

Н

Художественное творчество.

Народные ремесла.

*Художественное творчество-
неотъемлемая часть жизни
человека.*

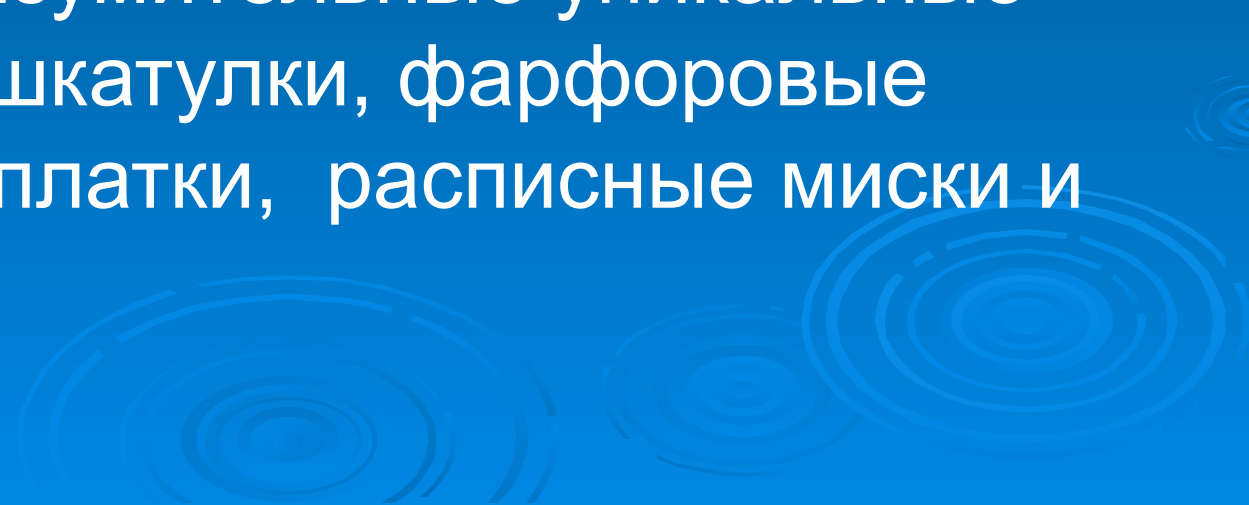
«Не то дорого, что красно, золото, а то, что
доброе мастерства»,
-гласит древняя пословица.

Россия всегда славилась
искусными мастерами

Виды народных промыслов.

Палех, Федоскино, Жостов. Хохлома, Гжель, Вологда,, Оренбург, Павлово-Посад... Эти села и города знает весь мир, так же как имена талантливых народных умельцев, из рук которых выходят изумительные уникальные изделия: шкатулки, фарфоровые сервизы, платки, расписные миски и ложки и...

The background of the slide is a solid blue color. In the lower right quadrant, there are several faint, concentric circles that resemble ripples on water, creating a decorative effect.

Глиняное чудо.

Гжель

Археологические исследования на территории Гжели подтверждают существование здесь гончарного ремесла с начала XIV века. И неудивительно, гжельская земля издавна была богата лесами, реками, высококачественными глинами,... "которой нигде не видал я белизною превосходнее". С тех пор за свою более чем шестивековую историю Гжель переживала разные периоды.

На протяжении столетий гжельские крестьяне изготавливали предметы оптового обихода, изразцы, черепицу. Со второй половины XVIII века она прославилась выпуском майоликовой посуды. Это были изделия из цветных глин с яркой многоцветной росписью по белой эмали. В XIX веке гжельские мастера изобрели новый для себя материал и новую технологию: выпускали полуфаянс, затем фаянс и, наконец, фарфор. Особый интерес представляли изделия, расписанные в один цвет - синей подглизурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей. Выпуском фарфора и фаянса занимались многочисленные мелкие заводы и крупные предприятия.

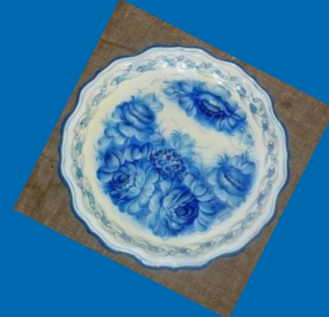
Чудо с синими цветами,
Голубыми лепестками,
Синими цветочками,
Нежными виточками.
На белом фарфоре,
Как на заснеженном поле,
Из – под белого снежочка.
Растут синие цветочки.
Неужели, неужели,

Вы не слышали о Гжели?

России яркие букеты.

Жостово

История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) - Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Первым лакировальным заведением в Подмоскovie была фабрика купцов Коробова-Лукутиных, основанная в конце XVIII века в селе Федоскине, в 7 км от Жостова. Жостово стало своеобразным центром промысла лаковой живописи на металлических подносах. Творцами красочных, в основном, цветочных орнаментов были простые русские крестьяне. Они принесли в лаковую живопись яркую жизнерадостность красок, простоту и доходчивость образов, меткость характеристик, четкость рисунка.

Главная тема украшения жостовских подносов - букеты цветов, гирлянды, своеобразные натюрморты. Роспись выполняют приемами свободного кистевого мазка, без предварительного нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон. Объемы цветов и листьев как бы вырастают из глубины фона. Это делают путем постепенного перехода от темных тонов к более светлым. В росписи как будто оживают цветы.

Музею новому- виват!!!

Плат узорный

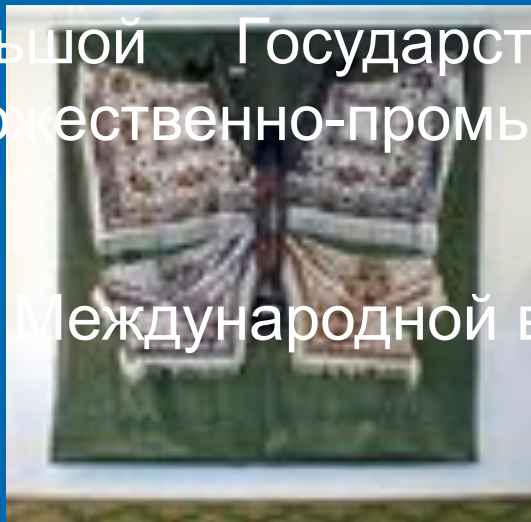
*В России не было пока
Музея русского платка.
И в целом мире не видали
Пока музея русской шали.*

*Но с Божьего благословенья,
Трудом Владимира Шишенина
Музей рожден в платочном граде -
В старинном Павловском Посаде!*

