

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Роспись шкатулок в технике «городец»»»

Обучающийся

Л.А. Ракитина

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2024

Аннотация

Составляющими частями данной работы являются: введение, три главы, раскрывающие суть темы диплома и результаты, полученные в ходе выполненной работы, заключение, список использованной литературы и приложение, где наглядно показаны работы мастеров городецкой росписи и этапы работы над творческой частью.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формируются цель и задачи исследования, а также указывается объект и предмет исследования. В первой главе раскрывается история появления первых изделий городецкой росписи и их мастерах, их предназначение и применение в быту людьми в прошлом и настоящем времени. Долгий путь становления художественной росписи длинной аж в пятьдесят лет, расцвет и упадок «городца», и по итогу великолепное возрождение. Знакомство с мастерами современности, их достижениями и с особенностями письма. Во второй главе художественная роспись по дереву представлена как одна из важных основополагающих аспектов, способствующих развитию индивидуальности, творческих способностей, стимулирующие воображение и фантазию у детей разных возрастов, а также разбор одного из уроков по росписи в художественной школе, для понимания того, как последовательность ведения работы влияет на итог. И как важно знать историю ремесла, которым занимаешься. В третьей главе представлены этапы работы над творческой частью с описанием каждого из них, начиная с выбора темы до заключительного этапа.

В заключении подводятся итоги исследования и формулируются выводы по всей выпускной квалификационной работе. В приложении приведены примеры творческих изделий отечественных мастеров городецкой росписи в прошлом и настоящем времени, также представлены поисковые эскизы к творческой работе, наглядное и поэтапное создание композиционных и цветовых решений, а также поэтапное выполнение итоговой работы.

Оглавление

Введение.....	
Глава 1. История возникновения Городецкой росписи, создание изделий и их применение.....	
1.1 Зарождения городецкой росписи, переход от инкрустации к росписи.....	
1.2 Путь сложения городецкой росписи. Первые мастера и их работы в технике «городец».....	
1.3 Современные изделия, художественные приёмы и элементы, применяемые в росписи.....	
Глава 2. Народное творчество и какое место оно занимает в художественном образовании.....	
2.1 Художественная роспись по дереву, как средство развития творческих способностей у детей.....	
2.2 Развитие творческих и изобразительных способностей на уроках росписи по дереву. План-конспект урока по городецкой росписи.....	
Глава 3. Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы.....	
3.1 Выбор темы и работа над эскизами.....	
3.2 Разработка композиций, этапы выполнения работы над росписью шкатулок.....	
Заключение.....	
Список используемой литературы.....	
Приложение А История возникновения Городецкой росписи.....	
Приложение Б Путь сложения городецкой росписи.....	
Приложение В Современные изделия, художественные приемы и элементы, применяемые в росписи.....	

Приложение Г Развитие творческого самовыражения на уроках росписи по дереву.....	
Приложение Д Этапы выполнения работы над росписью шкатулок.....	
Приложение Е Работа над росписью на материале.....	

Введение

В художнике исток творения.

В творении исток художника.

Нет одного без другого» [13].

Мартин Хайдеггер

Данная работа посвящена росписи шкатулок, выполненных в технике «городец».

Народное декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть культуры нашей страны: его эмоциональность, поэтическая образность близки, понятны и дороги людям. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру России, благотворно влияет на формирование человека будущего» [7]. «Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Они вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Они все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен» [5].

«Городецкая роспись – как её нам не знать. Здесь и жаркие кони, молодецкая статья. Здесь такие букеты, что нельзя описать. Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать. Жёлтый вечер, чёрный конь, и купавки, как огонь, Птицы смотрят из ларца – Чудо-роспись Городца!» [5].

Изделия городецкой росписи поражают своим многообразием, что стоит хоть раз увидеть её, то уже никогда ни с каким другим видом росписи не спутаешь. Она яркая, самобытная, символичная и немного наивная, но такая солнечная и добрая, обладающая таким количеством красок и интересных

сюжетов. Взяв в руки, к примеру шкатулку, ты начинаешь всматриваться в рисунок и постепенно погружаешься в сказку: вот на лихом коне кавалер скачет на встречу приключениям, или мы наблюдаем за теплой семейной сценой (когда все члены семьи собрались за одним столом, пьют чай и обсуждают новости), твоё воображение и фантазия начинают активно работать и не хочется отрываться, хочется наблюдать и фантазировать всё с большим желанием.

Помимо наблюдения хотелось бы ещё узнать, где и в какое время начали создаваться первые изделия городецкой росписи, из какого материала изготавливались и какие краски применялись в работе, и какую роль выполняли в быту?

Роспись, которая ныне называется городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В селениях Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское и др. В изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название Городецкая. Толковый словарь русского языка В.И. Даля объясняет, что слово «донце» означает «дощечку, на которую садится пряха, втыкая в нее гребень» [14].

Окончив работу, она вынимала гребень, а донце вешала на стену, и оно украшало избу. Поэтому народные умельцы уделяли особое внимание украшению досок резьбой и росписью. Прялка была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки, часто служила подарком: жених дарил ее невесте, отец-дочери, муж-жене. Поэтому донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и удивление. Прялка передавалась по наследству, ее берегли и хранили. Вскоре яркими рисунками стали украшать не только прялки, но и сани, сундуки, мебель, игрушки, шкатулки, деревянные панно и разнообразные другие предметы» [14].

Актуальность выбранной темы подчеркивается необходимостью изучения теории перед выполнением практики. В данном исследовании автор

уделяет значительное внимание изучению истории возникновения Городецкой росписи, процессу создания различных изделий и их значения в культуре народа. Декоративно-прикладное искусство представляет собой уникальную форму творчества, способствующую раскрытию практических талантов и способностей, которые могут скрываться в каждом из нас. Индивидуальность и привлекательность городецких изделий объясняются тем, что автор вкладывает в них все свои умения и навыки при создании росписи.

Цель работы: выполнение росписи шкатулок в технике «городец».

Задачи:

- изучить происхождение и развитие традиционной городецкой росписи;
- изучать авторов и углубляться в их методы и приемы, используемые при создании своих изделий;
- подчеркнуть значимость использования художественной росписи дерева в качестве учебного предмета, способного развить творческие способности учащегося;
- создать эскизы, сделать картон и воплотить утвержденные композиции на деревянных шкатулках;
- подобрать необходимые материалы для осуществления творческой части работы.

Объект исследования заключается в истории и изучении процесса создания композиций и выполнении росписи шкатулок в технике «городец».

Предмет исследования заключается в использовании изученных методов и материалов при создании уникальных узоров на шкатулках.

Теоретической значимостью работы является информация, накопленная в процессе написания, она может быть использована для изучения истории жизни нашего народа, разработки методических рекомендаций, практических материалов по изучению Городецкой росписи и создания разнообразных изделий в данной технике на занятиях декоративно-прикладного творчества.

Для проведения исследования были задействованы учебники, пособия и методические материалы, охватывающие темы создания городецких изделий, а также методы преподавания и техники, используемые в обучении декоративно-прикладному искусству.

Основная часть выпускной квалификационной работы заключается в последовательном и умелом выполнении декорирования шкатулок в технике «городец», а также объяснении их потенциальной роли в современном интерьере.

Выпускная работа включает в себя введение, три главы, заключительную часть, список используемой литературы, а также приложение, демонстрирующее работы мастеров городецкой росписи и этапы создания творческой части проекта.

Глава 1 История возникновения Городецкой росписи, создание изделий и их применение

1.1 Зарождения городецкой росписи, переход от инкрустации к росписи

Путь зарождения городецкой росписи уходит в далекое прошлое, во времена древнего Городца – самого старого города на Нижегородской земле. (Рисунок А.1). «История этого известного города, который славится на всей территории России, насчитывает более восьми веков. Первые упоминания о Городце можно найти в Лаврентьевской летописи, датированной 1172 годом» протяжении многих веков Городец являлся крепостью и осуществлял оборонительную миссию в центральной России, подвергаясь постоянным нападениям со стороны врагов, город неоднократно отстраивался и возрождался.

В XVII веке царь Борис Годунов передаёт его во владение своей дочери Ксении. Во время правления Екатерины II Городец передан графу Орлову, а в последующем является поместьем графа Панина и после княгини Волконской.

С XVII века в Городце активно развивается купечество, торговля и множество ремесел. В XIX веке Городец стал центром художественных ремесел. В городе создаётся чугунолитейный завод, судовой верфь, кузнечное дело, также развивается кожевенные производства и завод по изготовлению кирпича. Но более всего славится ремесло по обработке дерева, из этого материала создаются настоящие кружева для отделки архитектурных построек (наличники, фризy). Отдельным видом резьбы считалось изготовление пряничных досок. Наряду с резьбой приобретает широкую популярность роспись, обладающая характерными приёмами, а также формированием стилизации в изображении людей, животных и бытовых сюжетов. Городецкая роспись украсила не только малые утилитарные формы: доски, прялки, панно,

но и предметы мебели, сундуки и игрушки.

