

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Новгородской области

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

МАОУ "Гимназия "Новоскул"

РАССМОТРЕНО

Руководитель МО
учителей начальных
классов

А.А. Григорьева
Протокол МО №1 от «28.»
08.2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

И.С. Кабайлова
от «28» 082023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

И.А. Шалимо
Протокол педагогического
совета
№1 от 30.08.2023
Приказ № 210-ОД
от «30.» 082023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

учебного курса «Декоративно- прикладное искусство»

для обучающихся 1-4 классов

Великий Новгород 2023

Пояснительная записка.

Программа «Декоративно-прикладное искусство» направлена на развитие эстетических вкусов и знаний учащихся начальных классов в области декоративно-прикладного искусства. Направление: художественно-эстетическое.

Декоративное искусство прошло огромный путь развития - от элементарных украшений первобытными людьми различных орудий, глиняной посуды, одежды до сложного комплекса многочисленных изделий в современном интерьере, городе.

Знакомство школьников с декоративно-прикладным искусством включает в себе большие потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети будут постепенно овладевать этой деятельностью в соответствии с возрастными особенностями и будут получать удовлетворение от нее.

Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью культуры, активно влияет на формирование художественных вкусов.

Различные виды художественной обработки материалов заставляют детей невольно соприкоснуться с техническими и технологическими задачами. Благодаря интересу к этим занятиям, увлеченности ими, воспитываются трудолюбие и настойчивость в работе.

Привлечение народного декоративного искусства как активного средства эстетического воспитания имеет свои преимущества. Главные из них - широкие горизонты эстетического познания и многообразные аспекты воспитательного воздействия народного искусства в процессе гармонического воспитания личности учащихся.

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения должна служить источником самостоятельных творческих поисков.

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и художественной жизни общества подкрепляется практической работой школьников.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.

Таким образом, реализация данной программы представляется актуальной и педагогически целесообразной.

При подготовке программы аналогичных программ было не найдено.

Программа является интегрированным курсом, который включает в себя четыре вида изобразительного творчества: рисование, аппликацию, лепку, вышивку. Перечисленные виды изобразительной деятельности тесно связаны между собой и должны дополнять друг друга в течение всего курса.

Предполагаемый возраст детей:

1-ый год обучения 6-7 лет;

2-ой год обучения 7-8 лет,

Реализация программного материала предполагает 1 час занятий 1 раз в неделю;

в 1 классе – 33 часа в год, во 2 классе – 34 часа.

Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. Выполнение поочередности тем и указанных в них задач занятий обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка.

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства.

Задачи программы

Обучающие:

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства;
- раскрыть истоки народного творчества;
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Развивающие:

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера;
- формирование творческих способностей, духовной культуры;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей.

Воспитывающие:

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;
- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества.

Структура программы

Программа основана на принципах природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью.

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.

Характеристика ожидаемых результатов.

В результате обучения в кружке в течение 1-го года обучения уч-ся должны получить знания:

- о материалах, инструментах;
- о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
- о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
- о видах декоративно-прикладного искусства(лепка, роспись, резьба и.т.п.);
- о народных промыслах;
- в области композиции, формообразовании, цветоведения;
- о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись;
- об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных промыслов;
- о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа), сочетание аппликации с вышивкой;
- о вышивке;
- о проектной деятельности.

умения:

- работать нужными инструментами и приспособлениями;

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала) и рисовать кистью элементы растительного орнамента;
- лепить на основе традиционных приемов дымковской игрушки, применять разные формы лепки.

В результате освоения основ декоративно-прикладного искусства 2–го года обучения учащиеся должны получить знания:

- о современном декоративно-прикладном искусстве;
- расширить знания в области композиции, формообразования, цветоведения;
- об объемном конструировании из бумаги;
- о хохломской росписи и ее отличительных особенностях;
- о национальной одежде, вышивке;

умения:

- трансформировать бумагу в объемные элементы;
- решать художественно - творческие задачи на основе творческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация);
- рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента;
- лепить разными способами;
- вышивать крестиком;
- вести исследовательскую деятельность в рамках разработки творческих проектов.

Формой подведения итогов по каждому году обучения являются выставки работ учащихся.

