно развивают тему фантастических цветов. Технология хохломы Монашеское мастерство «тонкой кисти» нашло сферу применения в богатейшем растительном орнаменте. Большую роль играло качество изделий.

Искусство хохломы предполагало соблюдение мастерами определенной технологии. Характерно, что она не изменилась до нашего времени. Перечислим по порядку ее стадии:

- вытачивание на токарном станке деревянной заготовки посуды («белья»);

- грунтовка заготовок жидким раствором специально подготовленной глины («вала»). В наше время с этой целью используют искусственные грунтовки;
- лужение оловом или же серебром. Сейчас для этого используют алюминий;
- художественная роспись по дереву и сушка изделия в печи;
- лакировка и горячая сушка. Интенсивная термическая обработка изделий определила цветовую гамму, предпочитаемую древнерусскими живописцами: сочетание золота и красной киновари с черным цветом. Т.е. температура хохломских печей не влияла на яркость и контрастность таких красок.

Способы росписи хохломы

Старинные виды росписи по дереву, интегрируясь в хохлому, определили две ее системы: «фоновое» и «верховое» письмо. Само название системы содержит в себе способ нанесения основных силуэтных очертаний. «Верховая» система предполагает нанесение цветного силуэтного очертания непосредственно на золотистый фон.

Фоновая формирует золотистую «контурность» непосредственно из фона, путем «зарисовывания» мастером черным и красным цветами пространства, окружающего «золотые завитки». Каждая из систем использует одни и те же виды хохломской росписи.

Их всего четыре:

«кудрина»,

«под ягодку» (или же «под листок»);

«под пряник»;

«под фон».

«Кудрина» предполагает «травный» узор, написанный очень тонкой кистью. Он чем-то напоминает осоку, впрочем, завитую затейливыми гармоничными динамичными кольцами. Как утверждают специалисты, это наиболее древний орнамент.

«Под ягодку» - рисуется более толстой кистью. Кроме «травяной основы» здесь уже появляются листики и ягодки. Растительная форма стилизуется и комбинируется. На одном и том же «стебле» можно увидеть и ромашку, и листья земляники.

Роспись «под пряник» предполагает обыгрывание определенной геометрической формы (чаще всего ромба). Фигура оживляется «кустиками» по бокам и освещается солнцем в середине.

При способе «под фон» последовательно прорисовывается растительный контур, после чего закрашивается оставшийся свободным фон, причем преимущественно черным. Благодаря неповторимости кисти каждого мастера неповторима и уникальна хохлома. Виды росписи, рассмотренные нами выше, чередуются на ней, радуя взгляд гармонией золотистого, красного и черного цветов.

Гжель. Поиск глины для фарфора

Гжель как искусство художественной росписи родилась на территории современного Раменского района Московской области. Встарь эти места назывались Гжельской волостью, и на этой местности раскинулись села Бохтеево, Володино, Гжель, Кузьево, Новохаритоново, Турыгино. Вплоть до XVII века местные крестьяне производили из глины сравнительно примитивную поливную посуду. Ситуация изменилась благодаря промышленной разработке местных глин, пригодных для производства фарфора. Точкой отсчета стало распоряжение царя Алексея Михайловича обнаружить «глины, пригодные» для производства аптекарских сосудов - в 1663 году. Опыт удался, с 1710 г. аптекарский приказ начал пользоваться здешним сырьем. Аптекари нахваливали качество глин, и настал момент, когда ими заинтересовались промышленники. Их интересовало сырье, пригодное для производства фарфора. По указу царя в 1844 г. создали комиссию, в которую вошли собственник фарфорового завода в Москве Афанасий Гребенщиков и инженер Порцелиновой мануфактуры Дмитрий Иванович Виноградов, получивший горноинженерное образование в Марбургском университете. Пять лет искали нужную глину. В 1849 году после восьми месяцев изысканий были добыты

глины, из которых произвели первоклассный фарфор. Об их качестве высоко отозвался сам М. В. Ломоносов, соученик Виноградова.