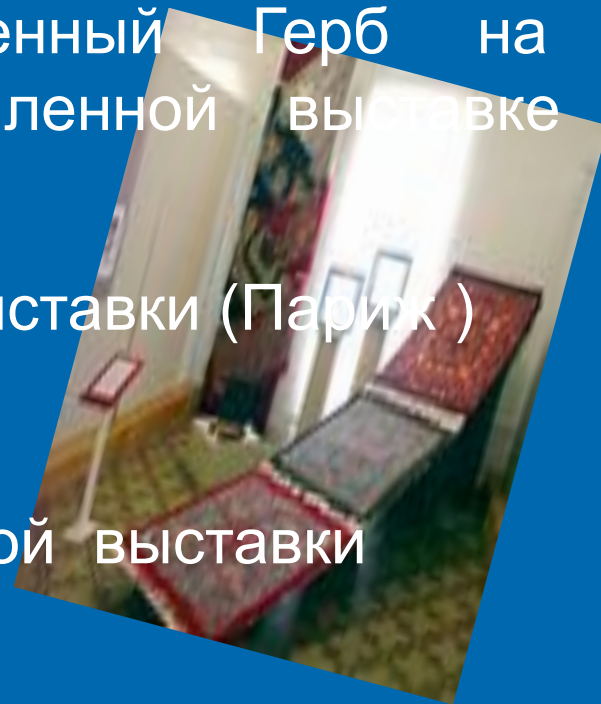
*Музеем русского платка
Отныне будет на века
Прославлен сей российский град.
Музею новому - виват!!!*

1896 год - Большой Государственный Герб на
Всероссийской художественно-промышленной выставке
(Нижний Новгород)

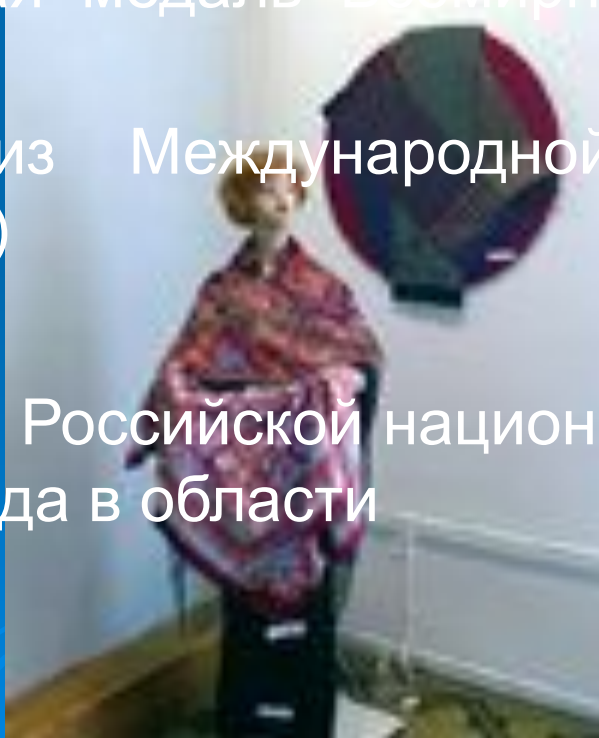

1937 год - "Гран-при" Международной выставки (Париж)

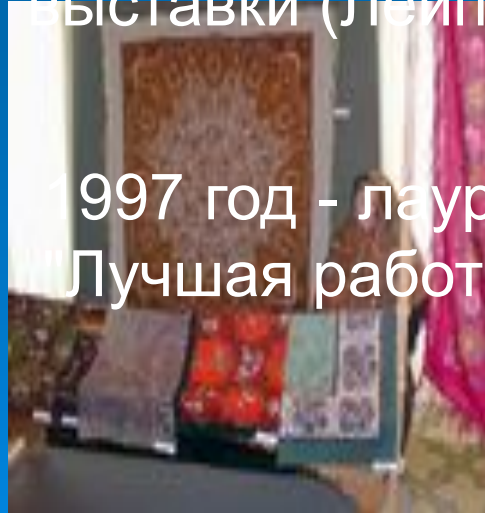

1958 год - Золотая медаль Всемирной выставки
(Брюссель)

1961 год - Приз Международной
выставки (Лейпциг)

1997 год - лауреат Российской национальной премии
"Лучшая работа года в области"

МАСТЕРСКАЯ

Хохлома - Россия, Russia

Хохлома - старинный русский народный промысел, возникший в 17 веке в Заволжье (селе Семино Нижегородской губернии). Это, пожалуй, самый известный вид русской народной живописи. Он представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом по золотистому фону. Удивительно то, что при выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот восхитительный медово-золотой цвет, благодаря которому легкая деревянная посуда кажется массивной.

Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки.

Первоначально слово Хохлома означало название одной из торговых деревень. Сюда мастера из окрестных деревень приносили свои изделия. Это было время возрождения России, наступившего после освобождения от опустошительного татаро-монгольского ига, время обновления храмов и церквей. Местные леса дали приют бежавшим от своих хозяев крестьянам и староверам. Эта земля была бедна, и народные промыслы стали новым источником существования. Новый промысел объединил вековые традиции местных жителей и беженцев, особенно староверов.

Народный промысел развивался постоянно. Уже в конце 19 века хохлома была представлена на каждой отечественной и иностранной ярмарке. И после небывалого успеха на Международной выставке в Париже экспорт хохломы резко вырос в различные страны. Особенно много покупали торговые фирмы Германии, Англии, Франции и Индии. Даже один из немецких предпринимателей взялся за производство деревянных ложек, которые выдавал за хохлому. С началом 20 века народные промыслы пережили кризис, вызванный Мировой и гражданской войнами. Из-за этого многие мастера лишились заказов и закрыли свои мастерские. В советское время хохлома получила второе дыхание, появилось новое поколение мастеров. И теперь Хохлома "возвращается" к нам в Россию и мир.

Искусство **Хохломы** традиционно славянское. Из деревянной посуды ели наши предки, расписные братины и блюда украшали все крестьянские дома, радовали глаз после тяжелой работы в поле. От древних ремесел новые мастера унаследовали классические формы деревянных изделий и четкие ритмы орнамента. Хохломской орнамент всегда подчинен определенному ритму. Его элементы чередуются в определенном порядке, создавая ощущение удали, полета, своеобразной деревянной «мелодии». Издавна мастера Хохломы используют два вида росписи - «верховой» и «фоновой». При верховом письме большая часть поверхности изделий остается золотой. В росписи «под фон» на красном, зеленом или черном фоне выделяется золотой растительный орнамент. С годами хохломская роспись становится еще образнее, выразительнее. До сих пор людям разных национальностей понятна немудреная хохломская роспись, ее цветы и травы. И всюду нравится веселая, золотая да алая Хохлома.

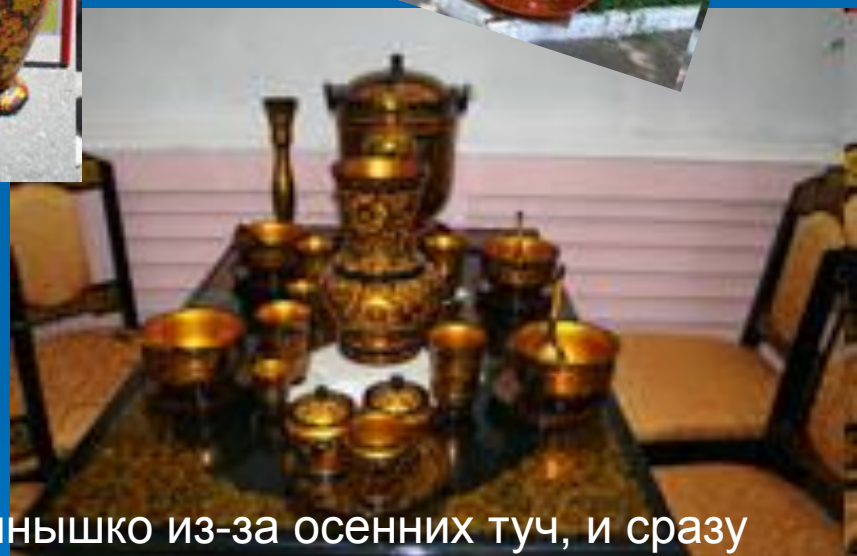
Братина с хохломской росписью. Горьковская область. Семеновский район. Первая половина XIX века.