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов	
		Теория	Практика
1.	Беседа «Что мы будем делать на кружке «Декоративно-прикладное искусство».	1	
2.	Узор в полосе «Цветы и листья». Ритм в узоре.		1
3.	Узор в круге «Осенние ягоды». Виды симметрии.		1
4.	Аппликация «Сказочная яблоня с золотыми яблоками».		1
5.	Аппликация «Сказочная яблоня с золотыми яблоками». Продолжение работы.		1
6.	Лепка простых по форме листьев. Беседа о традициях резьбы по дереву.		1
7.	«Наличник для дома». Геометрический узор в полосе по мотивам резьбы по дереву. Аппликация.		1
8.	«Чудо-платье». Выполнение орнамента из растительных форм.		1
9.	«Рубашка для скomoroxa». Аппликация из геометрических форм.		1
10.	«Русский пояс». Геометрический орнамент в полосе.		1
11.	«Холодные цветы». Рисование простейших элементов гжельской росписи.		1
12.	«Сказочный букет» (рисование в холодных тонах гжельской росписи).		1
13.	«Пряник в подарок». Декоративная роспись по заданной форме.		1
14.	«Подарок Снегурочке». Аппликация декоративной броши из геометрических фигур.		1
15.	«Новогодняя снежинка». Вырезание.		1
16.	«Дымковские узоры». Рисование элементов дымковской росписи.		1
17.	«Дымковские узоры». Роспись в заданной форме дымковской игрушки.		1
18.	«Дымковская игрушка». Лепка коней.		1
19.	«Дымковская игрушка». Лепка коней. Продолжение работы.		1
20.	«Дымковская игрушка». Подготовка к росписи.		1
21.	«Дымковская игрушка». Роспись игрушки.		1
22.	Выставка работ «дымковских» игрушек.	1	
23.	«Зимний узор». Рисование орнамента в полосе.		1
24.	«Узор из треугольников». Аппликация в квадрате.		1
25.	«Солнце, приходи!» Аппликация солнца из геометрических фигур.		1
26.	«Весну кличем». Лепка птичек в подражание свистулькам.		1
27.	«Весну кличем». Лепка животных в подражание свистулькам.		1
28.	«Первоцветы». Цветочный узор для салфетки квадратной формы.		1
29.	«Крылья бабочки». Осевая симметрия. Оттиск. Работа гуашью.		1
30.	«Нарядный узор». Рисование узора для «весенней» косынки.		1
31.	Экскурсия в музей деревянного зодчества.	1	
32.	Экскурсия в музей деревянного зодчества.	1	
33.	Чему мы научились. Выставка любимых работ.	1	
	Итого	5	28

2 класс

№	Тема занятия	Кол-во часов
---	--------------	--------------

п/п		Теория	Практика
1.	«Воспоминание о лете». Рисование узора в круге из цветов и листьев. Беседа о растительных орнаментах в ДПИ (костюм, зодчество, посуда и т.д.).	0,5	0,5
2.	Узор в полосе «Плоды осени». Рисование.		1
3.	Растительный орнамент в заданной форме (горшок). Построчная симметрия, ритм в орнаменте.		1
4.	Беседа о ткачестве, плетении.	1	
5.	Плетение коврика из полосок бумаги.		1
6.	Декоративная работа «Осенний ковер». Объемная аппликация из бумаги (листья, бабочки, цветы).		1
7.	Декоративная работа «Осенний ковер». Объемная аппликация из бумаги (листья, бабочки, цветы). Продолжение работы.		1
8.	Художественная роспись по дереву Полхов-Майдана. Беседа. Приемы рисования.	0,5	0,5
9.	Полхов-Майданская матрёшка. Выполнение росписи в заданной форме матрешки.		1
10.	Беседа «Жостовские подносы».	1	
11.	«Жостовские цветы». Рисование гуашью на цветном фоне.		1
12.	Богородская деревянная игрушка. Эскиз игрушки.	0,5	0,5
13.	Орнаментальные полосы с изображением животных и людей. Вырезание из бумаги путем складывания гармошкой силуэтов людей и животных (зайца, кошки, медведя...)		1
14.	Декоративная работа «Ах, какая ёлка!». Объемная аппликация из бумаги.		1
15.	«Разноцветная снежинка». Аппликация из геометрических фигур.		1
16.	«Дымковская игрушка». Лепка козлика или барышни.		1
17.	«Дымковская игрушка». Лепка козлика или барышни. Продолжение работы.		1
18.	«Дымковская игрушка». Подготовка к росписи.		1
19.	«Дымковская игрушка». Роспись игрушки.		1
20.	Выставка работ «дымковская» игрушек.		1
21.	«Синяя птица». Рисование элементов городецкой росписи.		1
22.	Роспись доски в стиле городецкой росписи.		1
23.	Роспись доски в стиле городецкой росписи. Продолжение работы.		1
24.	Выставка работ «городецких» досок.		1
25.	Золотая Хохлома. Особенности росписи.	0,5	0,5
26.	Орнамент в полосе в стиле Хохломы.		1
27.	Русская народная вышивка. Беседа.	1	
28.	Вышивание крестиком детской вышивки. Приемы вышивания.		1
29.	Вышивание крестиком детской вышивки.		1
30.	Вышивание крестиком детской вышивки. Продолжение работы.		1
31.	Вышивание крестиком детской вышивки. Выставка.	0,5	0,5
32.	Сюжетная аппликация на цветной бумаге «Праздничный салют».		1
33.	«В саду вишня цветет...» Аппликация в полосе.		1
34.	Чему мы научились. Выставка любимых работ.		
	Итого	5,5	28,5

