Традиционные промыслы России

Содержание

Введение

| Резьба и роспись по дереву

1.1 Художественные изделия из бересты

1.2 Матрешка

1.3 Хохломская роспись

| | Художественная керамика

2.1Филимоновская игрушка

2.2 Скопинкая керамика

2.3 Дымковская игрушка

| | | Резьба по кости

3.1 Чукотский костерезный промысел

3.2 Тобольская резьба по кости

\V Декоративная роспись на металле

4.1 Уральские расписные подносы

4.2 Жостовские **подносы**

V Кружевоплетение

5.1 Вологодское кружево

5.2 Кировское кружево

Выводы

Введение

Народное декоративно-прикладное искусство- результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора материала и кончая трактовкой изобразительных форм.

Само существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для жилища, одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года.

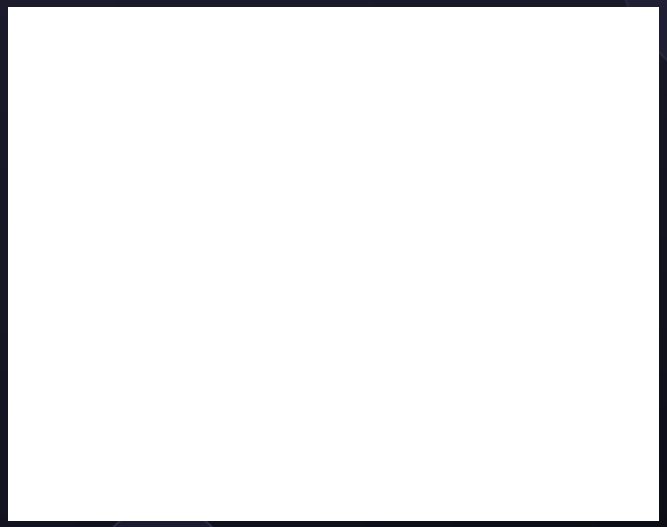
Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает, позволяет создавать многие вещи как совершенные произведения декоративно-прикладного искусства.

Дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза – все эти материалы находят органичное использование в разных предметах быта.

Это умение использовать естественные качества

Резьба и роспись по дереву

1.1 Художественные изделия из бере



1.2 Матрешка

1.3 Хохломская роспись

Художественные изделия из бересты

Удивительные свойства бересты еще издавна считались незаменимыми в быту у сибирских крестьян. Бересту (верхний слой коры березы) использовали для изготовления посуды под сельскохозяйственные продукты. Берестяные туеса делали для хранения молока. Сметаны, рыбы, мяса. Прочность, гибкость, устойчивость против гниения - вот главные качества этого материала.

Производством изделий из бересты занимались мастера многих губерний России. Уже в XV| | в. прорезную бересту стали использовать для украшения.

Материалом для работы служит береста, заготовленная в мае-июне, во время сокодвижения. В это время она эластична, легко

при

краям

Существует 3 вида изготовления издел… ст…

► Плетеные

Они выполнялись из полос берёсты ко… плетением. Ширина полосы могла быть от минимальной 5 мм. до 6-7 см. максимум. Размеры самих изделий очень разняться. Походная солонка могла быть размером меньше кулака, а сундук из берёсты не уступал по размерам своему собрату из досок. Основные типы это – корзина, пестерь, лобня, горлатка, сумка, короб.

► Пластовые

Полотуха изготовлялась из двух-трех пластов бересты, которые прошивались и скреплялись корнем сосны или полоской бересты. Форма обычно прямоугольная в плане и низкая по высоте. Размеры разные в зависимости от назначения. Обычно полотухи использовались для временного хранения, сб… пр…