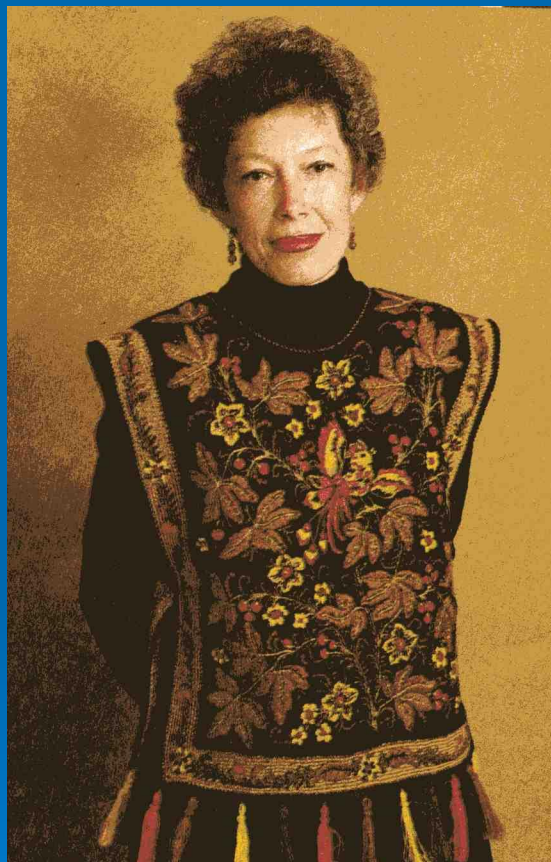
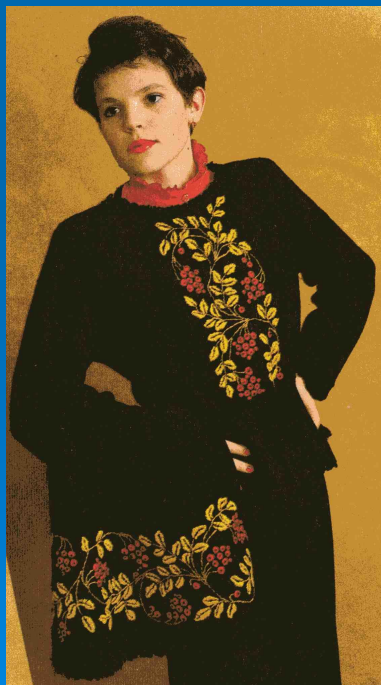
Поставец и совок для муки с хохломской росписью. Конец XIX — начало XX века.

Кисть хохломская! Большое
спасибо!
Сказывай сказку для радости
жизни!
Ты как душа у народа, красива,
Ты, как и люди, служишь Отчизне!

Прекрасная осенняя пора....Выглянет солнышко из-за осенних туч, и сразу лес вспыхнет чудесным огнём. Золотом горят листья берёзок, клёнов, драгоценными рубинами краснеют спелые ягоды калины, рябины. А это уже не осенний лес, но такая же нарядная красочная деревянная посуда. Будто это не обыкновенные деревянные миски да ложки, ковши-братины да чаши, а золотые! Такую посуду и на царский стол поставить незазорно.

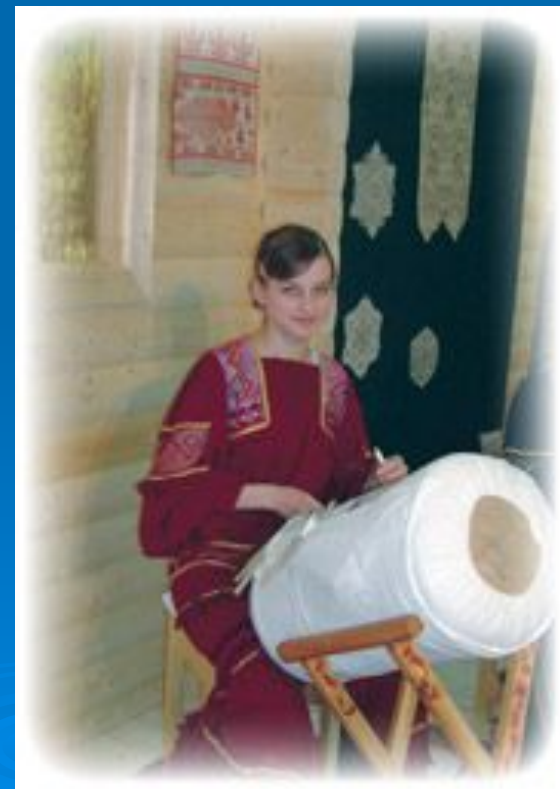
Вологодское кружево: прошлое, настоящее, будущее.

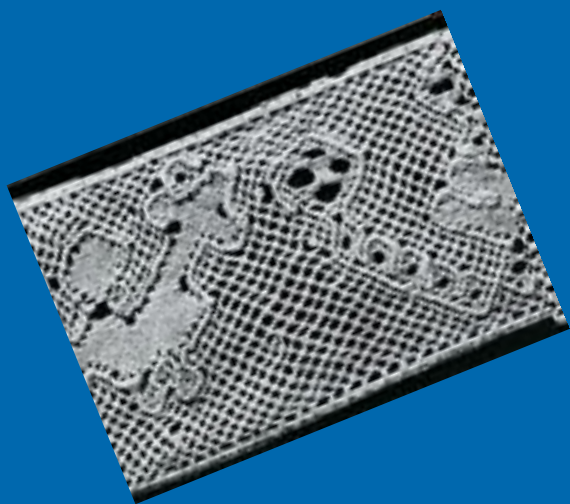
Кружево - удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

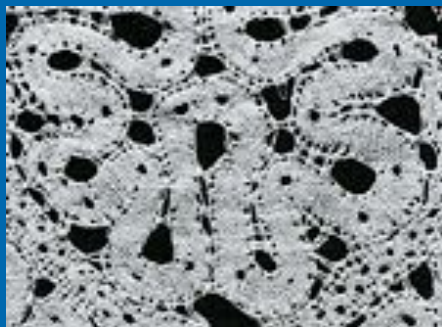
Кружево делится на шитое иглой и коклюшечное. Изначально в Европе шитое кружево было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, было распространено в народе. Интересно то, что в истории русского коклюшечного кружева наблюдается подобное деление. Одни кружева имели аристократический характер, а другие - народный. Первые - являлись подражанием иностранным образцам, а вторые, бывшие в употреблении у народа, оказались настолько самобытны, что трудно определить историю их происхождения.