Содержание программы

1 класс

Рисование

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам (на основе народного декоративно-прикладного искусства). Самостоятельное выполнение в полосе, круге, квадрате, треугольнике и в других заданных формах (силуэт платья, рубашки и др.) растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек и др.

Аппликация

Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации.

Скульптура

Лепка листьев деревьев, дымковских коней, стилизованных птиц и зверей по памяти и представлению. Знакомство с пластическими особенностями пластилина, с правилами лепки.

2 класс

Декоративная работа

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан, Городец, Хохлома), по металлу (Жостово), по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой, с русской глиняной и деревянной игрушкой.

Рисование

Для развития детского творчества в эскизах и для украшения предметов простой формы применяются узоры в полосе в других заданных формах (матрешка, горшок). Формирование умения применять в декоративной работе линию симметрии, ритм, а также элементарные приемы кистевой росписи.

Аппликация

Создание узоров геометрических и растительных форм, вырезание из бумаги силуэтов человека и животных. Знакомство с плетением из бумаги.

Скульптура

Лепка дымковских игрушек (козлик, барышня).

Вышивка

Вышивка крестиком по размеченной ткани.

Литература:

1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для Учителя. – М.: Просвещение, 1984.
2. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998.
3. Изобразительное искусство в начальной школе» 1-2 класс, 3-4 класс, В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, «Дрофа» 2000 г.
4. Изобразительное искусство» 1-2 класс В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, Издательский дом «Дрофа», 1995 г.
5. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей – М.: «Просвещение», 1986г.
6. Махмутова Х.И. Роспись по дереву: Пособие для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1987
7. Назарова К.Н., Ордынская Т.Н. Русский сувенир – М.: Издательство «Реклама», 1973г.
8. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 1983.
9. Пономарьков С. И. Декоративное оформительское искусство в школе.— М.: Просвещение, 1976.

10. Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. – Минск, 1980.
11. Сокольникова Н. М. изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
12. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1998.
13. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество.- М.: «Просвещение» - 1985г.

Приложение. Материалы для учителя

Роспись по дереву. Хохлома.

Хохломскую посуду сравнивают с золотой, так и говорят «золотая хохлома». Хохломская роспись радуется яркими красками и сиянием золота. Труд и талант народных мастеров превращают обычные чаши, бочонки, солонки и многое другое в «золото».

В росписях хохломы преобладают растительные мотивы, однако встречаются и изображения птиц. Золотые травы, листочки, ягоды малины и земляники, преображенные фантазией художника, сплетаются в хохломские узоры. Цвета хохломы в основном составляют черно – красную гамму с золотом, что придает изделиям праздничный и торжественный колорит. Зеленый, желтый и коричневый цвета используют иногда для придания росписи еще большей яркости и нарядности.

Образная выразительность хохломы достигается за счет композиционного единства травных узоров с формой и размерами деревянной посуды.

Хохломой расписывают еще и целые наборы посуды, а также украшают детские стульчики, столы, кресла и другую мебель. Для формирования хохломского орнамента большое значение имеет смелый кистевой мазок, широта письма.

Сегодня хохлому называют золотой не только за красоту, но еще и за цену. Она дорого стоит, так как ее производство требует значительного ручного труда, а в прошлом веке такая посуда была дешевой и доступной для всех.

Городец.

Расписные панно, ларцы, тарелки с всадниками, барышнями, воинами, птицами и цветами городецких художников излучают добро и радость. Традиционны для этой росписи сцены чаепития, катания на тройках, праздничных гуляний.

Композиции с чаепитиями похожи на большой торт, украшенный пышными цветами. Какая прелесть таится в чашках и вазочках, чуть намеченных «оживками», на фоне нарядной скатерти!