Гжель. Развитие производства

Промышленник Гребенщиков начал использовать найденное сырье на своем московском заводе. Однако смышленный народ из деревни Гжель и окружающих ее сел, кстати, как мы упоминали, уже имевший навыки гончарного дела, также понял выгоду в использовании более качественных глин.

Дело пошло бойко, поскольку в деревнях жили отменные консультанты - производственники с завода А. Гребенщикова. В период с 1750 по 1820 г. мастера-кустари производили майолику – продолговатые кувшины-квасники, тарелки, кружки, блюда. Орнаментальная роспись выполнялась зеленой, желтой, синей и баклажанной краской на белом фоне. Изображение включало в себя птицу – по центру, а вокруг нее – деревья, кусты, дома. (т.е. демонстрировало примитивные виды росписи посуды). Посуда пользовалась спросом. Возникла конкуренция качества. Лидировали бывшие гончарные заводы, изготавливающие полу фаянс высокого качества, идентичного «заграничной» посуде. Мастерство за 80 лет отточилось, и с 1820 года уже практически все гжельские умельцы производят полу фаянс. Это время расцвета искусства гжели. Изделия мастеров можно увидеть и в Эрмитаже. Эта посуда стала считаться в России лучшей и наинаряднейшей. Характерные расписные гжельские чайники, пиалы, тарелки наполнили дома купцов и знати, трактиры. Совершенствуются виды росписи. Гжель покупают по всей стране, от Архангельска до Астрахани, экспортируют в Среднюю Азию и на

Ближний Восток. Продукцию производят приблизительно тридцать фабрик. Занимаются производством гжели фабриканты: Бармины, Гуслины, Гусятниковы, Киселевы, Тереховы, Сазоновы.

К сожалению, начиная с 1860 г. происходит упадок гжельской росписи. Народное творчество, рожденное конкуренцией сотен мелких производителей и десятков средних, вытесняется прагматичностью крупных монополий. Среди монополистов выделялся М. С. Кузнецов, с его пятью заводами и годовым выпуском продукции в 2,1 млн. руб. Производственные мощности всех остальных составляли 14% от кузнецовского. Собственно говоря, фабрикант Кузнецов и «задавил» творчество. Ушла конкуренция, понизилась мотивация, снизилось качество, настал упадок.

Как художники рисуют гжель

Гжель уникальна тем, что каждый мастер, используя классические для нее виды художественной росписи, создает свою индивидуальную технику. Это тонкое искусство. Принципиальная роль принадлежит опыту мастера, который проявляется в способе движения кисти. При этом на снежной белизне фарфора получается гармоничное изменение цвета от интенсивно-синего до размыто-голубого. Все это рисуется одной-единственной краской - кобальтом. Рисунок накладывается на поверхность «с первого раза», быстро.

Почему важно мастерство художника? Первоначально реальные цвета рисунка не просматриваются (особенность кобальта). Все изображенное кажется одноцветным, и только когда гжель пройдет обжиг в печи, рисунок проявится в полной мере. Какова композиция гжели?

Центральная роль в ней обычно занимает декорированный цветком. В стороны от него ведут гармонично–извивистый «травяной» сюжет, обогащенный листьями и ягодами. Бывает, что в этот рисунок вплетаются анималистические сюжеты или же связанные с бытом (например, дома). Как практически получается такой рисунок? Виды художественной росписи для «рисуемой с первого раза» гжели сводятся фактически к способам нанесения мазка. Их всего четыре:

мазок кистевой затененный, роспись одной кистью, узор «ситчик», а также дополняющие изображения.

Мазок сетевой затененный характеризуется широким цветовым диапазоном из-за различной интенсивности наложения кобальта посредством особого разворота кисти художником. Роспись одной кистью характеризуется тем, что каждый последующий мазок по тону отличается от предыдущего. При этом интенсивность мазков постепенно убывает, они «светлеют».