Началом развития Городецкой росписи считается XIX век. Благоприятное расположение города на Волге, близость Макарьевской ярмарки, а также недостаток земли для крестьян способствовали развитию промыслов и торговли» [9]. «Несмотря на неблагоприятные условия для масштабного сельского хозяйства, в Заволжье был богатый урожай льна, что позволило женщинам заниматься прядением и ткачеством на заказ. В Нижегородской губернии пряли не так, как на Севере и на Урале, а использовали специальную расчёску с длинной рукоятью для работы с льняными волокнами-донце. Украшать сам гребень было трудно из-за его особенной формы, но донце, на котором он крепился, было украшено с большим вниманием к деталям. Головка-подставка, на которой сидела пряжа, имела сложную форму, требующую тщательной отделки» [9] (Рисунок А.2).

Вечеринки-девишники были тесно связаны с пряильным ремеслом. Искусная и богатая роспись на прялке позволяла девушке и ее семье считаться уважаемыми и благополучными людьми. Это свидетельствовало о том, что девушка-невеста была уважаема и почитаема в своей семье. Таким образом, красота прялки была показателем достатка в семье. Из-за такого уважения к прялке среди крестьянства неудивительно, что появилось направление выполнения расписных донец как отдельного искусства» [9] (Рисунок А.3).

В начале донца украшали резьбой и инкрустацией, применяя для этого дерево, найденное на берегу реки. Иногда поверхность древесины немного окрашивали. «Твердый и не слишком податливый для манипуляций дуб заставлял ограничиваться простыми линиями и формами с грубым отделением деталей» [1].

Всякие фигуры, созданные с помощью уникальной техники и стиля резьбы на донцах, включают в себя всадников, кареты, барынь, солдат и кавалеров, а также собачек. Вставные фигурки из мореного дуба дополняются деталями и мотивами, такими как стволы и ветки деревьев, и сидящими на них птицами. Поверхность инкрустированного донца разделена на несколько ярусов, на

верхнем изображены всадники рядом с цветущим деревом, с птицей на ветвях, а у корней дерева – собачки. Орнаментальная полоса занимает второй ярус, а на нижнем размещены жанровые сюжеты» [4].

Путь сложения городецкой росписи. Первые мастера и их работы в технике «городец»

Начиная с 17 века, Городец превратился в важный центр судостроения на Волге. Одним из известных судов, плававших по этой реке, был «Удалай», который часто изображался на различных деревянных изделиях.

Во второй половине 19 века в Курцево на реставрацию храма приехал иконописец. Он внес изменения в изображения и добавил новые детали, что придало храму особую атмосферу и красоту. Он и показал местным мастерам темперную технику наложения красок в несколько слоев, оживки белилами, эффект светотени, возникающий при встрече темных и светлых штрихов. Им же был написан первый городецкий конь со всадником на манер Георгия Победоносца, но в то же время и на городецкий манер.

Ко времени, о котором идет речь, как раз возрос спрос на прялки и уже не удовлетворялся трудоемкой техникой инструкции, поэтому начался переход от украшения донец инкрустацией к их росписи. Процесс начинается с того, что мастера начинают подсвечивать резные донцы, оживляя цветом светлый оттенок древесины и вставки из черного дуба.

Более свободная техника росписи позволяла создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, позволяющего писать без предварительного нанесения контура.

В городецких росписях до сих пор можно увидеть композиции с конями, всадниками, деревьями и собаками. Фантазии на тему прогулок аристократов и дам разнообразны, но из всех мотивов особенно выделяются изображения коней. Конь символизирует красоту и мощь, и эти традиционные мотивы до сих пор вызывают интерес и восхищение.

Каждый мастер имел свои любимые оттенки цветов и умело сочетал их между собой. Они придерживались общих методов для создания гармоничной цветовой гаммы. Мастера из Городца умели грамотно создавать гармонию ярких цветов на поверхности объекта, достигая цельности и завершенности в их росписи» [4].

Время сложения городецкой росписи занимает около 50 лет. Этот стиль росписи формируется с уникальным городецким орнаментом, где основное внимание уделяется большим цветовым формам и скромным, но выразительным пятнам. Помимо росписи донец, мастера также украшали детские каталки и стульчики. Вдохновляясь стилистикой донечной росписи, они создавали узоры на лубяных коробах, где хранили мотки пряжи. Мотивы включали свадебные сюжеты с женихами на конях, и посиделками, такие как «пряха и кавалер за беседой», «птица на дереве» и «собака у дерева».

Период 1870-1900 гг., связанный с общим бурным развитием промышленной деятельности жителей лесного Заволжья знаменуется окончательным сложением стиля городецкой росписи. Подлинной легендой и славой Городца стали мастера Ф.С. Краснояров, и И.А. Мазин. Федор Семенович Краснояров (Рисунок Б.1) Он окрашивал донца с огромным воображением и нотками детской игривости.

О красоте рисунка, которым владел Краснояров Фёдор Семёнович, я осмелюсь написать, наверное, первым. Никакой рисовальной выучки он, конечно, не имел, однако детали и даже фрагменты его росписей отличаются такой выразительностью в передаче позы, движения, таким природным пониманием пластики формы, что ему могут позавидовать даже специально обученные рисовальщики, которым далеко не всегда удаётся достигать такой живой непосредственности изображения» [6].

Известна его картина «Чаепитие с хозяйством», на которой изображено семейное застолье, будто на свежем воздухе среди красивых цветов и животных, или же курочки и гуси спокойно гуляют по дому, создавая уютную деревенскую атмосферу (Рисунок Б.2).

Творчество одного из самых задушевных городецких мастеров – Игнатия Андреевича Мазина (Рисунок Б.3) – насчитывает более пятидесяти разных тем. «Наблюдая работу Мазина, многие мастера примечали, что он никаких предварительных разметок композиции не применял. Повертев в руках изделие, будь то стульчик, каталка, донце или что-либо другое, он сразу широким мазком начинал подмалёвку основных пятен своей задумки. Детали он тщательно не прорисовывал, но старался выявить характеристику каждого персонажа, выделяя что-то главное. Некоторые мастера упрекали Мазина в том, что он работает «оляповато». Но в этой «оляповатости» его письма была своя прелесть, милая наивность, непосредственность и весёлая удаль» [6]. Его основными городецкими сюжетами стали гуляния – гостевания барышень и кавалеров (Рисунок Б.4).

По выражению А.В. Бакушинского мастер стал подлинным живописцем» [20]. представляет нам наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного исключительно на элементах живописи...» [20].

Во второй половине 19 века промысел процветал, однако к концу 20-х годов спрос на прялки и игрушки снизился из-за расцвета фабричного производства. Мастера переквалифицировались и начали изготовление кирпича, а затем объединились в артель для производства тумбочек, детских качалок и игрушек. Во время Первой мировой войны отрасль промысла практически прекратила свое существование, и ее возрождение оказалось долгим и сложным процессом.

Возрождение Городецкой росписи происходит благодаря усилиям талантливого художника. И.И. Овешкова, в 1935 году он прибыл в Горьковскую область и начал свою деятельность (Рисунок Б.5). Под его руководством в деревне Косково была создана общественная мастерская, где собрались опытные художники. Он не только возглавил работу мастерской, но и организовал профессиональное обучение для художников» [15].

Благодаря усилиям И.И. Овешкова, Музей игрушки в Сергиевом Посаде заключил с ним договор на создание уникальных городецких расписных изделий. В этом городе имеется обширная коллекция работ И.А. Мазина, которая хранится в музее. В этой коллекции представлено множество разнообразных игрушек. Фигурки барышень, кавалеров, нянь с детьми, слуг, офицеров – все они словно вышли из старинных картин и начали обретать жизнь в трехмерном мире» [15] (Рисунок Б.6).

Послевоенные годы были самыми сложными и требовали огромных усилий от потомка старых мастеров, А.Е. Коновалова (Рисунок Б.7). Практически на пустом месте, благодаря усилиям А.Е. Коновалова, были созданы цеха росписи по дереву в Курцеве и Городец в период между 1940 и 1950 годами. Он активно обучал молодых мастеров и передавал им свои знания и опыт, понимая, что искусство должно развиваться и передаваться следующим поколениям» [15].

Старинная поволжская роспись с 1990-х годов, находилась в искусных руках талантливых художниц и учениц А.Е. Коновалова. Пятеро из них были удостоены престижной премии имени Репина, что является высшей наградой для художников России. Имена этих художниц – Л.Ф. Беспалова, Л.А. Кубаткина, Ф.Н. Касатова, Т.М. Рукина, А.В. Соколова, они стали символами новаторства и уникальности в мире искусства. Каждая из них внесла свой вклад, добавив что-то новое и интересное в этот вид росписи.

Касатову Ф.Н. называли тонким лириком своих композиций (Рисунки Б.7-Б.8). В росписях Л.Ф. Беспаловой многих зрителей привлекал только ей свойственный виртуозный и одновременно темпераментный мазок. Л.Ф. Беспалова (Рисунок Б.9), несомненно, одарённый колорист, в восприятии цвета её свойственно благородство старого Городца. В её работах прослеживается немалая доля юмора, что, безусловно, сказалось в её знаменитой работе – панно «Старый и новый Городец» (Рисунок Б.10). Эта работа наряду с триптихом А.В. Соколовой «Барышня-крестьянка» (Рисунки Б.11-Б.12) стала важным этапом возвращения в Городец сюжетной росписи, практически утраченной на промысле к 1960-м годам.