На прилочных донцах всегда размещают праздничные сюжеты городецкой росписи – катание на тройках, свадьбу и другие, в которых переданы торжественность, красочность, декоративность. Пышный орнамент из купавок, роз, листьев обрамляет сюжетные картинки, расположенные ярусами.

Цветы старые мастера писали фантастические, каких в природе не встретишь, но это только на первый взгляд. Присмотревшись, можно узнать купавки, ромашки, ягоды, а в середине сказочного букета – пышную розу. Центр розана совпадает с центром розетки лепестков. У купавки центр цветка смещен влево или вправо.

Красивый городецкий тонконогий конь с сильной шеей – поэтический образ-загадка. Гордых коней рисуют на дверцах шкафчиков, спинках детских стульчиков, столах, тарелках на стену. Окружают коней сказочные цветы, иногда здесь же изображают диковинных птиц и зверей. Кажется, что скачут кони по волшебным садам.

Сказочные, летящие, как птицы, кони, волшебные цветы и сцены из обычной жизни – все у городецких художников выглядит радостно и празднично!

Важные изменения произошли в Городецкой росписи в наши дни: вместо темперных и клеевых красок мастера стали писать масляными. Это отразилось на характере декора. Ведущим в росписи становится растительный орнамент. Масляные краски позволяют

добиться разнообразных сложных цветовых оттенков. Например, даже в симметричных росписях можно один цветок сделать сиреневым, а другой – малиновым.

Пишут городецкие мастера как по цветному фону, так и по неокрашенному дереву. Чаще всего они используют красивую фактуру сосны. Палитра Городецкой росписи красочна и разнообразна. Золотые, зеленые, желтые, голубые, синие, коричневые, розовые и красные цвета сочетаются с черным и белым. Однако у каждого мастера своя любимая палитра цветов.

Особую выразительность Городецкой росписи придает нарядная «оживка», выполненная белилами. Штрихи, линии, точки, дуги украшают цветы и фигуры. Т. Маврина, глубоко понимающая народное искусство, очень метко и образно оценила значение «оживки» в Городецкой росписи: «Самое интересное в этой живописи – ее завершение, «оживка». Закончить, поставить точку, много белых точек, штрихов, линий; не для светотеневой моделировки, а просто для красоты-басы. Иногда так много и так густо наложена эта оживка, что хочется потрогать ее руками, как дорогое шитье жемчугом» Некоторые изделия так и называются – «жемчужными»

Черным цветом тоже можно подчеркнуть форму ягод, цветов, листочков. Очень выразительны цветы, у которых половина круга выделена черной оживкой, а половина – белой. Этот простой прием создает впечатление движения, вносит динамику в роспись.

В творчестве Городецких мастеров появилось удивительное чувство декоративности, передающее праздничность традиционной росписи.

В наше время художники промысла разрабатывают новый ассортимент изделий: разнообразные кухонные наборы, разделочные доски, декоративные поставки, солонки, хлебницы, сундучки-укладки, ларцы, шкатулки, ложки, игрушки – и по-прежнему украшают их Городецкой росписью.

Создавая изделие, мастер подбирает его форму, продумывает рисунок, находит сюжет и сразу же кисточкой выполняет роспись: появляются цветы и деревья, лица кавалеров и барышень, кони и птицы. Линии и краски взрываются ярким фейерверком орнаментов Городецкой росписи.

Росписи Северной Двины и Мезени.

Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины и Мезени, - яркое и самобытное искусство. Эти школы народного мастерства возникли в XIX веке. Выделяются росписи пермогорская, ракульская, борецкая. Роспись архангельского края – мезенская.

Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи кроме растительных элементов характерны геометрические орнаменты, удивительные птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображения.

Ведущая тема северодвинской росписи – это опоэтизированная жизнь народа и родной природы. В основе растительного узора пермогорской росписи – гибкий побег, на котором нанизаны трехлопастные, чуть изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы. В центре часто изображали птицу Сирин или большую рыбу. Наиболее популярные сюжеты: катание на тройках, свадьба, посиделки. Цветовая гамма в основном состоит из узоров красного цвета на белом фоне. Желтый и зеленый цвета как дополнительные, сопутствующие. Большое значение имеет тонкий черный контур, мастеровито наносимый гусиным пером.

Борецкая роспись очень нарядная, помимо основных цветов к ней добавляют золото. Фон обычно белый. Ее элементы – веточка с ягодами, трилистник, дерево, тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты.