Коробки проще по изготов…

Они делались из одного п…

бересты,

который сгибался и закреплялся

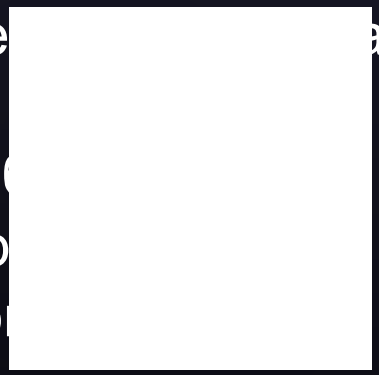
►Комбинированный

Самый распространенный тип из комбинированных изделий туес (сколотень плюс пластовая береста). Сколотень – это цилиндр из бересты, который снимается с березового кряжа. Размеры его могут достигать 50-60 см в высоту, от 5 до 30 см в диаметре. Он придает цилиндрическую форму туесу (бураку). Сверху сколотня из пластовой бересты рубашка, соединенная в замок. Сколотень скрепляется с рубашкой выворотным способом или прошивкой. Дно и крышка делаются из де… …ручку-дужку или ручку-пупочку.

Ручка – дужка из дерева или …

Рубашка может быть декорир…

роспись, тиснением, резьбо…



Из берёсты делались и простые древнейшие музыкальные инструменты – рожки и дудки.

Охотники, подавали друг другу условные сигналы, подражали рёву лося.

Пастухи могли с помощью рожка

Матрешка

Матрёшка… Эта русская красавица покорила сердца любителей народной игрушки и красивых сувениров по всему миру. Сейчас она - не просто народная игрушка, хранительница исконной русской культуры: она и сувенир для туристов - памятная кукла, на фартучке которой тонко прорисованы игровые сценки, сюжеты сказок и пейзажи с достопримечательностями; она - и драгоценный объект коллекционирования, который может стоить не одну сотню долларов; а над ее образом могут поэкспериме художники, купив специальные "болванки" - "бе салоне или у самого мастера-токаря.

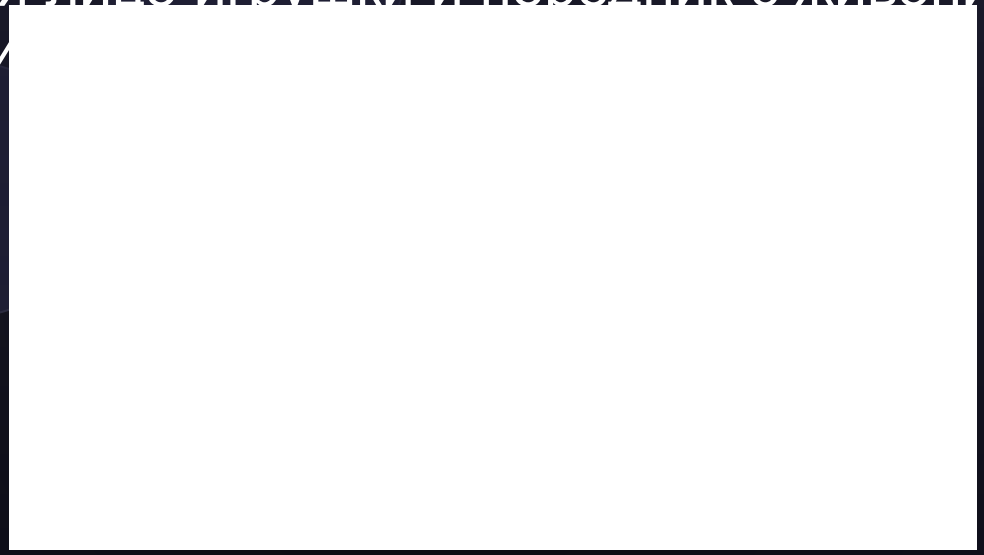
Первая матрёшка - круглолицая и полненькая веселая девушка в косынке и русском народном платье - появилась на свет отнюдь не в древности, как считают многие. Прообразом для этой куклы послужила фигурка буддийского мудреца Фукурумы, привезенная в Абрамцево в конце 19 века с острова Хонсю (Япония). У деревянного мудреца была вытянутая голова и добродушное лицо - и вдохновившись обаятельной игрушкой (по преданию, такие фигурки впервые начал вырезать русский монах, живший на острове Хонсю!), в начале

Из стен мастерской "Детское воспитание", основанной меценатом Саввой Мамонтовым, вышла расписанная гуашью румяная девица-красавица с петухом в руках, ставшая первой матрёшкой, изготовленной в России. Эскиз для ее росписи создал художник Сергей Малютин, самолично матрёшку и расписавший. Первая матрешка была восьмиместной - внутри большой девочки помещался мальчик поменьше, и т
чередовались, а самой маленькой,
спеленатый младенец.

