

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Выполнила ученица
8 «Д» класса
Кучурина Карина

История промысла

Дымковская игрушка — один из самых старинных промыслов Руси. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей популярности. Наоборот, пользуется неизменным успехом и в нашей стране и далеко за ее пределами.

Родиной промысла является город Киров (ранее – Вятка и Хлынов), а точнее Дымковская слобода, ныне вошедшая в

Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уточек. Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие.

Легенда

Бытует легенда, что происхождение промысла связано с событиями глубокой древности. Однажды ночью встретились близ города два дружественных войска и, не узнав друг друга в темноте, вступили в бой. Много людей погибло в том случайном бою.

С тех пор и пошла традиция каждую весну справлять тризну по погибшим. Со временем эта история забылась. Торжество, утратив свой трагический смысл, превратилось в массовые народные гулянья – праздник свистуњи, или свистопляски, на котором полагалось свистеть и кидаться расписными шарами из глины.

Возникновение промысла

Ежегодный спрос на глиняные свистульки и расписные шары, а также собственные залежи глины, пригодной для керамического дела, предопределили судьбу Дымковской слободы.

Постепенно сложились особые приемы лепки и росписи, что сделало местные игрушки узнаваемыми и востребованными. В XV-XVI веках, когда появилась дымковская народная игрушка, языческие представления славян во многом утратили свое значение. Игрушки более раннего периода были предельно просты по форме, потому что определяющим считался их сакральный смысл. С отказом от дохристианских обрядов и ритуалов формы игрушек стали меняться, приобретая изысканность и красоту..

Та дымковская игрушка, которая известна сегодня, отражает русский быт XIX века. Образы барынь и кавалеров, щеголяющих в пышных нарядах, появились в более позднее время. Тем не менее мастера бережно хранят традиции и приемы, сложившиеся в период зарождения этого искусства.

Дымковский промысел в советский период

В начале XX века дымковский промысел был практически утрачен.

Осталась одна потомственная мастерица, хранившая традиции изготовления и росписи игрушек, - А. А. Мезрина. Благодаря ей и художнику А. И. Деныпину, первому исследователю дымковского искусства, в начале 30-х годов промысел удалось возродить. Вокруг Деныпина и Мезриной сосредоточилась группа энтузиастов, большинство из которых были связаны семейными узами. Их стараниями дымковская игрушка вернула себе былую славу. Промыслы живут не только благодаря сохранению традиций, но и при условии появления новых сюжетов. Это называется естественным развитием. Мастерицы 20-30-х годов XX века существенно обогатили набор образов дымковской игрушки. А. А. Мезрина довольно строго соблюдала традиционные правила лепки и росписи. Е. А. Кошкина сделала популярными групповые композиции. Особенно известна ее работа «Продажа дымковских игрушек», изготовленная для международной выставки в Париже в 1937 году. Е. И. Пенкина переключила внимание на изображение бытовых прозаических сюжетов, а О. И. Коновалова (дочь мастерицы Мезриной) известна своей любовью к изображению животных.

Значение дымковской игрушки

Дымковская игрушка стала одним из символов [Кировской области](#), подчеркивающим самобытность Вятского края, его насыщенную и древнюю историю.

Благодаря своей простой пластике, простоте узоров, яркости палитры дымковская игрушка широко изучается и используется в детском творчестве, воплощаясь в виде рисунков, изделий из глины и других материалов. Колоритные наряды дымковских барынь нашли отражение в коллекциях современных модельеров.

Народный «дымковский» стиль неоднократно использовались в художественных (прежде всего, детских) произведениях:

Коллекции

Крупнейшая коллекция дымковской игрушки представлена в постоянной экспозиции Кировского художественного музея им. Виктора и Аполлинария Васнецовых. Уникальной коллекцией обладает Кировский областной краеведческий музей.

В марте 2011 года в Кирове открыт музей «Дымковская игрушка: история и современность», фонды которого насчитывают более 700 экспонатов, около 200 из них представлены в экспозиции.