Орнамент ракульской росписи очень крупный, представлен в основном декоративными листьями, кустиками и птицами. В большинстве произведений главную роль играют золотисто – охристый и красный цвета, а сопутствуют им глубокий зеленый, белый и коричнево-красный. Черным цветом рисуют не только контур, но и многие детали – усики, завитки, прожилки. Фон может быть золотисто желтый. Краски создают узоры, напоминающие эмалевые вставки.

Мезенская роспись отличается особой графичностью и сдержанной цветовой гаммой. Здесь используют только красно-коричневую краску, получаемую из местной глины. Поражает минимальностью изосредств и выразительностью образов. Любимые мотивы: тонконогие кони и олени с необычайно тонкими ногами, гордо поднятой головой и круто выгнутой шеей (у коней могут быть кудрявые хвосты, а у оленей – пышные ветвистые рога), лебеди, сцены охоты, рыбной ловли, катания на санях. Также применяют различные линии, спиральные завитки, овалы, кружочки, крестики, звездочки.

Народная роспись северодвинских центров и Мезени показывает большие профессиональные навыки мастеров в композиции, рисунке, живописи. Эти яркие, нарядные росписи были созданы благодаря глубоким традициям школы народного мастерства.

Керамика.

Гжельская керамика.

В старину мастера из Гжели хотели сотворить такую посуду, которая могла бы поспорить с дорогим фарфором и была бы неповторимой, запоминающейся. Они создали свой особый стиль росписи. Их цветы, птиц, зверей не спутаешь с другими. Гжельских мастеров вдохновила прохлада синих вечеров, голубизна неба и родные белоснежные просторы.

Родина фарфора с синей росписью – Раменский район Подмосковья. Гжель – название одного из сел, ставшее собирательным для нескольких сел и деревень округа, в которых занимались гончарным промыслом. В предшествующие столетия гжельский фарфор и майолика были многоцветными, но постепенно именно в полуфаянсе синий цвет становится классическим. Создается новый изобразительный язык торжества синего на белом. Секрет искусства Гжели в ее ярко выраженном сочетании синих узоров и белого фона, оригинальных приемах росписи и органичных формах изделий. Образы Гжели вызывают волнующее чувство соприкосновения с природой.

У каждого мастера свой почерк: мазок то уже, то шире, тонкая линия изгибается плавно или упруго, листочки то больше, то меньше. Вот почему даже в массовых изделиях Гжели не встретишь скучного однообразия росписи.

Кроме посуды гжельские умельцы делают мелкую скульптуру – сценки из жизни и пронизанные юмором композиции: здесь можно увидеть, как одна хозяйка доит корову, другая раздувает сапогом самовар, третья пряжу прядет да песни поет. Могут вылепить мастера петушков, коней и даже скульптурные сосуды. А сказочный рыба-кит, на спине которого расположился целый город, может оказаться масленкой или шкатулкой.

Традиции и новизна, красота и польза сочетаются в современных работах гжельских мастеров.

Скопинская керамика.

Город Скопин Рязанской области издавна славился гончарными изделиями. Из светлой глины здесь делали простую посуду без поливы, так называемые «синюшки». Полагают, что название промысла связано с птицей скопой, которая водится в здешних болотах.

Традиции древнего гончарного промысла отразились в произведениях скопинских мастеров. Здесь делали кувшины, кумганы, квасники, жбанчики, украшенные диковинными зверями и птицами, орлов с распростертыми крыльями, коней-свистулков, всадников, медведей-музыкантов. Изделия покрывали зеленой или коричневой глазурью.

Произведения отличает соединение скульптурных образов с формой сосудов. Поражает не только знание традиций древних славян, но и художественная фантазия, помогающая создавать живые образы и пластику.

Народное восприятие мира как единство природы и человека, формы живой и формы предметной получило отражение и в скопинских сосудах. Логика конструкции сочетается с изобразительностью. Разнообразные скульптурные изображения на месте ручек слиты с формой кувшина.

В скопинской керамике в равной мере активны объем и силуэт, поэтому формы монументальны и выразительны независимо от размера сосуда.]

Русская глиняная игрушка.

Дымковская игрушка.

В бывшей слободе Дымково, что недалеко от Вятки, родилась дымковская игрушка. Лепили игрушки из красной глины, затем обжигали, белили меловым грунтом на молоке и расписывали. По белому фону «разбрасывали» яркие круги, клетки, крупные и мелкие горошины. Цвета: оранжевый, красный, зеленый, голубой, розовый, желтый, сиреневый и др. Иногда поверх узора наклеивали кусочки сусального золота, придававшего еще большую нарядность игрушки.

Барыни и кавалеры щеголяют своими нарядами, петухи и индюки своими пышными хвостами напоминают сказочные букеты, кормилицы хвастаются богатым семейством.