Узор «ситчик» - самый тонкий. Он рисуется одним лишь концом кисти. Используемые гжелью виды росписи картинки характерны не фотографическим тиражированием природных мотивов, а переосмысливаются и преподносятся в неожиданной конфигурации. Изображенные художником переосмысленные синие листья, лепестки синих тюльпанов, астр, гвоздик, роз повторяют контуры птиц или животных. Порой они очерчивают стилизованные бытовые предметы или объекты (например, крестьянские избы).

Дополняющие изображения «травяного» типа - усики, спиральки, элементы штриховки, различные росчерки, геометрические фрагменты - придают изображению законченность, создают необходимые акценты.

Возникновение полховско–майданской росписи

Многообразна русская народная роспись. Виды ее во всем их многообразии, пожалуй, могут быть описаны в специализированной монографии, но не в статье. Поэтому наша задача более скромная. Мы уже назвали наиболее «раскрученные» виды росписи: хохлому и гжель. Однако есть и другие, все они самобытны и их достаточно много. Назовем некоторые: борецкая, городецкая, мезенская, онежская, пермогорская, пижемская, полховско-майданская, пучужская, ракульская и т.д. Не имея возможности в данной статье предметно рассказать о всех них, представим описание единственной из них – полховско-майданской. Эта роспись возникла в начале XX века в Вознесенском районе Нижегородской области. Здесь в селах Полховский Майдан и в поселке Вознесенское в конце XVIII века существовал токарный промысел монахов Саровского монастыря. Токарному ремеслу научились и крестьяне, став умелыми мастерами в изготовлении деревянной посуды. Мастера также изготавливали, как они говорили, «тарарушки», т. е. изделия для забавы: свистульки, грибочки, матрешки, пасхальные яйца, детские игрушки. Толчком к созданию росписи стало приобретение крестьянином Полиным Павлом Никитичем аппарата для выжигания, а с 1926 года пробудившееся творческое начало крестьян привело их к росписи изделий масляными красками, а с 1933 года им на смену пришли анилиновые краски. После того как творчество полховцев переняли загорцы, мериновцы, семеновцы, были созданы новые виды росписи матрешек (этой темы мы коснемся позже).

Технология полховско–майданского стиля росписи

Вначале поверхность деревянного изделия подвергалась шлифовке и грунтовке крахмальным клейстером. Затем наносился контур рисунка тушью, после чего производилась роспись. Для этого использовались краски четырех цветов: красного, желтого, зеленого и синего. Затем осуществлялась «наводка», характерный художественный этап полховско–майданского стиля, заключающийся в обводке контура рисунка черным цветом. Добавим, что этот вид росписи предполагает такой

прием, как наложение цветов. Данный вид искусства также использует особую технику бес контурной росписи. Мы упомянули данный вид росписи не случайно. Он процветал в СССР до 90-х годов включительно. На Вознесенской фабрике трудились полтысячи человек. Из них 40% - художники, осуществляющие роспись, остальные - токари. К работе относились творчески, на фабрике работала творческая лаборатория. Продукция экспортировалась в США и страны Европы. Сегодня заложенные фабрикой традиции развивают предприниматели.

Ее величество матрешка

Не всегда эволюционно развивалась русская роспись. Виды ее порой возникали неожиданно — не из «глубины веков». Они порождались озарением какого-то одного креативного русского мастера. Так произошло с матрешкой. Она — не исконно русское изобретение. Появилась матрешка на Руси в XIX веке в Сергиевом Посаде. Супруга художника Сергея Васильевича Малютина в 1898 году привезла из Японии фигурку старика Фукуруму, в которую вкладывалось еще четыре фигурки (кстати, согласно японской легенде, первую подобную фигурку сделал русский монах). Сергей Васильевич переосмыслил «по-русски» ее идею. Возник гениальный замысел - смоделировать типовую русскую семью. Имя Матрена тогда была популярным на Руси. Кроме того, как полагал Милютин, оно перекликалось с древнеримским названием матери семейства. Сергей Васильевич сделал чертеж фигурки с восьмью вложениями. За женщиной следовала ее дочка с черным петухом, потом — сын, потом — опять девочка, восьмой фигуркой был младенец. Из дерева их формы выточил токарь В. П. Звездочкин. Раскрасил фигурку сам Сергей Васильевич.