Образы и сюжеты

При всей своей внешней простоте очень образна и выразительна дымковская игрушка. История хранит изображения первых изделий дымковских мастериц, которые были скорее условными, чем декоративными. Современные игрушки более разнообразны и художественны. Приверженцы промысла любят повторять, что не существует двух одинаковых фигурок. Впрочем, все разнообразие их видов можно условно разделить на пять основных групп:

Тип	Состав	Описание
Женские образы	Барыни, кормилицы, модницы, водоноски, няньки с младенцами на руках.	Фигурки статичные, с крупными головами, украшенными кокошниками или модными шляпками. Весь внешний вид выражает достоинство и величественность.
Мужские образы	Кавалеры	Они меньше по размеру и скромнее по внешнему виду, чем женские персонажи. Как правило, изображаются верхом на животных.

Животные	Первоначально игрушки имели формы тотемных животных: медведя, барана, оленя, козла. Но со временем в ассортименте появились и домашние питомцы.	Все животные имеют вскинутые головы и короткие широко расставленные устойчивые ножки. Часто они изображаются в ироничной форме: в ярких костюмах и с музыкальными инструментами.
Птицы	Утки, индюки, петухи.	Индюки и петухи изображаются с фигурными, ярко расписанными хвостами, утки - в оборчатых пышных пелеринах.
Композиции	Группы из нескольких фигур, среди которых могут присутствовать и люди, и животные.	Многофигурные композиции очень разнообразны, они изображают быт русских городов и деревень. Здесь и прогулки на лодках, и праздничные гулянья, и застолья, и многое другое.

Особенности формы

Все дымковские игрушки монолитны и даже монументальны. Они всегда расширяются книзу: дамы за счет пышных юбок, кавалеры всегда верхом, животные имеют коротенькие и устойчивые ножки. Такие формы обусловлены технологией изготовления. Вылепить фигурки на тонких длинных ногах практически невозможно, ведь необходимо сделать так, чтобы они не оседали под тяжестью корпуса во время сушки.

Этапы изготовления Дымковской игрушки

**Технология изготовления довольно проста.
Делается дымковская игрушка поэтапно.
Основные этапы: лепка, сушка и обжиг,
побелка и роспись.
Остановимся на каждом из них подробнее.**

Лепка Дымковских игрушек

Лепят дымковские игрушки по частям. Сначала из промытой жирной глины, разбавленной песком, катают шарики разных размеров. Затем расплющивают их для получения плоских лепешек, из которых и делается корпус игрушки. К корпусу прикрепляются более мелкие детали (руки, головы, хвосты). Места скрепления деталей обильно смачивают водой, затем заглаживают стыки влажной тряпкой. Выравнивают фигурку мокрыми пальцами. Например, изготовление барыни начинается с лепки конусообразной юбки. К ней крепится туловище с несколько вытянутой шеей. На шее закрепляется шарик, изображающий голову. Чуть ниже – колбаска, из которой аккуратными движениями делаются руки, сложенные на талии. После этого наступает время наряжать игрушку. Ей делают прическу из витых булелей, шляпку или кокошник, на плечи набрасывают узорчатый платок или делают жакет с пышным воротником и рукавами. И, наконец, в руки женщине дают сумочку, собачку или ребенка.

Дымковская игрушка лошадка состоит из следующих частей: цилиндрический корпус, четыре короткие конусообразные ноги, изогнутая шея, переходящая в удлиненную мордочку. После того как основа игрушки готова, ее дополняют гривой, хвостом и маленькими ушками.

Сушка и обжиг

Каждая дымковская игрушка перед обжигом должна пройти этап сушки, длительность которого зависит от размеров фигурки, а также от характеристик помещения (влажности, температуры воздуха и т. д.). В среднем этот этап занимает от 2-3 дней до 2-3 недель. После этого наступает время обжига. Раньше он производился в русской печи на железном противне, устанавливаемом непосредственно над дровами. Игрушки накаляли докрасна, а затем оставляли остывать там же в печи. Сейчас для обжига используется специальное электрическое оборудование, которое позволило сделать процесс менее трудоемким и опасным.

Побелка

После обжига в печи игрушка становится красно-коричневой, поэтому перед нанесением узоров ее выбеливают. Для этого готовится специальный раствор из мелового порошка и молока. При скисании молока этот раствор затвердевает, образуя на поверхности игрушки равномерный казеиновый слой. Многочисленные попытки изменить состав и способ нанесения побелки не давали положительных результатов. Оттенок получался желтоватым, а фактура неравномерной, поэтому побелку до сих пор делают таким способом, каким пользовались и несколько веков назад. От этой технологии отступают лишь в отдельных случаях, например в детском творчестве, когда поделки делает младшая группа. Дымковская игрушка в этом случае раскрашивается обычной гуашью.