Радуют пышность форм, буйство цвета и жизнерадостная фантазия.[Пр.6]

Каргопольская игрушка.

Жители русского Севера круглый жемчуг нарекли каргопольчиком. Так появилось название города Каргополя. Мастера народной глиняной игрушки живут здесь.

Изготавливается она также, как и дымковская. Но образы и роспись другие. Цвета ее не очень яркие, как и природа Севера. Тематика работ разнообразна: барыня, охотник, гармонист, танцующая пара и другие.

Мастера выбирали понравившиеся им цвета для росписи игрушки: красный, оранжевый, золотистый, желтый, коричневый, болотный малиновый и др.

Птицы с девичьими лицами, медведицы, играющие на гармониках, богатырские кони, сказочные Полканы. Веселый Полкан - богатырь со знаками солнца на груди – символ каргопольской игрушки. Это полуконь-получеловек, поэтому он наделен огромной силой. Вероятно, именно таким был в представлении наших предков богатырь, близкий к божеству древних славян Плихану или Полехану.

Каргопольский орнамент – это не просто геометрические узоры, а целый мир образов. Крест в круге – это солнце. Все элементы имеют древнее символическое значение. Подобные орнаменты можно увидеть на старинных вышивках и росписях.[Пр.7]

Филимоновская игрушка.

Появилась в деревне Филимоново Тульской области. Местная глина очень пластична, фигурки из нее лепят, вытягивая форму, поэтому они такие стройные.

Самое удивительное происходит, когда темную синеватую глину ставят в печь. После обжига она становится белоснежной. Бери и раскрашивай. Наряд филимоновской игрушки связан со старинными символами-оберегами.

Узоры филимоновской игрушки радуют звонкой пестротой ярких полосок. Красная, зеленая, и наоборот, зеленая, красная. Фон желтый. Полоски повторяются, выстраивая выразительный ритм – «тигровость».

Полоски, крестики, круги, звездочки, солнышки, волнистые линии, точки, елочки сочетаются с гладко окрашенными частями.

Рябит в глазах полосатое трехцветье, привораживает игрушка особым орнаментальным узорочьем. Нарядно расписывают женские фигурки, причем не только полосами, но и розетками, треугольниками, цветами.

«Любота» - это знакомые образы – барыня и солдат, они слеплены парой, на одной «земле». Жених с невестой милуются, друг дружкой любят и пляшут.

Все филимоновские звери – свистульки. Среди персонажей больше домашних животных, коней, собак, баранов, кур и петухов. Характерные черты этих животных: маленькая голова на длинной шее, гибкое тело, ноги-подставки и хвост-свисток.

Искренность и непосредственность, чувство живого есть в каждой вещи независимо от того, большая она или маленькая. Все пронизано красотой.[Пр.8]

Русская деревянная игрушка.

В русской деревянной игрушке сложился свой особый круг традиционных образов, тем и сюжетов. Народная игрушка как сказка – все так, да не так. Это целая область народного творчества, впитавшего ценнейшие традиции искусства резьбы и росписи по дереву. Это и забава, и одновременно бытовая скульптура, создаваемая по законам пластического искусства.

Народный мастер в совершенстве владеет богатым языком декоративного искусства и использует его в русской деревянной игрушке. Ее отличают выразительные формы и силуэты, разнообразные ритмы, яркие контрасты, гармоничные пропорции.

Точенные, резные и расписные звери, птицы, люди очень обаятельны. Народный умелец выделяет в игрушке лишь самое главное, характерное и типичное. Чаще всего одной меткой деталью мастеру удается выразить характер персонажа, оживить образ.

Главное в народной игрушке – умение сочетать выразительную форму с цветом или фактурой материала. В игрушке из неокрашенного дерева мастер старается показать его естественную красоту, близость к природе. Мастера-игрушечники тонко чувствовали и разнообразно использовали богатые пластические возможности, благородный цвет, выразительную текстуру дерева. Деревянная игрушка красива и декоративна.[Пр.9]

Игрушка русского Севера

В Поморье любили делать куклу «панка» - обрубок дерева, округлый или огранный, в котором топором обобщенно намечены голова с плоской лицевой частью, торс и широкая юбка. Руки или плотно прижаты к телу, или их нет. Черты лица предельно схематичны. Иногда резчик обозначает еще округлость груди или косу. Он заботится о пропорциональности частей и выразительности целого, поэтому даже небольшие фигурки выглядят основательно, монументально и торжественно.

Кукла может быть украшена рядами выжженных кружков, вырезанных косых крестов, квадратами и ромбами.