Современные изделия, художественные приемы и элементы, применяемые в росписи

Исходя из истории Городецкой росписи, можно сказать одно и самое главное, что данный вид росписи никогда не потеряет своей популярности и будет развиваться дальше. Потому что есть люди, которые прониклись данным видом искусства и готовы сохранить его на долгие времена.

В современной городецкой росписи активно развивается тематика, появляются новые, непривычные для старых изделий мотивы. Однако стилистика и художественные традиции росписи, получившие своё развитие в 19 веке, остаются неизменными.

В современном мире городецкая роспись вышла за пределы г. Городца, так как её приёмы стали осваивать мастера из разных концов России. Изделия мастеров занимают свою нишу среди традиционных промыслов, а научиться техникам и приёмам росписи не составит труда даже начинающим художникам.

Сейчас существует множество материалов (пособий и книг), позволяющие получить знания о техниках и истории создания росписи. Среди них стоит отметить книгу А.Е. Коновалова «Городецкая роспись. Рассказы о народном искусстве». Ученики А.Е. Коновалова, продолжили дело своего учителя, передали свой опыт новому поколению мастеров. И также смогли раскрыть красоту и уникальность некогда крестьянского мужицкого искусства росписи на донцах. Художницы городецкой росписи нового поколения сохраняют верность традиционным сюжетам, мотивам, приемам и привносят новое – индивидуальное, имеют свой почерк, любимые темы в сюжетах и цветовые сочетания. «Невозможно спутать произведения В. Деревянко и Е. Старовойтовой (Рисунок В.1), В. Колесниковой (Рисунок В.2) и Н. Приваловской (Рисунок В.3). Их творчество получило высокое признание в профессиональном сообществе и у рядовых зрителей» [16]. «Художницы

сохраняют высокое качество исполнения, привносят в роспись новые решения, участвуют в конкурсах и выставках. Как и много лет назад современная роспись – ручной труд, в котором много зависит от личности художника, поэтому каждое изделие будет особенным» [16] (Рисунки В.4-В.5).

Художественные приемы и элементы в Городецкой росписи. Каждый этап процесса создания уникальной росписи на изделиях требует особого внимания к деталям, а также умения использовать современные и традиционные приёмы письма.

Перед началом работы над росписью необходимо подготовить все необходимые материалы. Материалы для росписи. И на первое, что падает выбор, это правильно подобранная основа – древесина. Для городецкой росписи подойдут лиственные как мягкие, так и твёрдые сорта древесины, не подвергающиеся рассыханию и растрескиванию: берёза, осина, липа, ольха и другие породы деревьев.

Кисти. Для написания мелких деталей на дереве лучше использовать кисти белка и колонок. Важно иметь кисти разных размеров: № 1, 2, 3 подойдут для работы над деталями, а № 5, 6 – для работы над фоном. Для изображения контуров, полос и узоров наилучшим выбором будет плоская кисть.

Краски. При работе цветом в городецкой росписи применяются разные виды красок: масляные, гуашевые, темперные и акриловые. Для новичков, которые только знакомятся с этим видом росписи, стоит взять гуашь.

В работе над изделием применяют традиционные цвета городецкой росписи. В основном, нейтральные оттенки уходят на второй план, чтобы выделить яркие цвета росписи. Таким образом, в городецкой росписи преобладают яркие и насыщенные цвета, создающие красочные композиции на изделиях, начиная с середины 20-го века, все чаще используется не только окрашенная поверхность, но и натуральный цвет заднего фона.

Технология выполнения Городецкой росписи. «Работа над городецкой росписью проходит через три основных этапа:

- первый этап – подмалёвка, то есть круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна. Подмалёвку стоит выполнять широкой плоской кистью;
- второй этап – тенька (или оттенок), то есть нанесение скобки. Чтобы правильно нарисовать скобку, вначале надо лишь слегка прикоснуться к бумаге кончиком кисти и провести тонкую линию. К середине сильно нажать на кисть, а завершить скобку опять тонкой линией;
- третий этап – оживка, то есть тонкий разбор орнаментальных форм белилами. Оживки всегда наносят на однотонные фигуры, что придаёт им некоторую объёмность. Она выполняется самой тонкой кистью. Завершающим этапом является нанесение бесцветного лака на изделие» [2].

Основные элементы Городецкой росписи. «Данный вид росписи богат изображением цветов, животных, людей и многими другими декоративными элементами, и сейчас мы более подробно их разберём. Изображение орнамента играет важную роль в росписи на дереве. Орнамент – это живописное, графическое или скульптурное украшение из сочетания геометрических, растительных или животных элементов. Основными элементами Городецкой росписи являются: круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи и спирали» [9] (Рисунки В.6-В.7).

Различают четыре основных видов городецких цветов. Бутон. Последовательность изображения. Вся работа над бутоном начинается с изображения цветного круга (подмалёвка), после того как подмалёвок сделан приступают к детальному изображению узора (тенёвке). Тенёвка выполняется: черными, бордовыми или красными оттенками. Форма бутона зависит от расположения скобок. Бутоны могут иметь разное количество скобок, и для создания рисунка стоит начинать с наименьшей скобки, постепенно увеличивая их размеры и приближаясь к краю подмалёвки. В конце добавляют

оживки, чтобы придать рисунку более оживлённый и законченный вид (Рисунок В.8).

Купавка. Подмалевка у неё по размеру больше, чем у бутона. Её начинают расписывать с маленького кружочка по краю, затем делают скобку внутри круга. По краю подмалевки рисуют скобки, по форме такие же, как и скобка внутри подмалевки, только меньшего размера. Скобки по ее краю рисуют, начиная с центра, постепенно уменьшая их в размерах до сердцевины. Завершающий этап росписи – оживка выполняется, как правило белилами. Нанесение оживки требует очень аккуратного и точного выполнения, поэтому её надо делать с уверенностью, используя тонкую кисть (Рисунок В.8).

Розан. отражает главные признаки цветка, т.е. имеет лепестки и ярко выраженный центр. Форму в виде круга. По размеру может быть больше купавки. Центр цветка рисуют в середине. Розан в росписи Городца окружен скобками – лепестками одного размера, цвет которых совпадает с цветом середины. Техника росписи скобок та же, что и купавки. Варианты разработок оживкой настолько многообразны, что трудно назвать даже самые распространенные. Городецкие художники применяют точки, скобки, капли, спирали (Рисунок В.9).

Ромашка. Изображение этого цветка считается весьма распространённым в городецкой росписи. Последовательность работы и приёмы росписи его таковы. Сначала оранжевой краской с помощью средней кисточки рисуют кружок приблизительно размером в 2 см. После полного высыхания краски делают обводку оранжевого кружка красной краской, Ширина обводки приблизительно 1 см. В центре оранжевого кружка рисуют небольшой примерно 0,5 см красный кружок.

Выполнение следующего этапа работы, а именно, белильной разживки, происходит поэтапно:

- в середине красного кружка ставят белую точку, который также украшен белильными «жемчужинами» в весь его размер;
- после в оранжевый круг с легким нажимом добавляются небольшие

скобки белого цвета;

- изображение более крупных белых скобок происходит последовательно с небольшим нажимом, чем в центре, по наружному краю цветка красным или любым другим цветом;
- заключительным шагом в работе с цветом является нанесение с помощью тонкой кисточки лёгких белых мазков между скобками наружного ряда.

По итогу получается нежный ажурный цветок, который хорошо подойдет для украшения центральной части композиции (Рисунок В.10).

Листья и кустики. В городецкой росписи наиболее простыми элементами считаются листики самых разнообразных видов и форм. В сочетании с другими они образуют кустики. Листы изображаются как тыквенные семечки, при этом проводится сложная техника: кистью плавно рисуют дугу и соединяют ее кривой линией, при этом сохраняя ширину листа с одного конца. Листья всегда изображаются широкими, округлыми и растопыренными. Этот процесс можно разделить на два этапа: подмалевку и оживку. Если для подмалевки используется зеленая краска, то оживку делают черной, а если используется темно-зеленая краска, то к оживке добавляют белую краску (Рисунки В.11-В.12).

Городецкие птицы. «Мир городецких птиц так же богат и разнообразен, как и мир городецких цветов. Здесь есть и городецкие петухи с огненными гребнями и хлопотливые «курочки Рябы», чёрные скворцы и белые лебеди, величавые павушки, чинно выступающие среди цветов и трав, и ещё великое множество необычных, сказочных птиц» [10].

Начинают рисовать птиц с плавной линии, изображающей изгиб шеи и груди, затем добавляют линию для формы головы и спины, определяют линию крыла, клюва и ног. Обычно туловище закрашивают чёрным цветом, а крыло - зелёной городецкой краской. Хвост может быть закончен линиями и закрашен, алым цветом. Или каждое перышко хвоста можно прорисовать двумя цветами. Начинать рисунок птицы лучше с головы и заканчивать хвостом. Для придания

реалистичности можно использовать белила и тонкие мазки (Рисунки В.13-В.14).