Производство матрешек. Виды росписи

Всемирная популярность матрешки, ее признание миром относится к 1900 году, когда она «выехала в свет» - на всемирную выставку в Париже. Могло ли народное творчество пройти мимо матрешки? Уже в 1899 году весь Сергиев Посад производил новых обаятельных кукол: девок и баб, румяных, в кафтанах и

передниками или в платках и сарафанах, с корзинками, домашними животными, птицами, цветами. Загорский стиль (как известно, Сергиев Посад был переименован в Загорск) отличался живописностью, вниманием к мелким деталям.

С 1922 года матрешек начали также производить в селе Меринове в Нижегородской области. Здешний токарь Майоров А. Ф., купив сергиевскую матрешку, выточил «свою». Расписала же фигурки его дочь. Мериновцы быстро освоили изготовление этих сложных фигурок. Мериновская матрешка – подчеркнуто яркая, хотя с меньшей детализацией, чем загорская. Третьим «месторождением матрешек» стало село Полховский Майдан, славящееся и токарями, и росписью. Полховская матрешка имеет свои характерные черты: - мимолетно, мелкими мазками написанное лицо; - место очертаний платка и линий сарафана (юбки), со спины на 2/3 матрешка выкрашена алым (красным) или зеленым цветом. Цвет платка контрастирует с ним. В области лба матрешки нарисован цветок розы-дикуши. Обозначен фартук – от шеи и до земли. Роспись фартука сгруппирована «по овалу». В середине – ветка с раскрывшейся розой, листьями, ягодами. Композиция дополнена маргаритками и незабудками. Наиболее сложной в изготовлении считают матрешку из Вятки, которую местные умельцы инкрустируют соломкой.

Вывод. Русская художественная роспись как вид декоративно–прикладного искусства опирается на глубокую народную традицию, на осознание людьми того, что такое Родина, что такое семья. Оно связано с вековой жизнью наших предков, поэтому расписные изделия несут в себе заряд тепла, человечности, творческого отношения к жизни. Они действительно украшают быт современного человека, ими вытесняется «обезличенность», вносятся элементы декорирования жилого пространства. Художественная роспись также вносит некоторые акценты в нашу жизнь, напоминая о преемственности, о Родине, об общечеловеческом долге каждого человека – делать жизнь вокруг себя краше.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

«ВЕРНИСАЖ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ-2017»

(авторские работы преподавателя художественных дисциплин И.Г. Бондаренко)

С детского возраста люблю заниматься прикладным творчеством, особенно художественной росписью. «Хохломская роспись» – любимый вид. В дни летнего отдыха позволяю себе окунуться в творчество с головой.

Хохломская роспись –

Алых ягод роспись,

Отголоски лета

В зелени травы,

Рощи-перелески

Шелковые всплески

Солнечно медовой

Золотой листвы...

П. Синявский

«Разделочная доска. Земляника» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Подсолнухи» Авторская работа.

Исполнитель И.Г. Бондаренко

«Разделочная доска. Ежевика» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Земляника» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Золотые рыбки» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Жар-птица» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Малина» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска» Авторская работа.

Исполнитель И.Г. Бондаренко

«Разделочная доска. Матрешка» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

«Разделочная доска. Земляника» Авторская работа.

Исполнитель И.Г. Бондаренко

«Разделочная доска. Черемуха» Авторская работа.

Исполнитель И.Г. Бондаренко

«Разделочные доски» Авторская работа.

Исполнитель И.Т. Бондаренко