Композиция столпообразных северных панок очень проста – фронтальное положение в пространстве, статичность и замкнутость формы, выразительность силуэта. Стилистически эти игрушки близки северным деревянным идолам и новгородской средневековой скульптуре.

Среди северных плотницких игрушек выделяются разнообразные коники. Обобщенная монументальная форма, круто изогнутая шея, соединенные попарно ноги – их отличительные черты. Кроме этого, делали еще и всадников, различные упряжки и тройки, коней-каталок. Главный принцип пластического решения этих игрушек – угловатая манера обрубовки объема.

Из славянской мифологии с ее земледельческим культом коня и солнца эти образы перешли в народное искусство, поэтому мотивы коня и розетки (солярного знака), иногда выделенные красным цветом встречаются часто.

Нижегородская «топорщина»

Она очень разнообразна по форме и содержанию. Среди них встречаются коники, каталки, меленки. Праздничный выезд отражает существенную черту быта нижегородского купечества, его ухарский дух, конечно, в рамках скульптурного лубка, каким является городецкая игрушка.

Нижегородский конь и сегодня сохранил некоторые сказочно-мифологические элементы, например, на его шее изображают лучистую звезду, символизирующую языческое солнечное божество. Цвет в нижегородской игрушке слит с формой.

Знакомые персонажи – птицу, конька, женские фигуры – можно встретить в поволжской и подмосковной игрушке, но они сильно отличаются от образов северных игрушек. В них больше красочности, праздничности, игрушечности и декоративности. Совсем иное восприятие жизни, новые художественные задачи определили облик и содержание деревянной игрушки центральной и южной областей России.

Полхов-Майданские тарарушки.

Тарарушки – это пестрые деревянные игрушки: погренушки, копилки, грибочки, птички-свистульки, каталки на палочке и др. Само название напоминает шум, прибаутки, бойкую торговлю на базаре.

Для этих игрушек характерны строгие, простые, округлые формы предметов и яркие, звучные краски, которые эффектно сочетаются со светлым фоном дерева. Роспись располагают так, чтобы подчеркнуть криволинейную поверхность предмета. В основе росписи рисунок пером и тушью. Черная линия контура сочетается с цветовым пятном, положенным то плотным мазком, то полупрозрачным расплывом.

Разнообразные изделия отличают простота рисунка и яркость красок. Художники любят рисовать растительные мотивы орнамента и пейзажи. В росписи букета, как в сказке, на одной ветке могут расти и золотые яблочки, и ягодки, и цветочки. Стилль росписи, контрастной по цвету, пышной и яркой, хорошо выражает идею изобилия цветов, плодов и красочности мира.

Искусство тарарушечников отличается сказочно-реалистическим строем образов, особой декоративностью.

Сергиевопосадская игрушка.

Самая веселая на Руси ярмарка в прошлом веке проходила в Сергиевом Посаде. На видном месте в торговых рядах были разложены игрушки: погремушки, свистульки, богородские медведи, кони, различные матрешки, и др.

Музейные собрания народных игрушек хранят «стада» и «зверинцы», сделанные в Посаде и в Богородском. Все игрушки отличаются определенной мерой условности и реализмом.

В сочетании красного, синего, желтого и зеленого мастер добивался красочности, нарядности, декоративности. Наиболее традиционными были образы барынь, гусаров, солдат, нянек с младенцами, пастушков и мужичков. Мастера часто вырезали монахов и монахинь, так как жили по соседству с Сергиево-Посадским монастырем. Неповторимые, индивидуальные черты переданы в выражении лица, в позах.

Народные мастера, импровизируя в процессе работы, никогда точно не повторяли образы, варьировали детали.

Богородская игрушка.

В селе Богородское Московской области издавна все, даже женщины и дети, вырезали из дерева игрушки. Режут они игрушки-медведей и мужиков, оленей и орлов, коней и козлов, петушков и курочек. Дерево послушно каждому прикосновению ножа и резца, которые оставляют ритмичные следы, подчеркивая форму. Красота неокрашенной игрушки во многом зависит от выразительности силуэта.

Делают фигурки реалистические. Знаменитые «Кузнецы» стали символом русской народной деревянной игрушки. По сторонам наковальни укреплены на планочках резные фигуры кузнеца и медведя. Привлекают не только занимательный сюжет, но и теплый юмор, типичность персонажей и движение игрушки – весело стучат молоточки по наковальне, когда двигаешь планочки.