Городецкий конь – выражение изобилия. Обычно он имеет черный окрас, с небольшой головой на изогнутой шее и ухоженной гривой. Художники изображают фигуру коня различными способами. Одни используют свободные мазки для контуров и затем заполняют их. Другие начинают с крупных цветовых пятен на груди и шее, постепенно создавая образ коня. Они добавляют детали сбруи, седла и других частей тела. Область между линиями сбруи и седла остается светлой. Обычно седло и сбрую рисуют красным цветом, а голову, ноги и хвост – белым (Рисунок В.15).

Образы людей в городецкой росписи. Городецкая барыня. Для начала работы необходимо нарисовать кружок диаметром примерно 1,5-2 см, на который будет изображено лицо девушки. В традиционном стиле лицо обычно рисуют белилами, реже используется тон «карнации» – цвет кожи.

Сначала после создания кружка «личика» и его тщательного высыхания, начинают рисовать прическу, наподобие лепестков вокруг середины цветка, используя черный или темно-коричневый цвет. Затем мастер добавляет шею к голове, заранее представляя, какое платье и с каким декольте будет на его фигуре. В данном случае вырез платья имеет форму треугольника, поэтому шею и вырез также закрашивают белилами. Этот простой прием помогает мастеру установить ось фигуры и поддерживать ее пропорции. Для изображения плеч и рук женской фигуры требуется всего два широких мазка кистью. Один мазок обозначает левое плечо и согнутую в локте левую руку, второй – правое плечо и вытянутую правую руку, слегка отведенную от туловища. Завершая верхнюю часть женской фигуры, мастер создает изящную талию, точно и аккуратно нанося каждый из широких плавных мазков. Рисунок фигурки завершается, когда на нем наносится детали с помощью кистей. Этот этап часто включает в себя создание лица персонажа, для чего используется тонкая кисть с черной краской.

Всегда важной составляющей образа городской кокетки была добавочная часть

костюма. великолепная и узорчатая юбка, напоминающая колокольчик своими очертаниями, играет важную роль в создании женской фигуры. Оттеневка и декорирование платья также являются неотъемлемой частью этого процесса. В Городце было придумано множество различных фасонов и отделок для платьев, которые можно изучать для понимания моды XIX века. Для украшения одежды используются различные техники, такие как линии, тычки, штриховка, работа с белильной и цветной губкой и другие» [10] (Рисунок В.16).

Городецкий кавалер. Так же, как и при создании женской фигуры, работа начинается с изображения на цветном фоне белильного кружка – лица кавалера. Лицо окружают пышные кудри (чаще всего черного цвета), напоминающие серединку цветка лепестками. При этом стиль мужских и женских причесок изначально может быть схожим. Позже художник добавит в женскую прическу локоны, пучок, вплетет в волосы барыньки нити жемчуга, а голову кавалера украсит шляпой, картузом, треуголкой или кивером.

Принимаясь за изображение головы кавалера, художник начинает создавать верхнюю часть его тела, начиная с шеи и плеч: яркими красками он выписывает шейные платки или высокий ворот косоворотки, а также видимую часть рубашки под жилетом или пиджаком. Широкими мазками кисти он намечает плечи, которые более прямые и широкие, чем у дамы. Длина плеча примерно соответствует диаметру лица, но это правило не всегда соблюдается.

Далее мы рассмотрим верхнюю часть костюма кавалера, который может быть одет в пиджак, длинный сюртук или цветную рубашку, почти до колен, с коротким жилетом поверх. Жилеты могли быть как черного, так и разноцветного цвета.

После завершения работы над верхней частью фигуры, художник переходит к созданию нижней. Обычно брюки кавалера отличаются цветом от сюртука, часто используется сочетание черного с синим или коричневым цветами.

Выполнения всех необходимых подготовительных процедур. для

достижения максимальной точности в работе, перед нанесением нового слоя краски необходимо дождаться полного высыхания предыдущих слоев. Использование оттенков здесь не так часто, поскольку она не требуется. Однако выполнение разживки требует максимальной тщательности. «Сначала подробно прорабатываются все элементы пиджака или сюртука - воротник, лацкан, ряды пуговиц, петли и нижние края. Особое внимание уделяется деталям рукавов, их складкам на локтях, отворотам. Часто также изображается рубашка, которая декорирована складками, мелкими пуговицами и узорами»

Виды композиций в городецкой росписи.

Существует три разновидности композиций данного типа росписи:

- цветочная роспись (Рисунок В.18);
- изображение цветов с использованием элементов «лошадь» и «птица» в украшении (Рисунок В.19);
- сюжетная роспись (Рисунок В.20).

Выводы по первой главе

Городецкая роспись и все изделия, созданные с использованием этой уникальной техники, представляют собой один из наиболее древних видов декоративно-прикладного искусства, который развивался на протяжении многих лет (начиная с 19-го века и до наших дней).

Людей, работающих над росписями, можно и нужно считать настоящими творцами своего дела, так как этот процесс занимает немало времени для его освоения и улучшения. Вне зависимости от эпохи каждый из художников имел и имеет свой взгляд на выполнение росписи, у кого-то она была тонкой и изящной, а у кого-то обладала широким и слегка неаккуратным мазком. Мастера привнесли огромный вклад в искусство, в формирование и развитие эстетического вкуса у ценителей данного вида творчества.

При смене эпох, меняются и люди, и с ними меняется спрос на

различные изделия. Если раньше активно использовались прялки для украшения донцов, то сейчас мы видим многообразие изделий от игрушек до крупных предметов мебели. Изделия в стиле «городец» отражают душу своего создателя, соединяя два мира – живой и неживой. Они позволяют нам погрузиться в прошлое и узнать о культуре, быте, традициях и обычаях. Многие изделия прошлого и настоящего вызывают у нас искренние эмоции и чувства, играя значительную роль не только в жизни каждого человека, но и в культуре нашего народа. Любое из изделий традиционной городецкой росписи – это уникальное произведение искусства, красоту которого мы можем лицезреть на многих выставках, а также приобрести в качестве подарка, сувенира или украшения быта. Если семьи имеют подобные изделия и хранят их большей тщательностью, то они сохраняются еще долгое время и будут передаваться из поколения в поколение.

Связь с декоративным искусством, особенно с художественной росписью, мы не только сохраняем, но и развиваем, передавая ее от одного поколения к другому, от опытного мастера к ученику. В настоящее время мастера «городца» вкладывают огромные усилия, труд, креативность и фантазию в создание своих произведений. Скорее всего, через некоторое время наши потомки будут восхищаться нашими творческими достижениями.

Можно сделать вывод, что сохранность изделий «городца» прошлого века до наших дней обусловлена заботливым отношением к ним, те или иные изделия имели большое значение и важность для своих владельцев, поэтому к ним относились с особым трепетом. В процессе написания исследовательской части получилось больше погрузиться в тему, узнав много нового из исторических материалов и книг о становлении росписи и её мастерах, а из более современных источников о материалах и особенности изображения цветов, листьев, людей и многих других элементах Городецкой росписи. Вся эта информация помогла мне улучшить мастерство изображения и ещё больше погрузиться в работу.

Глава 2 Народное творчество и какое место оно занимает в художественном образовании

2.1 Художественная роспись по дереву, как средство развития творческих способностей у детей

В современном обществе огромное значение придается совершенствованию системы художественного образования и эстетического воспитания, это достигается благодаря внедрению системы непрерывного образования, которая способствует развитию у детей фантазии и способности к самостоятельному творчеству.

На данный момент речь пойдёт о декоративно-прикладном искусстве, а точнее о его системе преподавания и влиянии данного вида искусства на развитие художественного вкуса у детей разного возраста.

В прошлом ремесленное народное творчество широко использовалось в повседневной жизни и служило источником дохода для многих мастеров. В настоящее время декоративно-прикладное искусство развилось до современного уровня, представляя множество различных направлений (вышивка, бисероплетение, художественная роспись по дереву и другие), а также множество искусных мастеров. Как правило особое значение в содержании этого процесса отводится изучению не только практического, но и теоретического материала, а для этого нужен педагог, широко знающий все тонкости данного искусства. Профессионал своего дела точно сможет поспособствовать развитию личности учащегося и его творческих способностей. Для того чтобы обеспечить ученикам достойный уровень знаний, многие учебные заведения художественной направленности стремятся к повышению уровня профессионализма своего педагогического состава.

Психика ребёнка не стабильна и подвергается в наше время воздействию многих внешних факторов, которые порой очень завуалированно формирует взгляды, разлагающие формирование целостной самодостаточной личности.

Проблема развития творческих способностей является одной из важнейших в педагогике и народном декоративно-прикладном искусстве, привлекая к себе внимание людей на протяжении многих лет. Для более глубокого понимания этой темы необходимо рассмотреть некоторые ключевые аспекты, выделенные в работах таких педагогов, как Д.Б. Богоявленская, В.А. Сухомлинский, И.В. Львов и К.Д. Ушинский.