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, сохранившихся в разных краях России, и в названиях этих кружев, многие старушки-кружевницы указывали на «драбанскую (т.е. брабантскую) нитку».

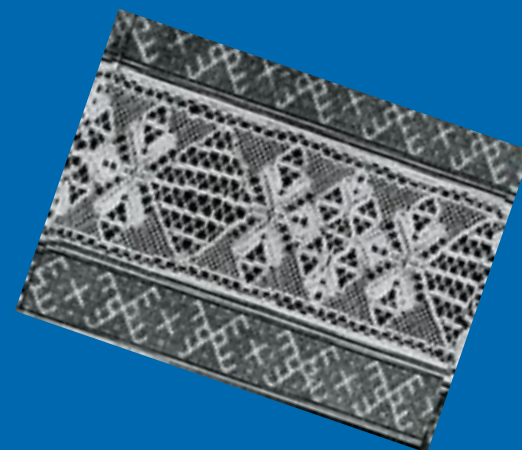

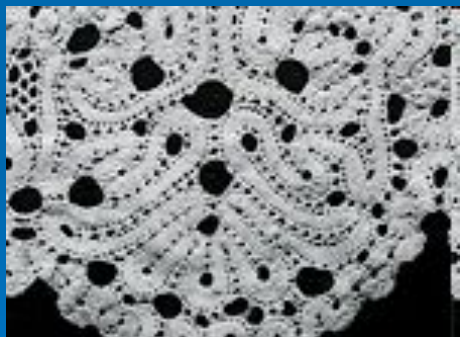
Прошва (начало XX в.)

Часть подзора
(конец XVIII в.)

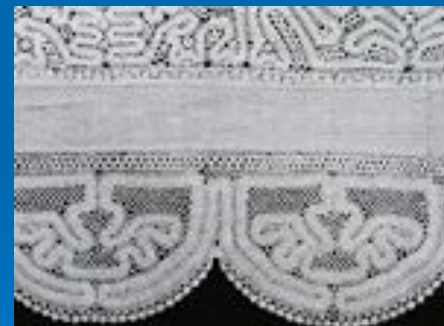
Подол (конец XIX в.)

Часть подзора
(конец XVIII –
начало XIX в.)

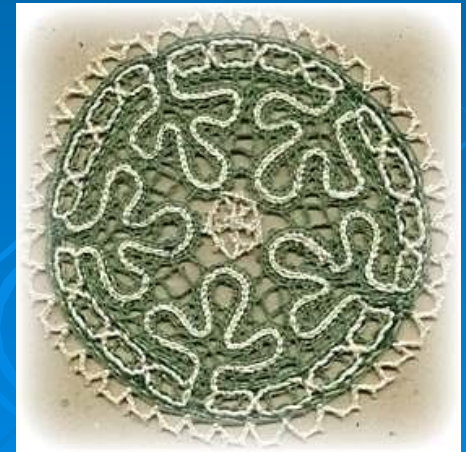
Пальто (1913 г.)

Подзор. Деталь
(1840-е гг.)

Для плетения кружев необходима подушка - туго набитый валик, стоящий перед мастерицей на деревянной подставке. Процесс создания кружева начинается с изготовления «сколка» - рисунка на бумаге, который затем прикалывают на подушку. Кроме линий узора на сколке видно множество точек, куда втыкаются булавки. От булавок тянутся нити, навитые на деревянные палочки - коклюшки - главный рабочий инструмент кружевницы. Плетение тонких, нарядных коклюшечных кружев - работа непростая, требующая терпения и желания, соответствующих инструментов и навыков. Выполненная работа приносит мастерице большое удовлетворение и много радости всем окружающим.

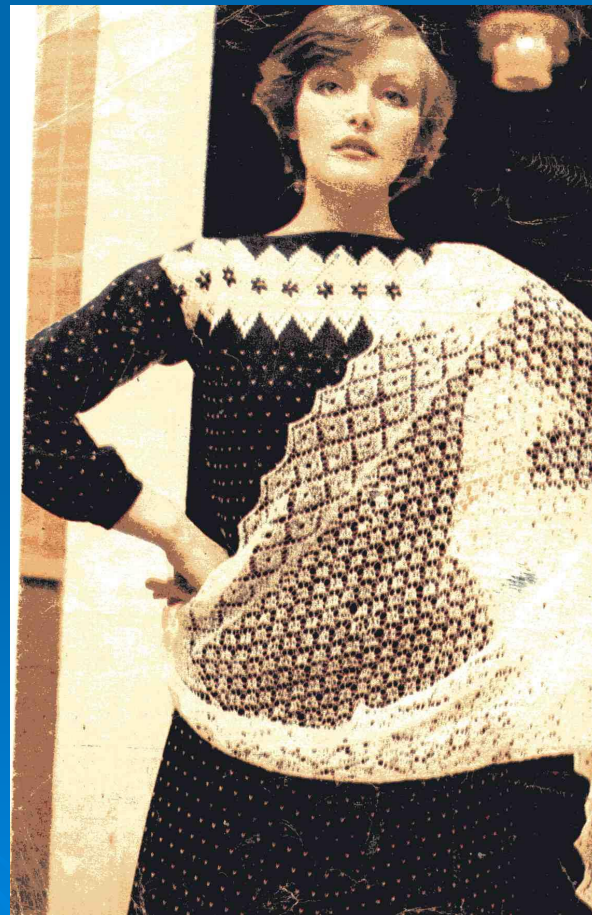

В этот вьюжный, неласковый вечер,
Когда снежная мгла вдоль дорог,
Ты накинь, дорогая, на плечи
Оренбургский пуховый платок...

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Основы прикладного искусства, благодаря которому Оренбург стал известен всему свету, заложили казацкие женки еще в конце XVII века, когда русские первопроходцы, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением.

Суровый климат здешних мест требовал одежды теплой, но легкой. Казачки легко переняли у казахов и калмыков рукоделье из козьего пуха. Только манера вязания у степняков была сплошной, а яицкие женки стали применять русские кружевные орнаменты.

В 1867 году на Всемирной выставке в Париже впервые были представлены знаменитые оренбургские «паутинки» — узорные вязаные платки, мастерица Мария Ускова была награждена медалью Международной выставки. С XIX века платки из козьего пуха становятся популярными во всей Европе. По сей день славятся эти платки повсюду — они и нарядные, и изящные, и теплые, и легкие. Каждый неповторим, ведь его узор — плод фантазии вязальщицы.

Говорят, когда-то в древности вязание — создание полотна из переплетенных петель — изобрели мужчины. Но оренбургские пуховые платки вяжут только женщины.