Подвижность вносит в деревянную игрушку момент неожиданности, делает ее еще более занимательной. Есть игрушки с потайными кнопками. Части или детали некоторых игрушек для большей подвижности прикрепляют на пружинках, например, листочки на дереве. Они начинают трепетать, если дотронешься до игрушки.

В облике богородского коня привлекают гордо поднятая голова, крутой выгиб шеи, динамичная линия силуэта, так создается прекрасный и могучий образ.

Медведь в богородской игрушке – большой и добродушный зверь. Вместе с тем мастер подчеркивает в его характере черты, присущие человеку.

Самое притягательное в народной деревянной игрушке – яркая образность, сочетающая реальность с поэтическим преувеличением и сказочным вымыслом.[Пр.12]

Матрешки (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-Майдан)

Прообразом русской матрешки стала японская ритуальная кукла, внутри которой помещалось еще несколько фигурок. В конце XIX века в Абрамцево по эскизу художника Сергея Малютина местный токарь Звездочкин выточил первую деревянную куколку. А когда Малютин расписал ее, получилась девочка в русском сарафане, в платочке, с петухом в руке.

По преданию, кто-то, увидев куклу, смеясь воскликнул: «До чего похожа на нашу Матрену!» С тех пор и зовут эту игрушку матрешкой. Матрешку сделать непросто. Сначала надо выточить из дерева заготовку, и чтобы ни сучка, ни трещинки не было. А начинает работу мастер с самой маленькой матрешечки, лишь потом их размер становится все больше и больше. Яркими, веселыми красками художник распишет матрешек, словно оденет их в нарядные одежды. И вот уже улыбается нам русская красавица.

А что ей скучать? Она ведь не одна, а с целой дружной семейкой. Усадьба Абрамцево — рядом с Сергеевым Посадом, который издавна славился мастерами-игрушечниками. Вскоре и сергиевопосадские мастера тоже принялись за дело. Стали делать матрешек и в других местах России. Матрешки из города Семенова обязательно держат в руках пышные букеты цветов, а из Полхов-Майдана они особенно нарядные и более «стройные». Есть матрешки, которых не расписывают красками, а украшают выжженными узорами. А порою матрешку Матреной и не назовешь! Это былинные богатыри, веселые музыканты, важные бояре, а то и цари. Теперь деревянные куклы как две капли воды похожи на известных

людей. Стали матрешку золотить, да и весь ее традиционный облик изменился. Бывают матрешки крохотные, не больше наперстка, а есть и настоящие великаны — в метр высотой. Внутри такой «матрешки» спрятан не один десяток ее сестричек. Или братишек. Матрешка уже стала одним из символов России. Но и современная девочка, баюкая свою любимую матрешечку, напевает: «Где же ты, куколка, была? Где же ты, барынька, была?»

Художественный образ матрешки весьма условен. Образ женщины-матери большого семейства близок и понятен. Плодородие, изобилие, бесконечность жизни, по всей видимости, в этом глубокий смысл игрушки. Условны форма, изображение лица и наряда. Матрешка выражает предельно обобщенный образ русской красавицы: круглое лицо, яркий румянец, черные брови, маленький рот.

В Сергиевом Посаде и в Семенове делали матрешек-мальчиков и отцов семейства.

Кроме летнего наряда матрешек одевали и в зимнюю одежду. Были матрешки, изображающие жениха и невесту, героев сказок, литературных героев.

Процесс изготовления всех матрешек одинаков. Сначала вытачивают форму на токарном станке. Затем подготавливают ее под роспись. Мастерицы расписывают матрешек без предварительного рисунка с образца. Цвета у всех одинаковые, а матрешки получаются разные, чуть непохожие, и в этом их художественная ценность.

У *Сергиевской* матрешки скромный наряд, расписана она чистыми яркими цветами. Черная графическая наводка подчеркивает детали одежды и черты лица милой, добродушной матрешки.

У матрешек *из Семенова* на фартуках яркие букеты. Их изображение сочетается с формой и размером игрушки: чем больше матрешка, тем крупнее цветы в букете. Основной цвет в росписи-красный, черный контур обозначает край фартука и рукава кофты. На голове традиционный платок, украшенный по кайме. В росписи используют прием «пестушка», который делается «тычком».

Полхов-Майданские матрешки можно сразу узнать по необычной форме головы, удлиненному силуэту, характерному цветку и традиционному для этой росписи малиновому цвету. Яркие и сочные краски звучат во всю силу. Все объединяет черный контур. Украшают матрешку так, что цветы, ягоды и листья сплошным ковром закрывают фигурку спереди. Лицо порой изображают одним черным цветом, окружают забавными кудряшками.