Д.Б. Богоявленская выделяет то, что основным показателем творческих способностей является интеллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный и мотивационный. Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком предполагаемых ему мыслительных задач» [8].

В.А. Сухомлинский считал, что первоочередная задача школы – открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально полноценного труда. По его мнению, распознать, выявить, раскрыть, взлелеять в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства» [3].

И.В. Львов утверждает, что творчество не просто всплеск эмоций, а неотъемлемая часть знаний и умений. Эмоции, конечно, играют важную роль в процессе творчества, оживляя деятельность человека, поднимая его настроение и придавая силы. Однако для запуска творческого процесса необходимы проверенные знания и умения» [3].

Из всех вышесказанных педагогами утверждений, можно сделать вывод, что каждый ребёнок обладает уникальными качествами и заслуживает индивидуального подхода. Педагогу важно понимать, что он в своей профессиональной деятельности столкнется с разными детьми, и не нужно ребёнка подстраивать под собственный шаблон, а дать ему возможность самостоятельно ощутить всю значимость процесса и желание развиваться в той или иной творческой деятельности. Для учащегося главным является свобода самовыражения и его индивидуальность, а также слово преподавателя,

который помогает, направляет и способствует формированию полученных знаний и навыков для дальнейшего их усовершенствования. Не стоит забывать, что развитие творческих способностей помогает формированию самостоятельной и разносторонней личности.

В настоящее время для решения данной проблемы активно применяются различные методики обучения, такие как интерактивные и игровые в художественных школах и школах искусств. Также разрабатываются новые подходы и методики обучения для подготовки специалистов в высших учебных заведениях, чтобы обучающиеся смогли вступить на путь грамотного педагога. Но и самому студенту как будущему специалисту важно знать и понимать, что он всегда должен расширять круг своих умений и навыков не только как мастер-художник, но и как педагог.

Значимость народного декоративно-прикладного искусства проявляется в развитии современной культуры, формировании нравственно-эстетических качеств у молодого поколения и сохранении национальных традиций. Понимание определенного жанра искусства способствует решению сложных задач в области эстетического воспитания молодежи – расширению и углублению их художественного восприятия, духовных потребностей, воображения, умения анализировать произведения искусства.

Занятия по художественной росписи дерева, дают возможность учащимся получить навыки выполнения декоративных изделий своими руками, а также вызвать удовлетворение от процесса и радость от полученного результата. На уроках учащиеся применяют полученные знания и умения, и также подключают при этом свою фантазию, присущую их творческому потенциалу.

Занятие декоративным искусством помогает развивать эстетические потребности и восприятие красоты. Создание красивых вещей своими руками способствует развитию художественного вкуса и формированию положительных черт личности.

Особенности преподавания художественной росписи по дереву в

художественных школах.

Творчество – это процесс, при помощи которого возникают уникальные продукты. Оно отличается эмоциональностью, непосредственностью и глубиной мысли.

Детское творчество складывается на отражении ребёнком окружающей действительности в создаваемом им предмете, оно построено на работе воображения, наблюдательности, а также впечатлений, полученных им через слово, изображение и другие виды искусства.

Такой предмет как «Художественная роспись по дереву» направлен на приобщение учащихся к высоким достижениям народного искусства, знакомство с основными видами традиционной росписи по дереву, обучение практическим навыкам, приёмам, технологиям и развитию у учащихся творческого начала.

Художественные школы разработали индивидуальные программы обучения ремеслу, учитывая возраст учащихся, специфику материала и особенности подхода к работе. Каждая программа уникальна и имеет свой уникальный срок освоения.

В школе искусств, которой я преподаю художественная роспись является двухлетней общеразвивающей программой для детей от 7 до 12 лет. Данный предмет является важным составляющим в изучении декоративно-прикладного творчества, при помощи него дети могут узнать больше информации об когда-то интересующих их изделиях и ближе познакомиться с ними. Дети начинают знакомиться с предметом со 2-го года обучения, на уроках мы знакомимся с разными росписями наших народов (мезенской, пермогорской, хохломской, гжельской и городецкой).

Изучение каждого вида росписи начинается с теории: знакомство с историей возникновения того или иного вида ремесла, техники, стиля, материала, красок и элементов, применяющихся в них. Практическая часть включает в себя упражнения, направленные на постановку руки, художественно-технические приёмы росписи по дереву, отработку основных

элементов и на составление итоговых композиций.

При изучении учебной программы «Художественная роспись по дереву» особенно важно, чтобы преподаватель грамотно владел информацией и мог преподнести её детям, а также учитывал возрастные особенности учеников и их индивидуальные творческие способности.

В возрасте семи лет дети активно развивают своё внимание. В учебной деятельности начальной школы формируется произвольное внимание ученика. Процесс обучения в начальной школе основан на принципах развивающего обучения, ориентированного на личность и активного подхода.

С первых уроков преподаватель должен по максимуму заинтересовать ребёнка, вовлечь его в рабочий процесс, рассказать каких результатов можно достигнуть если полностью погрузиться в учебный процесс: проявить внимание и улучшить свои навыки. Как говорил Альберт Эйнштейн «Высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний». Важно грамотно подобрать методику, способы и учебно-методический материал для преподавания на начальном этапе, это могут быть уроки с применением инновационных технологий (показ презентации, фильма), также может подойти форма игры (проверка знаний). Примерная тематика занятий: Знакомство с народными росписями Русского Севера. Общие сведения. Подготовительные упражнения. Особенности графической росписи (Мезень, Пермогорье). Постановка руки при росписи; Разработка несложных композиций с учетом всех особенностей Мезенской росписи на бумаге; Подготовка материала к работе: ошкуривание, грунтовка, шлифовка. Выполнение изделия в материале и так далее.

За первый год обучения учащийся научится: различать один вид росписи от другого, правильно держать кисть и выполнять основные элементы росписи, составлять несложные композиции, воплощать их на деревянных заготовках и начать принимать участие в выставках и конкурсах по декоративно-прикладному творчеству. Благодаря знаниям и навыкам,

полученных за первый год обучения, у учащегося закладывают фундамент к дальнейшему развитию и улучшению своих работ в дальнейшем.

Второй год обучения Художественной росписи по дереву является заключительным для учащихся. За этот период ребёнок продолжает узнавать другие виды росписи, применяет полученные знания на практике. Итогом завершения изучения данного предмета является разработка эскизов композиции по одному из видов росписи и его воплощение на деревянной заготовке. Работа над итоговым изделием идёт на протяжении полугода, так как на художественную роспись у нас отведено всего два часа в неделю. Первым этапом работы является выбор учащимся той росписи, которую он бы хотел изобразить (хохлома, городец, гжель, пермогорская, мезенская и так далее). После того как выбор сделан, мы подбираем деревянную заготовку и приступаем в разработке эскиза. По завершению эскиза, мы делаем пару цветовых разработок, чтобы понимать в какой цветовой гамме нам лучше вести работу. И уже перед тем, как приступать к росписи изделия, мы смотрим нужно ли подготовить цветовую подложку под будущую роспись, и только после этого переносим итоговый эскиз на деревянную заготовку с помощью копировальной бумаги. Наступает самый главный этап росписи-работа в цвете, но переходя на новый уровень нам важно учитывать все детали и последовательность работы над выбранной нами росписью. После того как главный этап выполнен, учащийся уточняет детали и завершают работу над своим изделием, и уже после полного высыхания преподаватель покрывает изделие лаком (Рисунок Г.5).

По завершении образовательного курса, определенного учебной программой, ученики должны обладать знаниями и навыками:

- знать характерные особенности народного искусства и историю развития промысла;
- основные приёмы и типовые композиции изделий;
- виды и свойства красок и других материалов, применяемых в росписи;

- выполнять зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства;
- разрабатывать самостоятельно несложные композиции росписи по дереву на основе традиций народного творчества;
- владеть техническими приёмами росписи;
- выполнять все стадии росписи по дереву, включая обработку готовых изделий.

2.2 Развитие творческих и изобразительных способностей на уроках росписи по дереву. План-конспект урока по городецкой росписи

Художественная роспись по дереву способствует развитию у учащихся художественного интереса к изделиям народного декоративно-прикладного творчества и интереса создания красивых предметов своими руками. В процессе обучения данному виду искусства ребёнку даётся возможность самостоятельно открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства; изучить структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм и величин.

Детям близки и понятны художественные изделия с народными узорами, которые искренне отражают красоту окружающего мира. В этих узорах ребёнок с удовольствием узнает знакомые формы ягод, листьев, птиц и зверей. Декоративные элементы (плоские изображения, особенности цвета, четкий контур, ритмичные мазки) соответствуют возрастным особенностям детского творчества. На уроках предусмотрено не только использование работ народных мастеров, но и изучение различных техник рисования кистью, широко применяемых в народном искусстве [17].

План-конспект урока по городецкой росписи для детей среднего школьного возраста.

Предмет: Художественная роспись по дереву.

Возраст: 10-11 лет.

Тема урока: «История возникновения «городца». Изображение городецкого «букета».