Роспись

После того как побелка высыхает, начинается этап росписи – нанесение незамысловатых узоров яркими красками. Выбор цветов невелик: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, желтый, малиновый. Дополнительные цвета можно получить, разбавляя основные мелом. Так, высветленный синий и малиновый дают голубой и розовый соответственно. Вместо кисточек в старые времена пользовались деревянными палочками с обмоткой из льняного лоскута. Поэтому и орнамент был предельно прост: прямые или волнистые линии, круги, ромбы и т. п. В настоящее время мастерицы используют кисти из колонка или хорька. В краску, кстати, добавляют сырое яйцо. Это позволяет сделать цвета более насыщенными и придает фигурке блеск. В последнюю очередь игрушку украшают сусальным золотом. Вырезанные из него геометрические фигуры приклеивают на шляпки и воротники барынь, уши или рога животных. От этого особую праздничность приобретает дымковская игрушка. Фото не всегда может передать их великолепие.

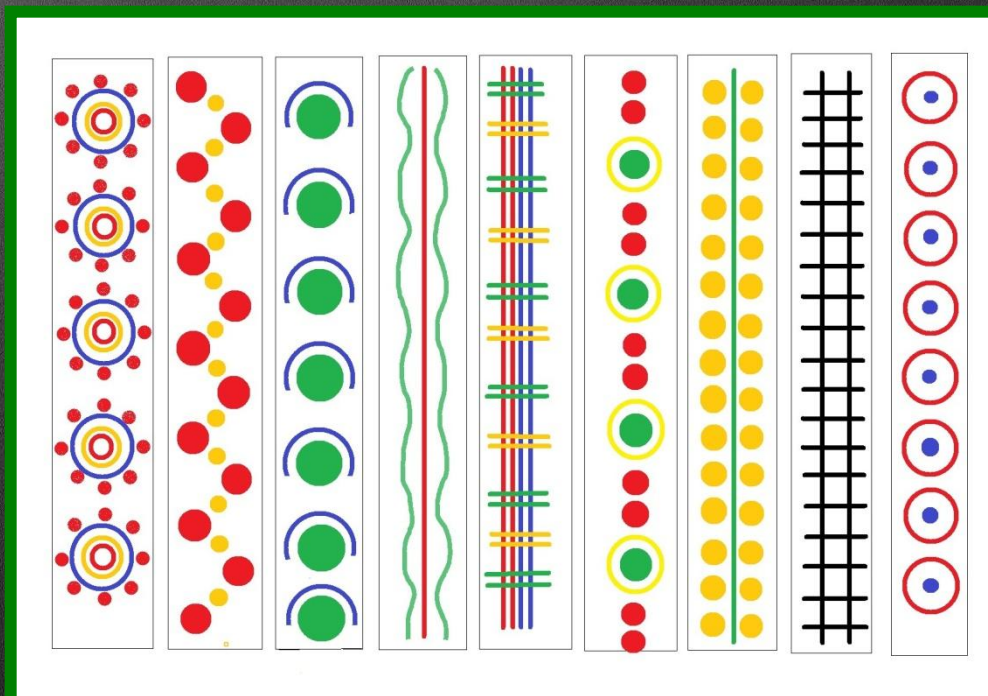
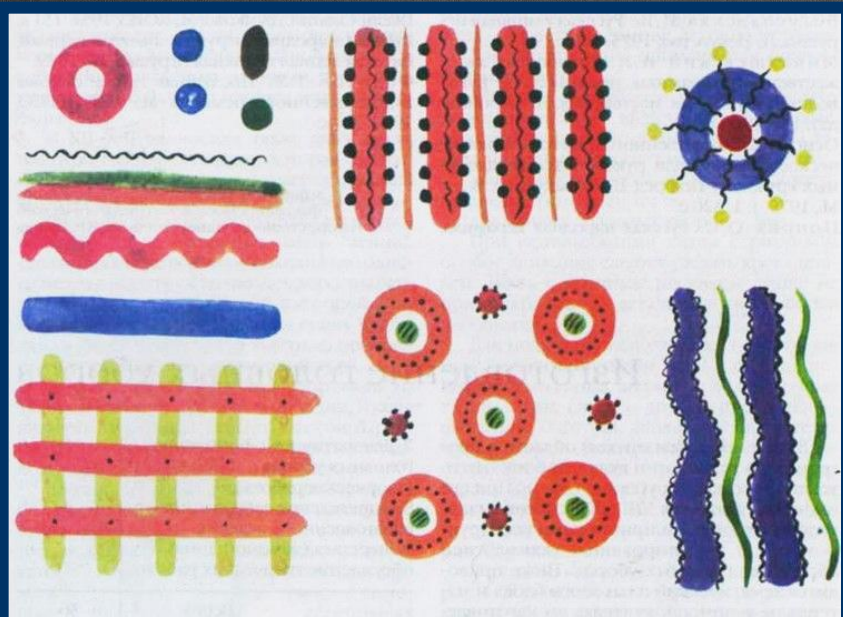
Роспись, как правило, наносится по определенной схеме. У человечков лица выглядят довольно однообразно. Малиновой краской намечаются щеки и рот, черной рисуются дуги бровей и круглые глазки. Волосы окрашиваются преимущественно в темный цвет: черный или коричневый. Рубахи и головные уборы делаются однотонными, а юбки барынь и шкура животных покрывается орнаментом поверх белого цвета.