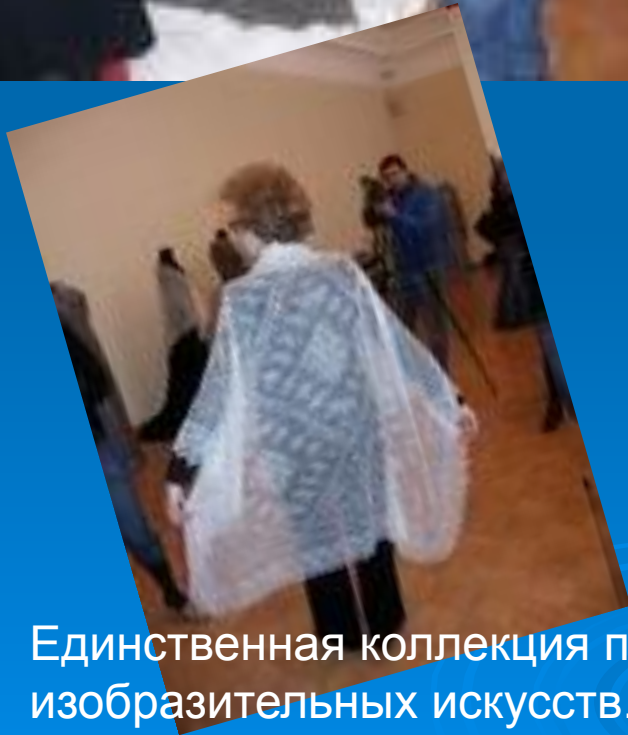
Вяжут их на двух спицах — длинных, тонких металлических иглах. Набирают по несколько сотен петель. Сначала вяжут центральную часть платка, а потом подвязывают к нему зубцы.

Тонкую пушистую нить прядут из подшерстка (пуха) коз особой породы. Их вывели около двух веков назад. Чтобы под козьей «шубой» образовывался мягкий и густой подшерсток, нужны особые природные условия: жестокие морозы, ветры и снегопады. Когда оренбургских коз вывозили за границу, в места с более мягким климатом — пух у них через несколько лет исчезал, они становились обыкновенными грубошерстными козами.

У каждой козы вычесывают 350—400 граммов пуха. Потом его очень тщательно очищают, расчесывают, моют, прядут (для крепости в пух добавляют шелковую нить).

Когда платок связан, его стирают, отбеливают, натягивают на специальную раму. Платок высыхает и становится похожим на пушистое облако. Это и есть знаменитый оренбургский платок.

Единственная коллекция платков хранится в Оренбургском музее изобразительных искусств. Он открылся в 1960 году.

РУЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА

Вышивание является видом широко распространённого народно-бытового декоративного искусства, в котором изображение получают с помощью иглы и ниток на различных тканях и других материалах.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫШИВКИ

Искусство
вышивания имеет
многовековую
историю.
Возникновение
вышивания
относиться к эпохе
первобытной
культуры и связано с
появлением первого
стежка при шитье
одежды из шкур
животных.

ВЫШИВКА В НАРЯДАХ ЗНАТНЫХ ДАМ

БЛОНДЫ —
кружева,
выполненные
из шелка
золотистого
цвета.

ВЫШИВКА В РОССИИ

На Руси вышивка известна еще в домонгольский период. Вышивка выполнялась шелком, золотой и серебряной нитью, драгоценными камнями и жемчугом. Ею украшались стены храмов.

ВЫШИВКА В ТРАДИЦИЯХ НАРОДА

Девичий
костюм.
Архангельская
губерния.
XIX в.

Вышивка каждого народа имеет свои национальные особенности, характерные для неё изображения, в которых народ отразил свои представления об окружающем мире, свой быт и свою культуру. Каждый народ вложил в национальную вышивку и свой вкус.

ВЫШИВКА В БЫТУ ЧЕЛОВЕКА

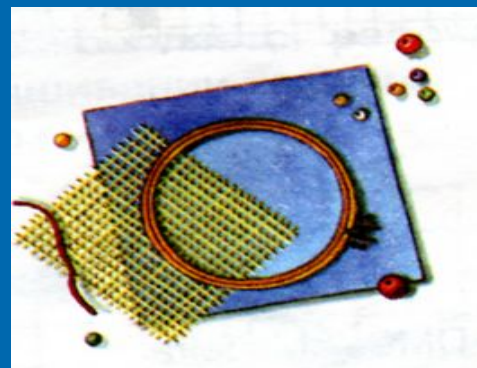
В настоящее время
вышивка является
одним из
наиболее
распространённых
видов народного
искусства.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШИВКИ В НАШИ ДНИ

Вышивка гладью.

Материалы для вышивки.

Ткань. Для вышивки подойдут однотонные льняные, шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые и смешанные ткани.

Нитки. Вышивать можно натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными нитками. Нитки должны быть крепкими, равномерно и прочно окрашенными, устойчивыми к свету и воде. Прочность окраски ниток можно проверить, если нитку вложить в белую ткань, смочить и пропарить утюгом. Если на ткани останется след, нитки линяют. Краску можно закрепить уксусом (одна столовая ложка уксуса на стакан воды, на пять минут). Чаще всего для вышивки применяют хлопчатобумажное мулине, шерсть, объемные синтетические нитки.

Инструменты и приспособления

Иглы бывают разной длины и толщины – от №1 до №12. Для вышивальных работ нужно иметь набор игл для вышивки. Очень тонкие иглы №1 необходимо для вышивания на тонких тканях тонкими нитками в одно сложение, средние №2-5- на льняных тканях; толстые с большим овальным ушком №6-12 – для работы на плотных тканях, а также для вышивания ирисом, синтетическими нитками.

Ножницы нужны маленькие с закругленными концами (для отрезания рабочей нити от вышиваемого изделия) и большие с прямыми концами (для обработки края изделия, разрезания ткани и мотков ниток).

Пяльцы лучше иметь деревянные круглые с винтом для регулирования натяжения ткани. Хорошо иметь несколько пялец разных диаметров.

Калька применяется для перевода рисунков с оригинала.

Копировальная бумага для перевода рисунков с кальки на ткань лучше зеленого или красного цвета, для темной ткани – желтого.

Карандаши простые, острозаточенные, мягкие «М» - для кальки, твердый «Т» - для перевода рисунка на ткань.

Сантиметровая лента нужна для разметки рисунка на ткани, определение размеров изделия.

Наперсток предохраняет палец от травм, помогает делать твердые и четкие проколы ткани иглой. Подбирают его по размеру среднего пальца правой руки так, чтобы не соскакивал, но и не сдавливал палец.

Подготовка к вышивке.

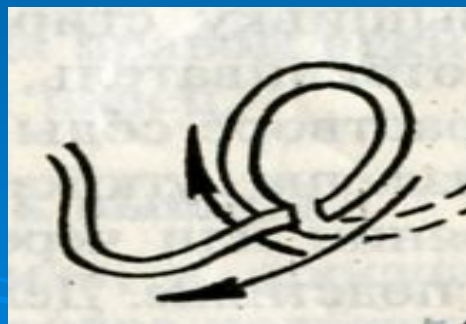
- Ткань стирают, сняв крахмал, и просушивают, завернув на несколько минут в махровое полотенце.
- Хорошо отутюживают слегка влажную ткань.
- Переводят рисунок на кальку, применяя остро отточенные простой карандаш «М».
- Переводят рисунок на ткань с помощью одного из следующих способов: через копировальную бумагу: на ровную ткань накладывают сначала копировальную бумагу, а затем копию с рисунка, выполненную на кальке, закрепляют булавками и обводят рисунок тонкоотточенным простым твердым карандашом «Т» или пустым стержнем шариковой ручки.