Цель урока: знакомство с историей «городца», выполнение несложной композиции городецкой росписи на деревянной заготовке.

Задачи урока:

- «способствовать развитию внимательности и усидчивости на уроках;
- познакомить учащихся с историей городецкой росписи и её основными элементами;
- объяснить последовательность ведения работы над построением композиции;
- привить любовь и интерес к декоративно-прикладному искусству, и созданию изделий своими руками;
- развить творческие способности, воображение. Образное мышление и способность реализовать задуманное изображение;
- подвести итоги проведенного занятия» [12].

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: практическая работа учеников, объяснение преподавателем теоретического материала и его помощь учащимся в работе.

Методы, применяемые на уроке: словесные (беседа, рассказ), наглядные (использование учебных пособий и приёмов работ), практические (самостоятельная работа учеников на занятии).

УУД:

- регулятивные: умение поставить перед собой цель с помощью учителя, умение видеть и исправлять свои ошибки;
- познавательные: систематизация полученных учениками основных знаниях о городецкой росписи, умение применять теорию на практике, а также опыт сверстников для приобретения и углубления новых знаний о росписи;
- личностные: умение ценить и видеть красоту, умение учеников

отражать все тонкости изображения элементов городецкой росписи;

- коммуникативные: умение учеников вести диалог по теме урока со сверстниками и учителем.

Оборудование для учителя: применение компьютерных технологий, примеры готовых изделий и наглядно-методические пособия.

Оборудование для учащихся: деревянные заготовки круглой формы, простой карандаш, ластик, листы формата А4, копировальная бумага, гуашь 12-16 цветов, кисти, баночка для воды.

План урока:

- организационный момент;
- мотивация, актуализация знаний;
- постановка цели;
- объяснение материала;
- практическая работа;
- завершение работы, рефлексия.

Организационный момент.

Проверка готовности к уроку.

Мотивация, актуализация знаний.

Итак, мы с вами здесь все собрались для того, чтобы получить новые знания и воплотить их в работе.

А как же нам с вами это сделать? Конечно же, внимательно слушать и наблюдать за работой преподавателя. И сегодня каждый из вас сделает ещё один шаг на пути освоения нового занятия – художественной росписи по дереву.

Постановка цели.

На ваших столах лежит всё необходимое для работы, мы с вами сегодня на уроке побеседуем о таком виде росписи как «городец», познакомимся с основными его элементами, попробуем несколько из них на листах и постараемся воплотить на деревянных заготовках несложную композицию.

Объяснение материала.

Наши доски расписные,
Посмотрите вот какие.
Все хотим вам показать
И подробно описать.
По розанам и купавкам
Городецкий скачет конь,
И цветами весь расписан,
До чего ж красивый он.
Три девицы молодые
Под розанами стоят.
Где же хлопцы удалые?»
Во все стороны глядят.
Вот по улочке Петрушка
Едет на коне верхом.
Верный пес его послушный
Бежит вслед за женихом» [21].

Ребята, приступим к уроку. Кто-нибудь из вас, может быть, видел изделия или слышал о такой росписи как «городец»? Отлично. Сейчас я более подробно вам расскажу о городецкой росписи.

Городецкая роспись берёт начало с 19 века. В это время она стала русским народным промыслом, который возник в Нижегородской губернии около города Городец. В числе старейших мастеров, ставших зачинателями Городецкой росписи, сохранились имена братьев Мельниковых и Г. Полякова, позже к ним присоединились живописцы, сохранившие секреты промысла в начале 20 века И.А. Мазин, Ф.С. Краснояров, И.К. Лебедев, П.Д. Колесов, В.К. Смирнов и другие – создали в городецкой округе уникальный центр народного искусства.

Художницы городецкой росписи нового времени сохраняют верность традиционным сюжетам, мотивам, приемам и привносят новое – индивидуальное, имеют свой почерк, любимые темы в сюжетах и цветовые сочетания. Невозможно спутать произведения В. Деревянко и Е. Старовойтовой (Рисунок В.1), В. Колесниковой (Рисунок В.2) и Н. Приваловской (Рисунок В.3). Их творчество получило высокое признание в профессиональном сообществе и у рядовых зрителей.

Каждый этап работы над росписью изделий имеет свои тонкости, также важно знать и применять уже существующие традиционные техники.

Перед тем как приступить к работе автору нужно подготовить все необходимые материалы.

Материалы для работы:

- древесина, лиственные как мягкие, так и твёрдые сорта, не подвергающиеся рассыханию и растрескиванию: берёза, осина, липа, ольха и другие породы деревьев;
- кисти. Для росписи по дереву лучше всего использовать такие кисти как белка и колонок. Необходимо иметь кисти разных размеров (№ 1-3 и № 5-6);
- работая над росписью в цвете, обычно используют, масляные, гуашевые, темперные и акриловые краски. Для новичков подойдет гуашь.

Городецкая роспись выполняется в три этапа:

- первый этап – подмалёвка, т.е. круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна;
- второй этап – тенька (или оттенок), то есть нанесение скобки. Чтобы правильно нарисовать скобку, вначале надо лишь слегка прикоснуться к бумаге кончиком кисти и провести тонкую линию. К середине сильно нажать на кисть, а завершить скобку опять тонкой линией;

- третий этап – оживка, то есть тонкая разделка орнаментальных форм белилами. Оживки всегда наносят на однотонные силуэты, что придаёт им некоторую объёмность. Она выполняется самой тонкой кистью.

И заключительный этап – это покрытие изделия бесцветным лаком.

Основные элементы городецкой росписи: данная роспись насчитывает большое количество изображений, чтобы по максимуму увеличить разнообразие составленных композиций.

Орнамент – это круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи и спирали.

Четыре вида изображения цветов – бутоны, купавки, розаны, ромашки.

Два вида листьев – каплевидные и остроконечные.

Также роспись богата изображением: птиц, коней и многих других животных. Но самым интересным воплощением в «городе» является изображение людей (сюжетные композиции: чаепития, народные гуляния, прогулки и так далее).

Практическая работа. Вот и пришло время для выполнения упражнений и дальнейшей итоговой работе. Мы берем с вами лист А4 и разлиновываем его на 10-12 полос и приступаем к отработке основных элементов городецкой росписи (Рисунок В.7), (Рисунки В.11-В.12), (Рисунок Г.1). При выполнении основных элементов очень важно правильно держать кисть в руке, не забывать про плавное ведение кисти с нажатием и выведение тонких линий.

После того как все учащиеся выполнили ряд упражнений, пора приступить к составлению эскиза несложной композиции. Эта композиция будет состоять из изображения трёх купавок, каплевидных листьев и капелек в виде дополнения.

Этапы работы на изделии (Рисунки Г.2-Г.3):

- компоновка цветов в виде круга и листьев на деревянной заготовке;
- выполнение подмалёвка (покрываем цветом все элементы: купавки – красный, голубой и оранжевый, листья и капли – болотно-зелёные);

- второй этап работы, тенёвка (нанесение скобки на купавке и лёгкой обводки на листья);
- оживка белилами наносится после полного высыхания предыдущих этапов работы (Рисунок Г.4);
- после высыхания, готовые изделия покрываются лаком.

Завершение работы, рефлексия. Все сегодня славно поработали. Давайте снова взглянем на свои работы и скажем – чему мы с вами сегодня научились? (ответы учеников)

Вопросы учащимся, для закрепления полученных знаний:

- «Где и в какое время зародилась Городецкая роспись?»;
- «Назовите мастеров прошлого и настоящего «городца»»;
- «Какие материалы используются в работе над росписью?»;
- «Назовите основные элементы данной росписи?»;
- «Сколько этапов работы?».
- «Молодцы, спасибо за урок!».

Выводы по второй главе

Из вышесказанного следует, что в настоящее время значительное внимание уделяется развитию художественного образования. Создание инновационных программ и методик способствует улучшению процесса обучения, делая его увлекательным и познавательным. Кроме того, новые разработки помогают педагогам находить индивидуальный подход к каждому ученику.

Развитие творческих способностей у детей играет важную роль, так как через занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством формируются умения сосредотачивать внимание на красоте окружающего мира, развивать фантазию, воображение и стремление создавать что-то своими руками.

Каждый год декоративно-прикладное искусство становится все более разнообразным и расширяет свои границы. Если раньше люди занимались вязанием, вышиванием, выжиганием по дереву, то сейчас появляются новые техники, такие как квиллинг, фьюзинг и другие.

Хотя постоянно появляется множество новых и увлекательных направлений, не следует забывать о традиционном народном искусстве. Поэтому во многих художественных школах и школах искусств особое внимание уделяется Художественной росписи по дереву. На занятиях по этому предмету ученики изучают различные техники росписи (с их историей и особенностями), а также имеют возможность создавать свои произведения на деревянных поверхностях и развивать свои навыки в этом направлении.