Но откуда взялось это имя - матрёшка? Одни историки утверждают, что имя это произошло от любимого и распространённого на Руси имени Маша, Маня; другие - что это название ведет происхождение от женского имени Матрёна (в переводе с латыни mater - мать), а третьи считают, что название "матрешка" связано с именем индуис
Матри.

наблюдался огромный подъем интереса к русской истории, народному искусству, сказкам, былинам и промыслам. Матрёшка быстро получила широкую известность и заслужила народную любовь. Но она была дорога - и эта кукла, предназначенная детям, в основном покупалась

Перед росписью матрёшек грунтуют, после росписи - лакируют. В девятнадцатом веке для росписи этих игрушек использовали гуашь - теперь же уникальные образы матрешек создаются также с помощью анилиновых красок, темперы, акварели. Но гуашь всё равно остаётся любимой краской художников, расписывающих матрёшек. Первым делом разрисовывается лицо игрушки и передник с живописным изображением, и



С середины двадцатого века матрёшек стали не только расписывать, но и декорировать - перламутровыми пластинками, соломкой, а позже стразами и бисером… Но не было этих украшений у первых матрёшек - и "настоящей", исконно русской матрёшкой и поныне считается деревянная расписная куколка, без инкрустаций и "накладок".

Хохломская роспись

Название «золотая хохлома» очень точно определяет один из видов расписной деревянной посуды, изготовляемой в г. Семенове и деревнях Коверинского района Нижегородской области. Золотой фон или золотой орнамент на цветном фоне обусловлен технологией росписи, которая родилась в Нижегородском крае в конце XVII в. Село Хохлома, п
деревянной посуды и
целому промыслу, ныне
нашей стране и за рубеж

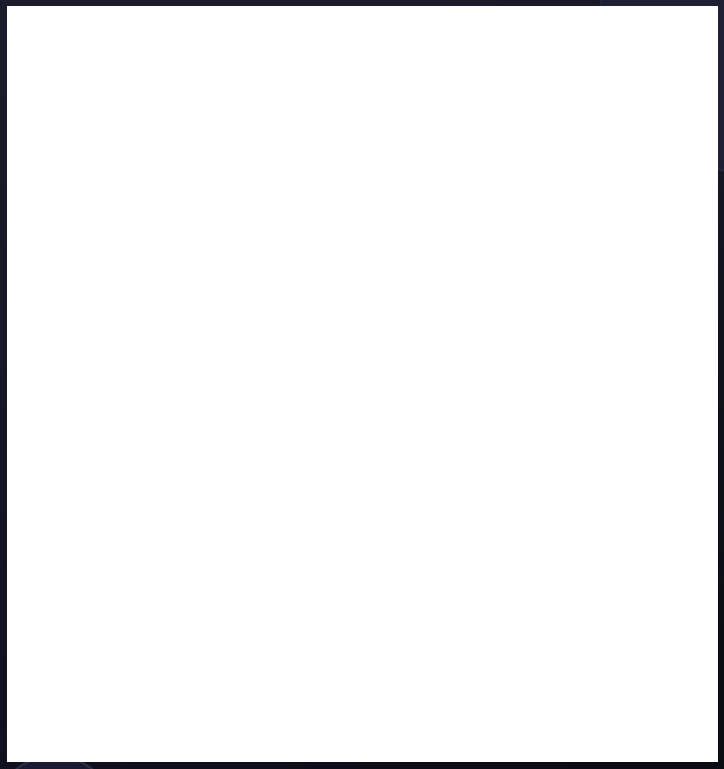
При изготовлении изделия проходят множество стадий: вырезается из липы полуфабрикат, покрывается слоем жидкой глины, пропитывается льняным маслом, шпаклюется, ликвидируются трещины, затем вновь

Существует различное художественное оформление:

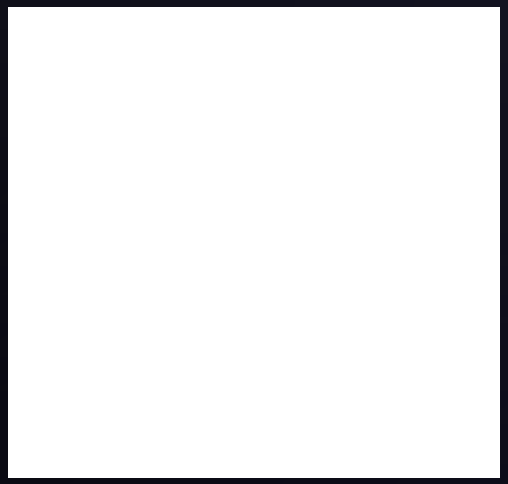
- Верховое письмо (роспись по металлизированному фону веток, цветов, ягод);
- Травка (написанные черным и красным цветом кустики и веточки);
- Под фон (когда цветом покрывается фон, ее основной мотив рисунка остается светлым с небольшой штриховой разделкой);
- Кудрина (узор, который

дожественная керамика

2.1 Филимоновская



2.2 Скопинская керамика



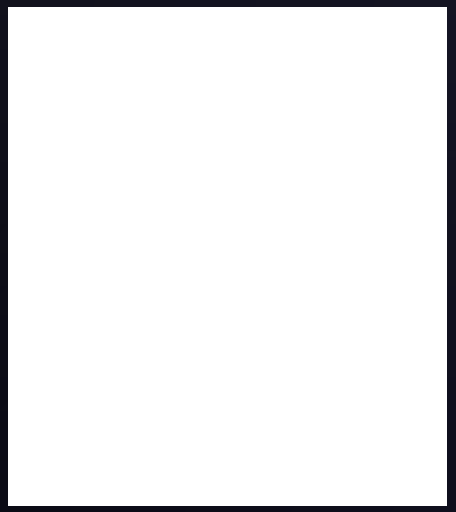
2.3 Дымковская игрушка

Филимоновская игрушка

Филимоновская игрушка— русский художественный промысел, сформировавшийся в Одоевском районе Тульской области. Своё название получил от деревни Филимоново, где жили в 1960 годах последние мастерицы, возродившие забытое ремесло.

Промысел игрушки возник в середине XIX века в среде местных гончаров. Благодаря отличным по качеству белым глинам в районе Одоева с XVI века производили гончарную посуду, продавая её на местных базарах. Как и в большинстве гончарных промыслов, мастера работали семейно, сдавая продукцию перекупщикам или самостоятельно продавая её на базаре. При этом мужчины делали только посуду, а женщины лепили и расписывали игрушки.

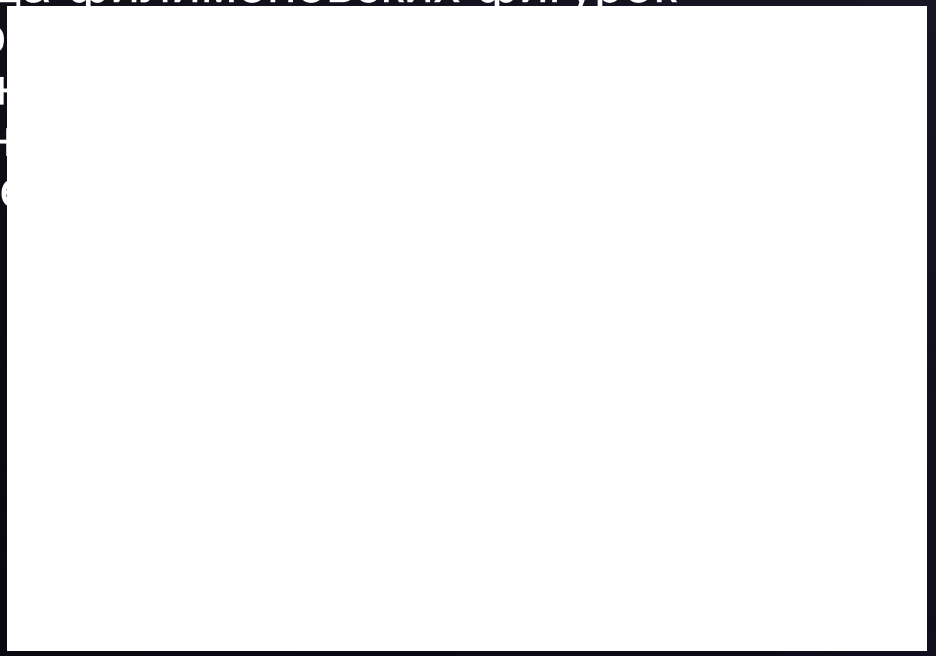
На внешнем облике игрушки отразились природные свойства местной глины — «синьки». При просушке пластичная, чрезмерно жирная глина быстро деформируется, покрывается мелкими трещинами, которые приходится заглаживать влажной рукой. Благодаря этому фигурка утончается и вытягивается, приобретая непропорциональную, но удивительно изящную форму. После обжига изделия из такой глины приобретают ровный белый цвет,



Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми.

Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент.

Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одно
х домотка
разноцветн
без опред



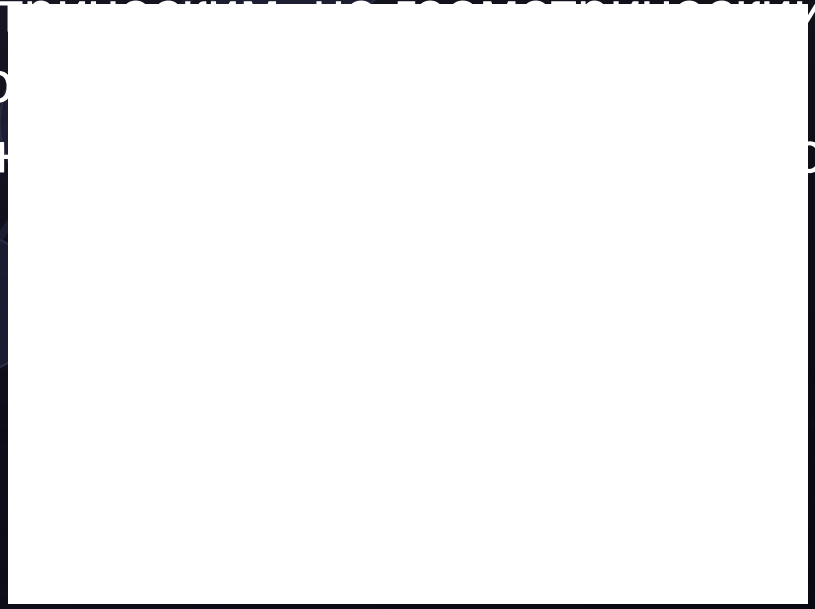
Скопинская керамика

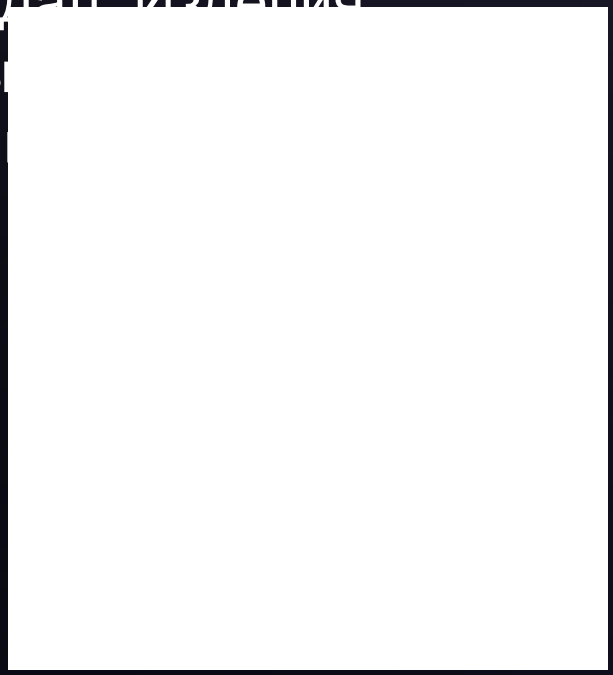
Скопинский гончарный художественный промысел - традиционный вид народного искусства на рязанской земле. Своим возникновением промысел обязан глине, залегающей в больших количествах в окрестностях города Скопина. Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, заквашивали тесто, хранили молоко, варили квас.

Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640-й. В этом году в переписи населения появилось имя первого скопинского гончара - Демка Киреев, сын Берников.

В изделиях скопинского промысла всегда чувствовался пытливый характер мастера-экспериментатора, часто изобретавшего новые формы, способы декорирования и обжига, порой заимствуя их из

Скопинский промысел всегда отличался широким ассортиментом изделий, буйством фантазии, исключительной смелостью пластических решений, оригинальными конструкциями сосудов, подсвечников, скульптур. Наряду с лаконичными гончарными формами делались сосуды с богатой лепниной, с изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и былинных персонажей. Орнамент наносился всевозможными штампиками и стеками по сырой глине в виде оттисков. Характер орнамента мог быть как растительным, так и геометрическим, но геометрический преобладал. Изделия глазур различны коричн о-синего





Дымковская игрушка

Дымковская игрушка, пожалуй, один из самых старинных промыслов России. Он возник из любви к гончарной традиции вятских земель в глубокой древности. Название игрушки происходит от слободы Дымково, сегодня это район города Вятки. По мнению многих исследователей, развитие дымковской глиняной игрушки связано с обрядовым весенним праздником «свистопляской», который был посвящён солнцу. Чтобы принять участие в праздн
была глиняная свистулька и расписной шарик, которым можно было перекидыв

Свистульки имели формы различных тотемных животных: медведь, козёл, баран, олень, но по сути своей были очень просты, так их основная функция была магическая, а не декоративная. Несмотря на ритуальное значение глиняных свистулек, заметна некоторая ирония, с которой мастера их лепили. Медведь, например, мог играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, козёл мог быть одет в смешные штаны. Такие глиняные фигурки-свистульки лепили женщины и девочки задолго до праздника. Эта работа считалась исключительно

Техника изготовления дымковской игрушки очень проста. Игрушку лепят руками из местной красной глины, перемешанной с речным песком. Свистульки прокалывают палочкой. Фигурку лепят по частям. Отдельные элементы соединяют между собой жидкой глиной. Швы сглаж
Игрушку просушивают и о
покрывают белилами (мел
Каждая дымковская игрушка – это ручная работа, которая существует только в единственном экземпляре. Каждая мастерица вносит свой почерк и колорит. Промысел дымковской игрушки и по сей день не имеет серийного производства, что отличает его от других народных
расписывают.

Резьба по кости

3.1 Чукотский костерезный

Чукотский костерезный промысел

Чукотский косторезный промысел - наиболее древний центр искусства резьбы и гравировки на моржовых клыках..

Своеобразие этого искусства состоит в органическом соединении рационально сделанного предмета с художественным оформлением, как бы уточняющим его назначение и "одушевляющим" его.