Закрепление рабочей нити.

Нитку в одно сложение закрепляют мелкими прямыми стежками «вперед иголку»

Делают прокол на лицевую сторону ткани, оставляя на изнаночной стороне конец нити, и, крепко его придерживая, выполняют маленький петлеобразный стежок «назад иголку»

После первого прокола оставляют на изнаночной стороне работы конец нитки длиной 5 см и закрепляют его после того, как нить закончилась, вложив в иглу и пропустив ее под вышивкой.

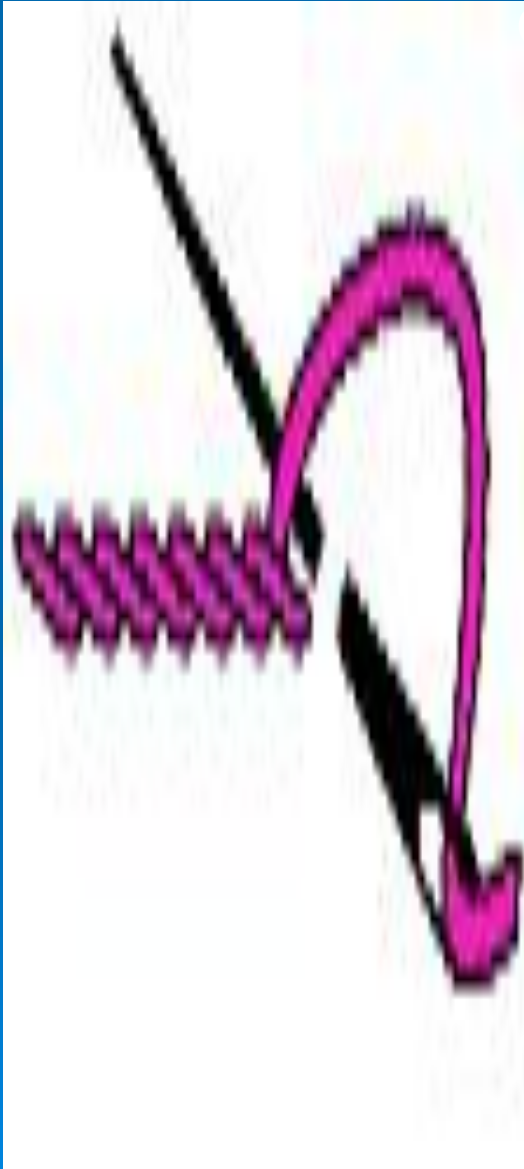

Нитку в два сложения продергивают концами в иглу, делают маленький стежок в начале работы, тянуть нитку, пока не останется кончик в виде маленькой петли, в которую продевают иглу и затягивают нить.

Заканчивая вышивание, нитку закрепляют на изнанке несколькими стежками «за иглу» и уводят конец нити под вышивку.

Стебельчатый шов

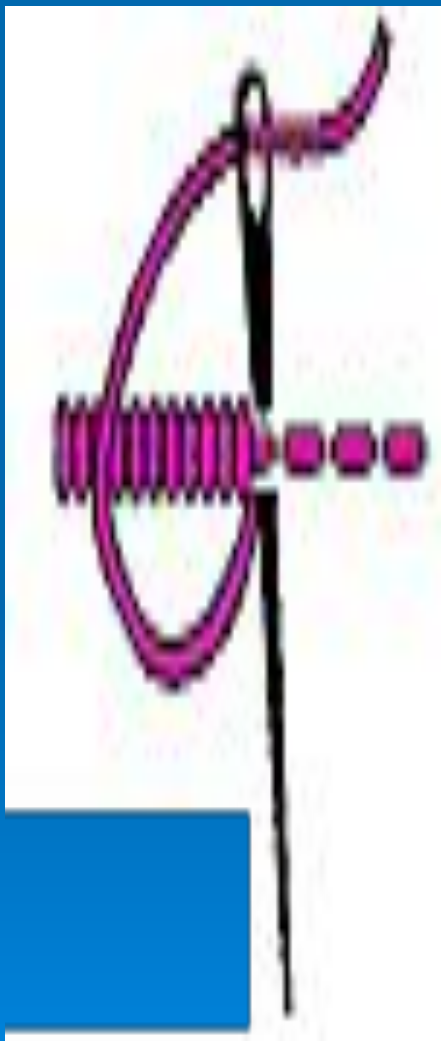
Стебельчатый шов состоит из стежков, частично перекрывающих друг друга, и внешне напоминает шнурок. В растительных узорах им чаще всего вышивают стебли или отдельные линии, а также обшивают контуры узоров.

Шов удобно выполнять снизу вверх или слева направо. Игла с рабочей нитью направлена назад, как при выполнении **шва "назад иголку"**, но выходит на лицевую сторону ткани примерно посередине последнего стежка, при этом нить лежит всегда с одной стороны от уже вышитых стежков - или слева, или справа от них.

Изнаночная сторона стебельчатого шва совпадает со швом "назад иголку".

Шов "узкий гладьевой валик"

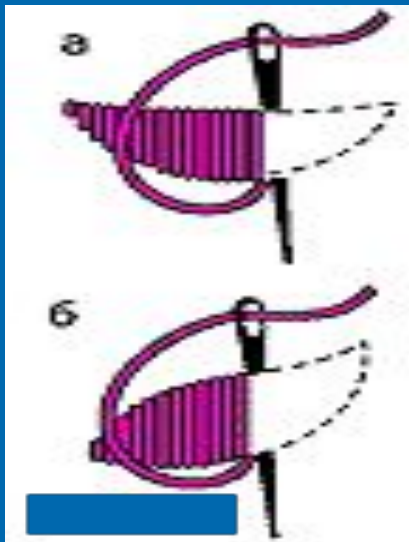
- Шов выполняется в **2 приема**: сначала швом "вперед иголку" справа налево нужно наметить линию гладьевого валика (она может быть как прямой, так и криволинейной), а затем в направлении слева направо укладывать мелкие и частые вертикальные либо наклонные стежки одинаковой длины (см. рис.).