Поэтому городецкая роспись, как источник, отражающий историю, вкус и художественное мировоззрение народа России, является яркой иллюстрацией, воспитывающий детей с раннего возраста. Вторым фактором воздействия, является знакомство с техническими приёмами, развивающие мелкую моторику рук в связи с мыслительными функциями, способствующие самовыражению. Самовыражение входит в разряд вида деятельности, которые тесно связаны с общением и коммуникативными функциями человека. И именно искусство, сочетающее в себе образный подход с технологическими требованиями, фантазию и логику в сочетании с движением к историческому опыту, даёт потрясающий результат.

Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы

3.1 Выбор темы и работа над эскизами

Выбор темы для выпускной бакалаврской работы не был спонтанным решением для автора, работа с детьми на уроках декоративно-прикладного дипломной работы. Роспись по дереву – это достаточно кропотливый процесс и работая с детьми над их изделиями сам погружаешься в него с головой, ведь так важна уникальность и индивидуальность каждой работы.

Подготовка к работе занимает много времени и требует точности и мастерства, однако это увлекательный процесс, который в конечном итоге позволяет достичь отличных результатов. На весь стоит тратить усилия, ведь конечном итоге мы получаем уникальные и великолепные шкатулки, выполненные в технике «городец».

Самодельные шкатулки, расписные своими руками, несомненно, украсят ваш дом, принося радость и гордость, станут отличным дополнением интерьера.

Для автора создание расписных шкатулок стало увлекательным занятием. Вдохновение на изготовление расписных шкатулок она получила после посещения музея фабрики в городе Городец. Этот музей интересен не только для любителей прикладного искусства, но и для всех, кто заглянет туда. В экспозиционных залах можно ознакомиться не только с современными изделиями Городецкой росписи, но и погрузиться в историю первых работ. По желанию можно пройти мастер-класс, расписать предложенные изделия своими руками и приобрести прекрасные работы местных мастеров.

Ученики также вдохновили её на создание расписных шкатулок, так как в их руках появляются уникальные и неповторимые произведения искусства: от статичных и аккуратных до динамичных и немного небрежных. Многообразие изделий в технике «городец» поражает воображение, они

создаются с использованием различных композиций и могут использоваться для украшения интерьера или хранения мелочей. Однако все изделия городецкой росписи объединяет одно - они все выполнены вручную. Нет двух одинаковых изделий, даже если они созданы одним и тем же мастером-художником.

Поэтому было принято решение разработать собственные композиции в технике «городец» и воплотить, полученные композиции на шкатулках, при этом вложив в них свою уникальность и многочасовой труд. Подобно тому, как в давние времена городецкие изделия служили объектами восхищения и вдохновения, они создаются не только для детского развлечения, а для взрослых ценителей ручного труда. Произведения прошлых веков дошли до нас благодаря заботливому отношению их владельцев, передающих их из поколения в поколение.

Изготовление городецких композиций происходит не просто так, а с целью передать концепцию и создать гармоничный образ персонажей своего произведения. Особое внимание уделяется разработке композиции, которая не просто является набором картинок, а умело собранным изображением.

Автор долго раздумывала как будут выглядеть готовые изображения на будущих шкатулках. Немало было создано художественных эскизов, но ей не хватало в них завершенности и хотелось дополнить их элементами, которые бы сочетались между собой. Но порой решение, что это именно та окончательная композиция приходит само собой, и по итогу было решено воплотить в работе любимое ею время года, зиму. А именно, на первой шкатулке много пушистого снега и народ, который забавляется, катясь на санях и играя в снежки, а в качестве завершения композиции по углам изображены цветы. На второй шкатулке будет изображен кот, сладко спящий на уютном коврикe с цветочным орнаментом, а по краям его окружают красивые заснеженные дома.

Основными качествами, необходимыми для успешной росписи шкатулок, являются тщательность и выдержка, в данном процессе нет места

спешке. Основное – не бояться экспериментировать, придумывать новые техники, что в конечном итоге принесет результат как самому художнику, так и зрителям.

3.2 Разработка композиций, этапы выполнения работы над росписью шкатулок

Перед тем как начать творческую работу, автор изучила историю возникновения и создания изделий в технике «городец». Ей предстояла кропотливая работа, ведь роспись шкатулок – это трудоемкая и кропотливая работа. Для того что бы приступить к работе необходимо: запастись огромным терпением, разработать интересные композиции и элементы в них, которые будут украшать каждую из них, а также взять все необходимые материалы и инструменты» [12].

Список необходимых материалов и инструментов для росписи шкатулок:

- две деревянные шкатулки, одна размером 35*25*10 см, а другая 2*2*8 см. фирмы «Ладья»;
- простые карандаши, фирмы KOHINOOR (HB и... В мягкости)
- кисти синтетические;
- гуашь;
- акриловый матовый лак универсального назначения от производителя «Gamma Paint»» [12].

Этапы выполнения шкатулки:

- создание небольших поисковых эскизов для двух шкатулок в масштабе 1:2;
- выполнение переноса на картон утвержденных эскизов;
- поиск возможных цветовых вариантов для полученных композиций в масштабе 1:2;

- создание цветных утвержденных эскизов на картоне в соответствии с каждой шкатулкой в масштабе 1:1.
- нанесение рисунка на шкатулки;
- начало работы в цвете (в первой шкатулке работа над фоном, окружающей средой, одеждой персонажей и цветочными композициями), (во второй шкатулке работа над ковром, котом, окружающей средой и цветочными композициями);
- уточнение деталей;
- покрывание лаком готовых изделий.

Творческую работу над шкатулками необходимо начать с разработки поисковых эскизов, чтобы определиться с композицией. Этот этап является ключевым, ведь благодаря нему мы найдем по итогу самое удачное композиционное решение для дальнейшего ведения работы

При создании эскизов были продуманы все важные линейные и цветовые нюансы, которые способствуют избежанию ошибок в итоговом изображении и сохраняют первоначальную задумку.

Композиции изображены на бумаге, с проработкой деталей окружающей среды, всех персонажей и цветочных элементов. Размер готовых изделий 35*25*10 см. и 26*21*8,6 см.

Изобразить все придуманные композиции можно просто так, без особо энтузиазма, но неужели такая работа по итогу принесет удовлетворение своему создателю. Поэтому нужно и даже необходимо продумать всю работу в мельчайших деталях, ведь в городецкой росписи важна правильно поставленная рука и точное исполнение каждого элемента.

Возможно, ближе к завершению работы возникнет желание добавить в созданные композиции элементы, которые придадут им большую выразительность. Но не стоит забывать, что очень важна сохранность основной задумки, ведь именно она будет нести и раскрывать зрителю мысль, яркие эмоции, всю индивидуальность автора, создавшего эти изделия.

Как говорилось ранее, что на первой шкатулке будут изображены зимние забавы. Хотелось бы по подробнее рассказать об этой задумке.

Зима для меня, это волшебное время года, когда много пушистого снега, переливающегося на солнце во время мороза, а также в этот период мы встречаем два чудесных праздника Новый год и Рождество Христово. В эти дни люди ходят друг другу в гости, обмениваются подарками, гуляют (катаются на коньках, санках, играют в снежки или лепят снежную бабу). Все эти занятия и послужили началом работы над композициями Зимние забавы.

На подготовительных эскизах к первой шкатулке: на крышке располагается основная композиция, по бокам шкатулку украшают цветочные композиции (купавки, ромашки, бутоны, листья и орнамент в виде завитков). На переднем плане изображены пять человек. (Рисунок Д.1) Изображение выполнено по всем законам строения композиции: композиционным центром выступает троица, катающаяся на санях, а другая пара немного от низ отдалена. Но каждый персонаж данного изображения взаимодействуют друг с другом (взглядом и движением рук). На заднем плане изображен прекрасный зимний пейзаж: заснеженные деревья и дом из трубы которого валит дым. По углам крышки изображены цветочные композиции, грамотно завершающие изображение.

Каждый персонаж заслуживает отдельного внимания к своему образу. Пара кавалер со своей барыней, которые наблюдают за троицей, катающейся на санях. У кавалера тёмные волосы, и он слегка поддерживает свою спутницу за руку и его взгляд направлен на неё, одет он в шубу с меховым воротником, чёрные брюки и тёплые валенки, а на голове у него шапка округлой формы, обрамленная мехом. Рыжеволосая барыня движением левой руки указывает на троицу в санях, при этом её взгляд направлен на кавалера. Наряд барыни достаточно тёплый, но подобран со вкусом: на голове платок с изящным узором, шуба, обрамленная мехом (слегка подчеркивающая её фигуру), и атласная юбка.

Теперь обратимся к тройке, которая так весело проводит время катаясь

на саних (барыня с мальчиком на коленях и кавалер, толкающий сани). Темноволосая барыня, одета в шубу, также обрамленную мехом и атласную юбку, мальчик, сидящий у неё на коленях одет в тёплую шубейку, штаны и валенки, а на голове у него красуется шапка-ушанка. Темноволосый кавалер, толкающий сани, одет в черный полушубок, штаны шаровары, а на ногах у него модные сапоги.

Разработка композиций ко второй шкатулке в масштабе 1:2. Идея композиции ко второй шкатулке пришла совершенно случайно. Смотря на кота, сладко спящего на кресле, я подумала, а почему бы не сделать его главным персонажем в своей работе. Представила, как он мурлычет во сне, уютно расположившись на мягком коврик. Ведь коты всё больше времени проводят дома в тепле во время наступления холодов.