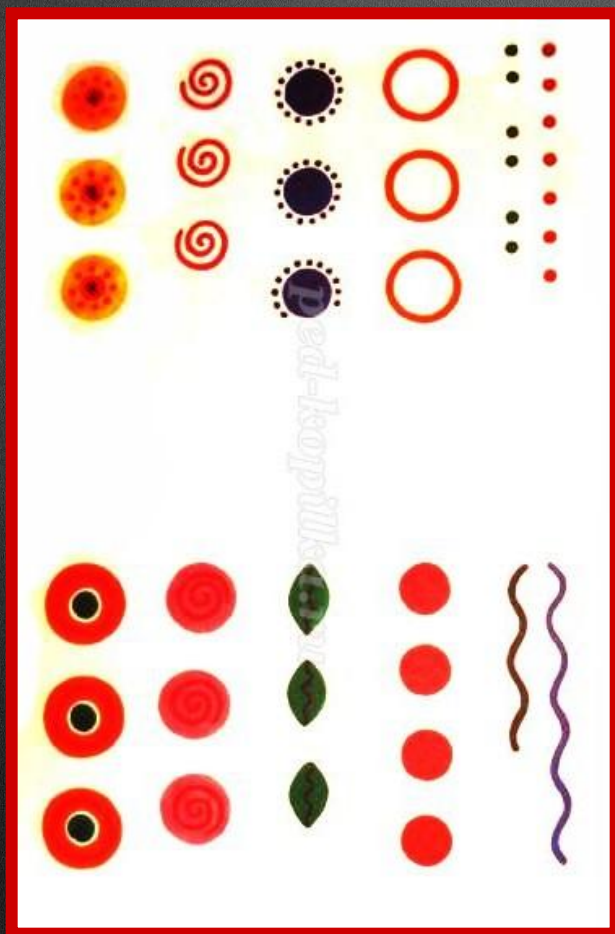
<http://xallyava.ru>

Орнамент

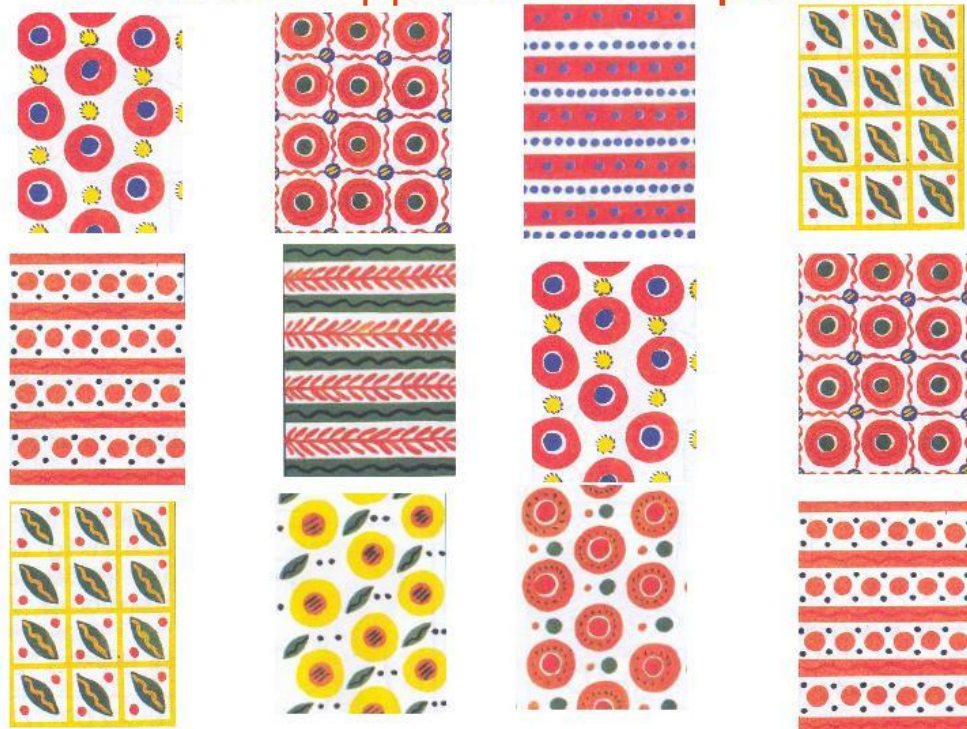
Все игрушки украшены строгим орнаментом из геометрических фигур: круги, полосы, клетки, ромбы и зигзаги. Мастерицы не продумывают узор заранее. Он рождается в процессе росписи, в зависимости от формы и размера фигурки. Поэтому принято считать, что связь декора и основы неразрывна, и двух одинаковых игрушек найти невозможно.

Несмотря на нарочитую простоту орнамента, он очень символичен и изображает важные для русского человека понятия. Так, волнистая линия ассоциируется с рекой или водой в широком смысле, клетки, образованные пересекающимися линиями, напоминают сруб дома или колодца, а окружность с точкой в центре – символ солнца и других небесных светил.

Элементы дымковской росписи

Изучение «дымки» на уроках ИЗО

Во всех школах и детских садах России, студиях детского творчества изучается сегодня дымковская игрушка. История этого промысла тесно связана с историей нашей страны. Сами фигурки и роспись, покрывающая их, отражают быт и верования русских людей. Кроме того, процесс изготовления и декорирования игрушек достаточно прост, чтобы его могли освоить даже маленькие дети, разумеется в значительно упрощенном виде. Дымковская игрушка для дошкольников – это, прежде всего, изучение традиционных орнаментов. Старательно вырисовывая ромбики, линии и кружочки, дети создают интересные рисунки и приобщаются к культуре своей родины. Рисование дымковской игрушки (для малышей) или лепка фигурок в дымковском стиле (для детей постарше) – это увлекательно занятие, за которое ребята принимаются с большим энтузиазмом.