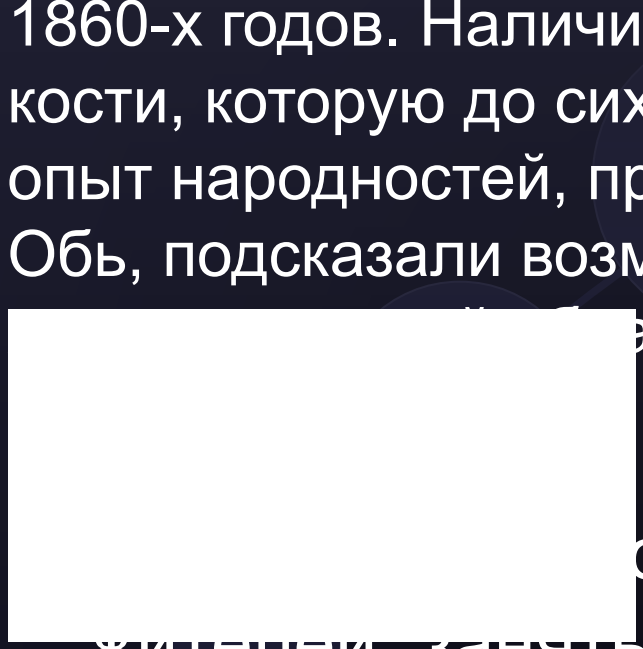
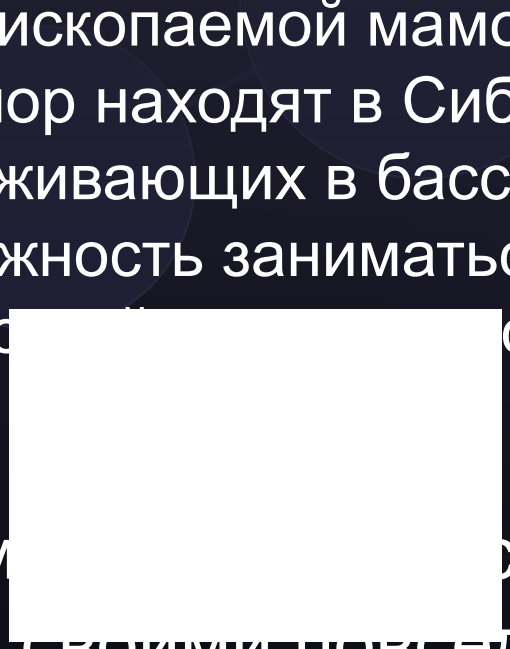
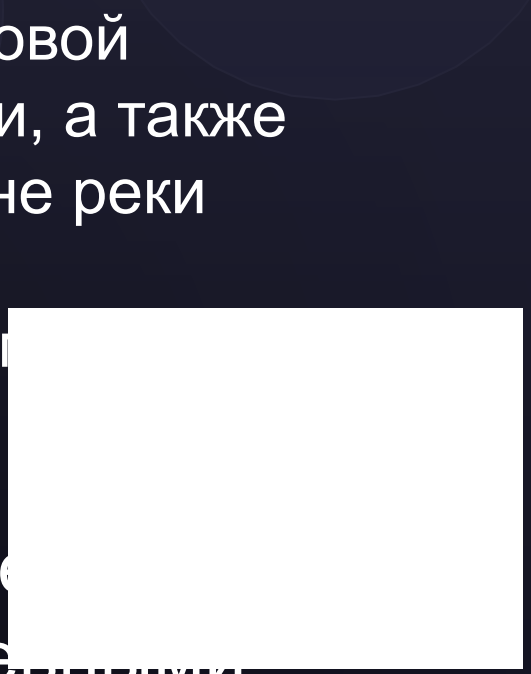
Разнообразные предметы из кости выполнялись как необходимые в быту охотников вещи: ножи, гарпуны, наконечники. Их поверхность украшалась гравированным орнаментом, рисунки которого до сих пор не разгаданы, или скульптурным изображением, усиливающим функцию предмета, охраняющим его владельца от беды, способствующим удаче в охоте.

Мастера выполняют скульптуры отдельных животных во время отдыха и скульптурные группы. Одинарные фигурки имеют совсем небольшой размер и редко помещаются на подставку из блока кости. Многофигурные композиции чаще связаны с размещением их на клыке.

На боковой стороне подставки как правило, дан гравированный рисунок, дополняющий рассказ об охоте или другом событии, зафиксированном в персонажах скульптуры. Сочетание двух видов искусства - скульптуры и гравюры -

Тобольская резьба по кости

Тобольская резьба по кости ведет свой отсчет с 1860-х годов. Наличие ископаемой мамонтовой кости, которую до сих пор находят в Сибири, а также опыт народностей, проживающих в бассейне реки Обь, подсказали возможность заниматься

жителей, занятых своими повседневными делами. Персонажи скульптур вырезались отдельными фигурами и затем размещались на подставке. При большом количестве фигур, деревьев и чума вся скульптурная группа напоминает макет, в котором рассказ о событии был важнее художественно-