Этим швом можно выполнять тонкие линии рисунка вышивки (он получается прочным и красивым), а также отделять край изделия

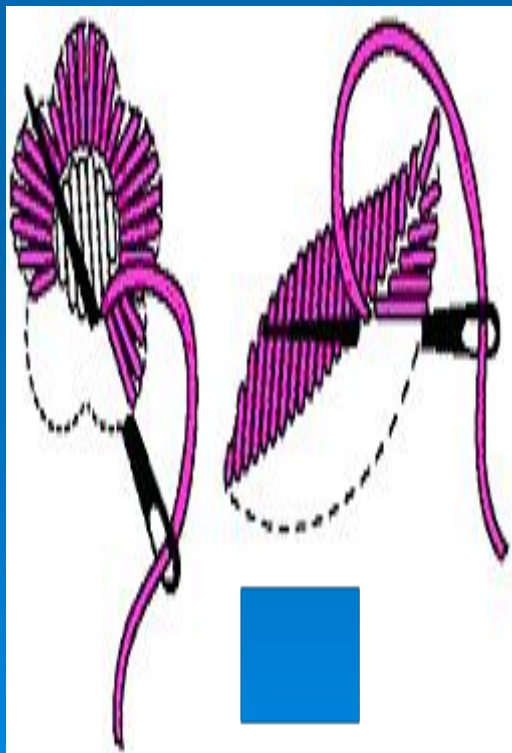
Плоская гладь

- Плоская гладь является двусторонней, широко используется в растительных орнаментах для вышивания и широких, и узких узоров.

Игла с изнаночной стороны проходит по всей ширине узора, стежки плотно укладываются друг к другу (рис. а).

Гладь может быть прямой (рис. а) или косой (рис. б).

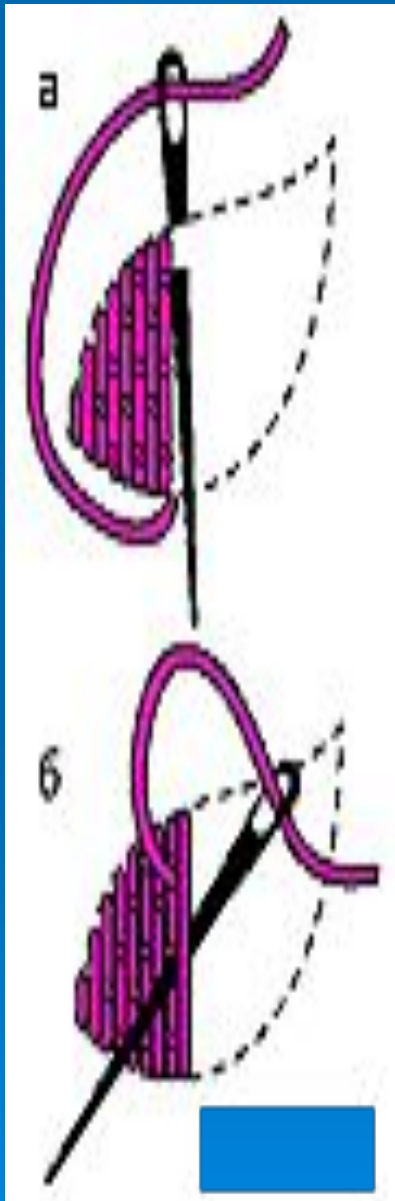
В крупных деталях стежки глади располагаются по форме узора: в листьях - от края к середине, по направлению прожилок, в лепестках цветов - от края к центру .

Гладь вприкреп

- Используется для заполнения больших **площадей узора**. Состоит из длинных стежков и одного или нескольких коротких поперечных стежков, прикрепляющих длинные стежки к ткани.

Длинный стежок из экономии нитей лучше делать только по лицевой стороне (рис. а), а короткий прикрепляющий стежок - в направлении слева направо так, чтобы он обвивал длинный стежок и захватывал под ним несколько нитей ткани (рис. б).

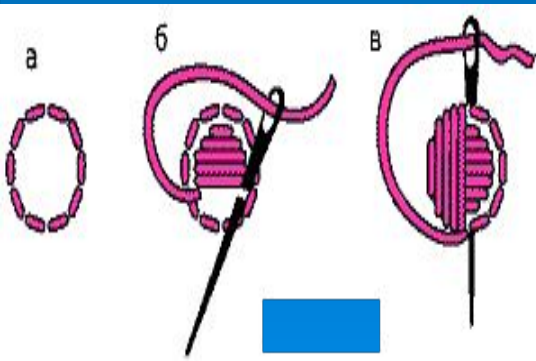
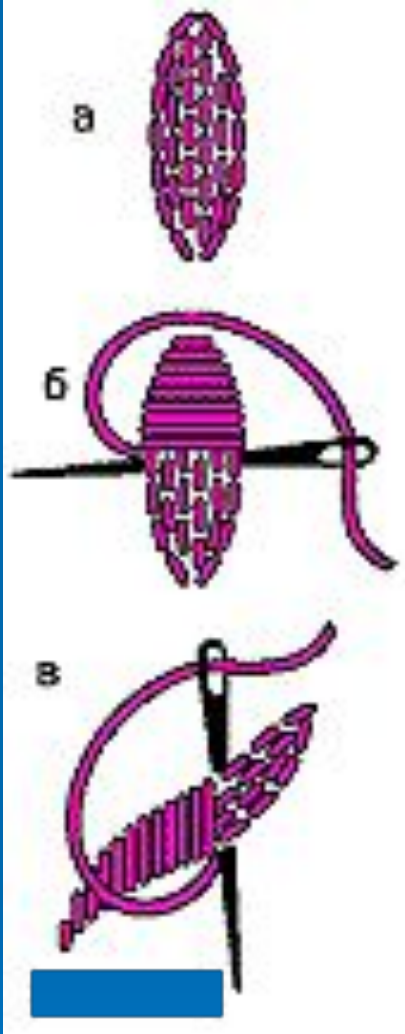
Можно поступать в другой последовательности: сначала заполнить всю площадь узора длинными стежками глади, а затем поверх них проложить короткие поперечные или косые прикрепляющие стежки.

Гладь с настилом

- Выполняется по предварительно проложенному настилу, чтобы вышивка получилась более выпуклой, рельефной. Настил обычно прокладывается нитками более толстыми, чем рабочие (см. рис. слева, а).

Последовательность выполнения выпуклой глади такова: контуры рисунка обшивают швом "вперед иголку", затем прокладывают настил (рис. а) в один или два (для большей выпуклости) слоя, а затем выполняют вышивку в направлении, противоположном настилу (рис. б). Узоры с волнистой линией контуров вышивают косой гладью (рис. в). При этом обязательно нужно следить за тем, чтобы стежки глади укладывались точно по контуру и плотно прилегали друг к другу.

В рельефной глади часто применяются в качестве элементов так называемые шарики (пышечки), т. е. выпуклые кружочки. Последовательность их выполнения показана на рис. ниже.

Шов "узелки"

- Выводят **нить** на лицевую сторону, левой рукой делают 2-3 навива нити на иглоку и выводят иглоку на изнаночную сторону рядом с первым проколом (рис. а). При этом нить на иголке нужно придерживать пальцем левой руки до тех пор, пока на ткани не образуется затянутый узелок (рис. б).