Современное состояние промысла

Дымковский промысел до сих пор не имеет серийного производства. Каждая игрушка является ручной работой, выполненной по всем канонам, которые складывались веками. У каждой мастерицы свой узнаваемый почерк, каждое изделие уникально и неповторимо. Благодаря этому промысел не теряет своей популярности. Праздник свистопляски давно не отмечается, поэтому дымковские игрушки утратили свое ритуальное значение. Теперь они служат яркими сувенирами и напоминанием о богатой истории и культуре русского народа. Сегодня за сохранение и развитие промысла выступают не только отдельные энтузиасты, но и целые организации - коммерческие, государственные, общественные. Так, в 2010 году в центре Кирова (бывшая Вятка) при участии компании «Мегафон» был установлен памятник дымковской игрушке. Он представляет собой скульптурную группу под названием «Семья», которая включает барыню с младенцем на руках, кавалера, играющего на гармошке, ребенка и домашних питомцев.

В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи среди прочих достояний русского искусства была представлена и дымковская игрушка. Фото с церемонии напоминает, каким зрелищным и ярким было это представление.

Дымковские игрушки - наряду с другими художественными промыслами - говорят о богатстве и самобытности русской культуры.

В 2010 году в центре Кирова установлена скульптурная группа «Семья», выполненная по канонам дымковской игрушки и представляющая собой группу из барыни с младенцем, мужичка с гармошкой, ребёнка со свистулькой, кошки и собаки.

**Спасибо за внимание
и помните о своей
культуре!**