Декоративная роспись на металле

4.1 Уральские расписные

Уральские расписные подносы

Уральские расписные подносы стали изготовлять в 18в., в период развития металлургического производства, связанного также с выпуском листового железа. Яркая многокрасочная роспись надолго закрепилась в Нижнем Тагиле. Здесь выковывали различных форм подносы: с просечным высоким бортом, с ф

По загрунтованному металлу наносился цветной фон, выполнялась с помощью кисти размашистая роспись веток с цветами или букетов, некоторые элементы наносились даже пальцем. Роспись была плоскостной, грубоватой по технике исполнения. Но её цветовые сочетания,

Жостовские подносы

Недалеко от Москвы в очень живописном месте находится село Жостово. Это село прославилось не только в нашей стране, но и за рубежом. А знаменито оно тем, что никто лучше местных умельцев не может рисовать цветы на железных подносах. Классический жостовский поднос – это крупные и сочные садовые и полевые цветы в окружении свежей листвы, как [illegible] подготовле[illegible]

В первой четверти XIX века в селе Жостово кто-то решил, что технологию лаковой обработки коробочек из папье-маше можно перенести на железо: тот же грунт, тот же лак, те же масляные краски. Надо отметить, что Жостово славилось кузнецами, поэтому идея жостовского подноса попала наблагодатную почву. Так и появились Жостовские подносы, которые благополучно существуют и по сей день.

ружевоплетение

5.1 Вологодское кружево

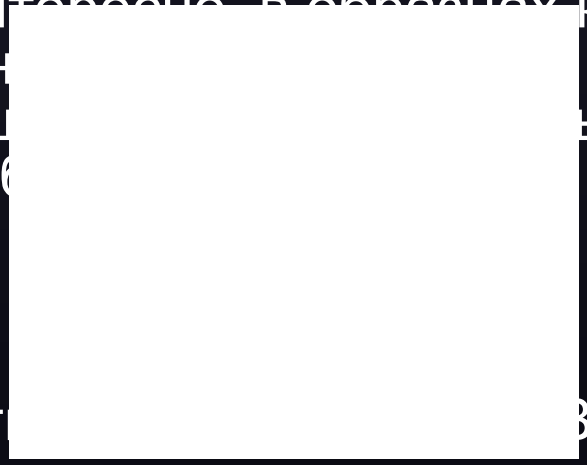
5.2 Кировское кружево

ологодское кружево

История появления и развития кружев полна загадок и противоречий.

Наиболее древними центрами кружевоплетения считаются Италия и Фландрия. От них все остальные страны Европы научились кружевному делу.

Существует предание, что в 1725 г. Петр I выписал из брабантских монастырей - 250 кружевниц, для обучения плетению кружев детей-сирот в Новодевичьем монастыре. Долго ли существовало это обучение в монастыре - неизвестно. Но что интересно, в образцах кружев



губернии существует с 1820 года. Официальным исследованием (С.А. Давыдовой) установлено, что во времена крепостного права во всех значимых помещичьих усадьбах губернии находились кружевные «фабрики», поставлявшие кружевные изделия в Санкт-Петербург и

ировское кружево

Считается, что вятские кружева появились в начале XV| | | в. Во второй половине X|X в. промыслом занималось многочисленное крестьянское население. Он был развит не только в районе Кукарки, но и в районе Белой Холуницы, где существовала кружевная школа, и заказы поступали из Петербурга. В начале 1890-х гг. была открыта кукарекая земская школа кружевниц, она способствовала расширению промысла. Традиционные парные мерные кружева Кировской области очень разнообразны в применении насновок, простых сеток, в них часто встречаются ромбические мотивы и угловатые зигзагообразные

Особую узорность и
петельками.

Наряду с геометрич
орнаменты,

построенные часто

контрастных

сочетаниях редкой

с плотными насновк

полотнянкой.

Выводы

В каждом из художественных промыслов есть богатейшие возможности для создания вещей, обладающих значительными эстетическими ценностями, что доказано и опытом мастеров предшествующих поколений, и работами мастеров нашего времени. Подтверждением этого служат коллекции музеев, в которых изделия народных мастеров хранятся наравне с произведениями живописи, скульптуры, графики.

Невозможно переоценить значение кладези народных традиций для духовного воспитания и развития подрастающего поколения. С детского