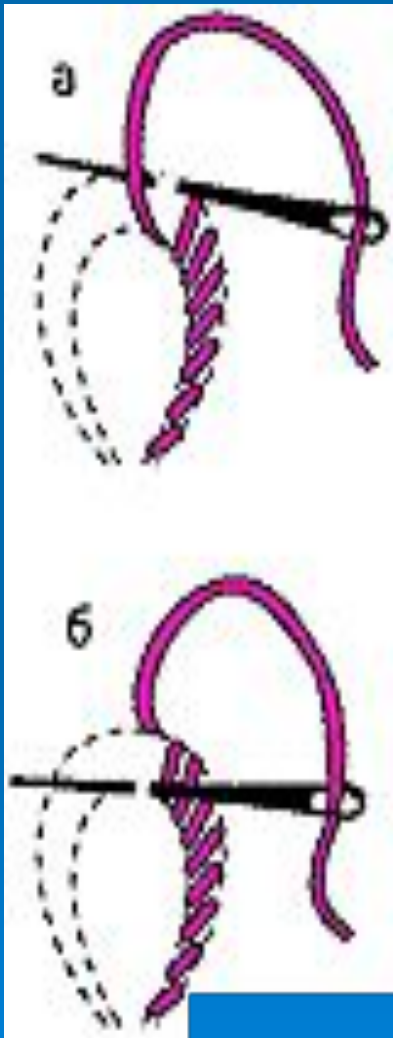
Шов декоративный, им выполняют тычинки цветов, серединки цветов и другие элементы.

Владимирский шов ("верхошов")

- Шьется большими **стежками**, идущими от края к центру контура и обратно.

Последовательность исполнения шва: закрепите нить на лицевой стороне, в нижней части обшиваемого контура. Затем сделайте небольшой стежок вверху контура (рис. а) и затяните нить до образования гладьевого стежка. Аналогичным образом сделайте маленький стежок внизу контура рисунка (рис. б) и т. д.

Таким образом, стежки располагаются на небольшом расстоянии друг от друга по лицевой стороне. А по изнаночной стороне образуется ряд мелких стежков в виде пунктира по контуру узора. Расстояние между стежками по краю будет большим, чем по центру. Стежки располагают по форме узора: в цветках - от края к центру, в листьях - с наклоном от края к середине и т. д.

Шов штопка.

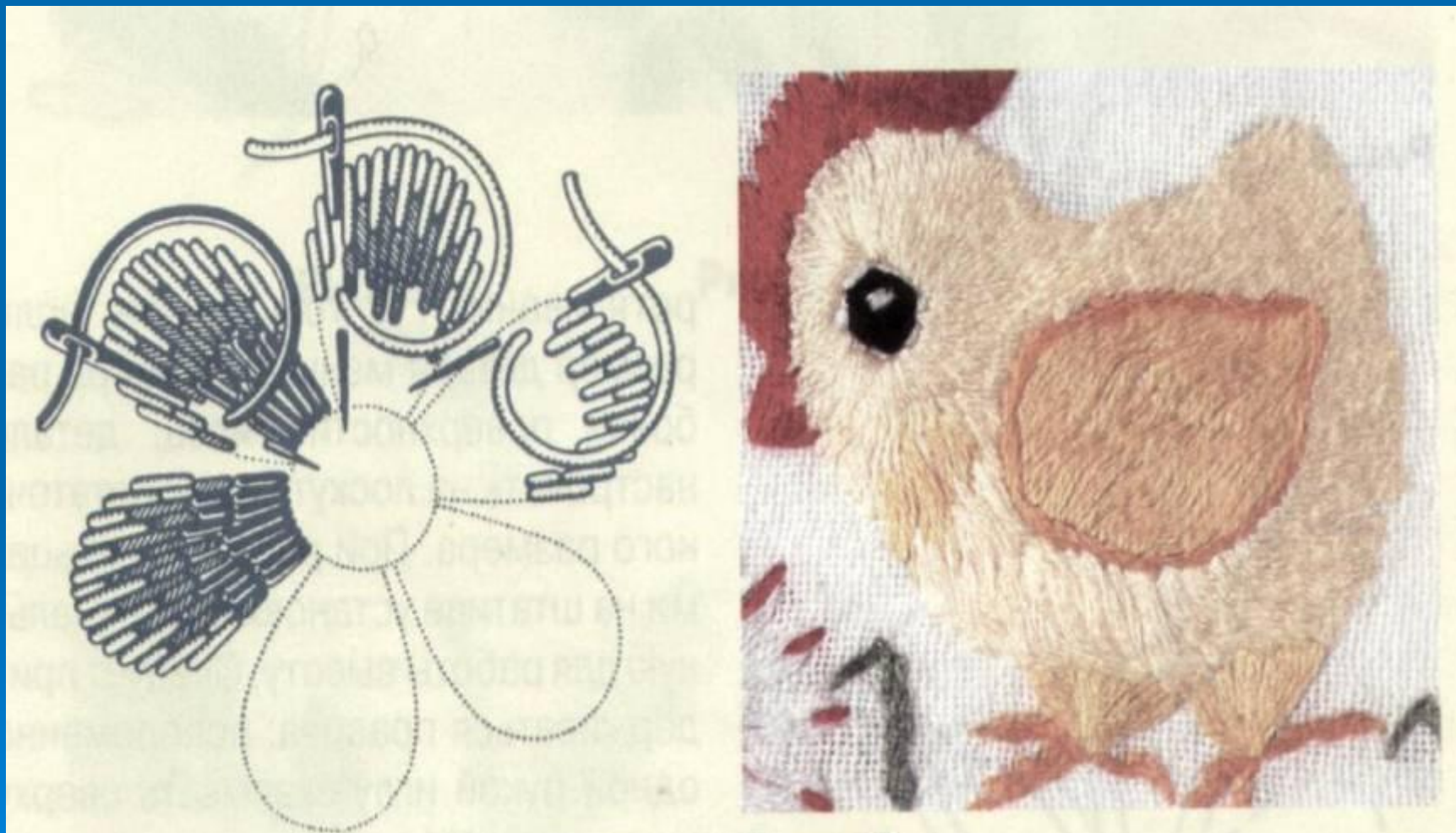
Шов штопка напоминает плетение прутьями, поэтому применяют при вышивании корзин. Вначале через весь мотив прокладывают вертикальные или расходящиеся веером протяжки, а затем переплетают их продольными нитями в шахматном порядке (через одну). Для получения эффекта объема применяют чередующиеся по цвету или тону нити.

ДВУСТОРОННЯЯ ГЛАДЬ

ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ

ГЛАДЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ВЫШИВКИ.

Организация рабочего места.

- На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.
- Каждый предмет нужно класть на отведённое место.
- Размещать предметы на рабочем столе соответственно движениям рук: предметы, которые берём правой рукой должны лежать справа.

Правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами.

1. Нельзя работать неисправной иглой.
2. Нельзя брать иглу в рот.
3. По окончании работы иглу вкалывать в игольницу.
4. Нельзя бегать и играть с иглой.
5. По окончании работы всегда иглу оставлять с ниткой.
6. Нельзя вкалывать иглу в одежду.
7. Нельзя работать неисправными ножницами.
8. Передавать ножницы кольцами вперёд.
9. Нельзя оставлять ножницы с открытыми лезвиями.
10. Нельзя бегать и играть ножницами.