На подготовительных эскизах ко второй шкатулке: на крышке располагается основная композиция, по бокам шкатулку украшают цветочные композиции (купавки, ромашки, бутоны, листья и орнамент в виде завитков). (Рисунок Д.2). Основное изображение на крышке. Композиция выстраивается вокруг главного героя – кота. Он занимает большую часть изображения, располагаясь на ковре украшенным цветочным орнаментом городецкого мотива. Для того чтобы показать, что он находится в дома в тепле, а на улице зима и холодно, было решено передать холодное время года с помощью изображения небольших домиков по краям ковра. Дома с заснеженными крышами, около них такие же снежные деревья и кустарники.

Перенос на картон утверждённых эскизов. После того как все композиционные нюансы по всем эскизам были доработаны, было решено перенести их на подготовительных картон натуральной величины. Во время переноса важно сохранить каждую мелочь, разработанную на эскизах (Рисунки Д.3-Д.4).

Выполнение на картоне эскизов в цвете к каждой шкатулке, масштаб 1:1.

Шкатулка «Зимние забавы».

Цветовое решение в главной композиции играет ключевую роль. Важно

соблюдать последовательность в работе над персонажами и окружающей средой в цвете, следуя все каноны городецкой росписи. Роспись людей начинается с головы и верхней части туловища, а потом плавно переходит к нижней, и уже когда тело полностью сформировано прописывают черты лица.

Свою работу я начала с подмалёвка, изобразила всех персонажей в цвете, а после приступила к окружению. У всех героев лицо телесного оттенка. Пара кавалер со своей барыней, которые наблюдают за троицей, катающейся на санях. У кавалера темные волосы, охристая шуба с рыжим мехом, черные брюки, коричневые валенки и на голове красная шапка. У рыжеволосой барыни темно-синяя шуба со светло-охристым мехом, розовая юбка с красным обрамлением, и платок цвета бардо (Рисунок Д.5).

Тройка, которая так весело проводит время катаясь на санях (барыня с мальчиком на коленях и кавалер, толкающий сани). У кавалера темные волосы, чёрный полушубок со охристым мехом, темно-синие шаровары, коричневые валенки и на голове коричневая шапка. У темноволосой барыни алого цвета шуба с охристым мехом, голубая юбка с темно-синим обрамлением, и платок розового цвета. У мальчика, сидящего на руках у барыни, на голове красуется чёрная шапка-ушанка, на нём одеты: светло-зеленая шубка со светло-охристыми вставками, оранжевые штанишки и черные валенки (Рисунок Д.5).

Сани, в которых сидят герои, темно-бордового оттенка с цветочным городецким орнаментом. Фон окружающей среды выполнен в голубовато-розовых оттенках, поверх него будет выполнен снег с дополнительным орнаментом, отражающим зиму. Домик на заднем плане изображен коричневатого-охристым цветом с белыми окнами (в которых мы видим светло-зелёные занавески), а по краям дома растут деревья, покрытые пушистым снегом и сквозь него, проглядывают ветки (Рисунок Д.5).

Городецкие букеты в центре купавка, по краям от неё ромашки и завершают всё бутоны с листьями, которые являются заключением изображения на крышке шкатулки, выполнено в красных, оранжевых, розовых, голубых, зеленых и светло-зеленых цветах) (Рисунок Д.5).

Городецкие букеты в полосе. На широкой боковой части шкатулки будут изображены (в центре два розана с листьями, по краям тюльпаны с бутонами, ромашка с листьями, и всё завершают бутоны по краям изображения). Розаны жёлтого и алого оттенков, зеленые листья, тюльпаны розового и бутоны голубого цвета, ромашка и светло-зеленые листочки, бутоны оранжевого цвета. На малой боковой части шкатулки будут изображены (в центре ромашка с листьями, по краям от неё купавки с листьями и в завершении бутоны). Ромашка алого оттенка, зеленые и светло-зелёные листья, купавки оранжевого и бордового цветов, и голубые бутоны (Рисунок Д.6).

Шкатулка «Рыжий кот».

Также, как и с первой шкатулкой, очень важно соблюдать все мелочи в работе. На первых этапах всё начинается с подмалёвка.

И работа начинается с главного персонажа этой шкатулки – с кота. Наш котик будет рыжего оттенка и чёрными усами (Рисунок Д.7). Ковер, на котором спит пушистый друг, выполнен в голубом цвете и на нём изображен цветочный городецкий орнамент (с купавками, ромашками, бутонами и листьями). (Рисунок Д.7). Каждый из заснеженных домиков по краям ковра выполнен в своём цвете и узорами. Один зеленый, второй охристо-коричневый, и остальные два бордовый и светло-коричневый (Рисунок Д.7). Городецкие букеты в полосе. На широкой боковой части шкатулки будут изображены (в центре ромашка с листьями, по краям купавки с небольшими их маленькими копиями, и всё завершают бутоны по краям изображения). Ромашка алого оттенка, зеленые листья, оранжевые большие и розовые купавки, голубого цвета бутоны. На малой боковой части шкатулки будут изображены (в центре розан с листьями, по краям от неё ромашки, и в завершении бутоны с капельками). Розан алого оттенка, зеленые и светло-зелёные листья, ромашки бордового цвета, и голубые бутоны с розовыми капельками (Рисунок Д.7).

Перенос рисунка на шкатулки и начало работы в цвете. Сейчас наступает один из главных этапов работы над творческой частью. Перенос всех эскизов на шкатулки, и начало работы в цвете. Перенос рисунка осуществляется с

помощью копировальной бумаги. Как мы уже знаем работа над композициями проводится в три этапа: подмалёвок (покрытие основных деталей цветом), тенька (нанесение скобки более темным оттенком) и оживка (когда завершают работу тонкими изящными белыми или чёрными линиями).

После переноса, мы приступаем к самому ответственному первому этапу – этапу подмалёвка. Все вышеупомянутые цвета и оттенки будут применены в работе над обоими изделиями (Рисунок Е.1), (Рисунки Е.4-Е.5), (Рисунок Е.10), (Рисунки Е.13-Е.14).

Второй этап работы тенька выполняется оттенками чуть темнее, чем в подмалёвке. С помощью тенёвки персонажи и цветочные композиции приобретают более завершённый вид (Рисунок Е.2), (Рисунки Е.6-Е.7), (Рисунок Е.11), (Рисунки Е.15-Е.16).

Заключительным этапом в работе над росписью изделий, выступает оживка. Оживка может выполняться как белым, так и черным цветами, она помогает оживить и разбить на орнаментальные узоры все элементы композиции, и придать им завершенности. (Рисунок Е.3), (Рисунок Е.8-Е.9), (Рисунок Е.12), (Рисунки Е.17-Е.18).

Выводы по третьей главе

Роспись шкатулок и других изделий – это уникальное искусство, которое пронизано историей и культурой. Этот вид декоративно-прикладного искусства способствует развитию творческого потенциала человека и позволяет выразить свою индивидуальность. Оно равноценно интересно как для детей, так и для взрослых, открывая перед ними неограниченные возможности для самовыражения.

На уроках по росписи дети знакомятся со всеми нюансами, связанными с этим предметом. При работе над созданием своего изделия ребёнок применяет полученные навыки, и уже самостоятельно может исправить некоторые неточности. Создавая для своего изделия уникальную композицию

и воплощая её в жизнь, мы находим удовлетворение и радость от полученного результата. Ведь в каждом изделии, созданном собственными руками, отражается труд, красота и душа его автора.

В современном мире существует множество известных художников-живописцев, чьи произведения вдохновляют на творчество и создание удивительных работ. Каждый из них – уникальный и выдающийся профессионал, у каждого мастера свой собственный путь к искусству и индивидуальный стиль. Именно поэтому работы каждого из художников обладают своей оригинальностью и привлекательностью.

Изучая историю и процесс создания прикладных изделий, можно удивиться разнообразию мира народного творчества. Различные изделия и уникальные росписи на них завораживают зрителей и ценителей декоративно-прикладного искусства. Городецкие творения украшают дома и приносят радость и уют своим владельцам, а также могут служить игрушками или предметами быта.

Подобно прошлым временам, городецкие изделия считаются наследием нашей страны и хранятся в музеях, как ценный экспонат. Очень важно беречь то, что создано ручным трудом, ведь по изделиям прошлого, мы учим детей развивать свой художественный вкус, ценить красоту и создавать эту красоту своими руками. Погружение в мир искусства через творческую работу помогло мне изучить историю городецкой росписи и её мастеров, разнообразие и теплоту композиций. Узнать, как правильно и в какой последовательности вести работу, какие материалы лучше всего использовать и с множеством других нюансов. Выполняя этап за этапом, я поняла, насколько важно сохранить первоначальную задумку и после изобразить её на изделии. Роспись шкатулок помогла мне раскрыть свой творческий потенциал, развить фантазию, улучшить навыки ручного труда и воплотить свои идеи в жизнь.

Заключение

Прошлое и настоящее – наши средства,
только будущее – наша цель» [18].

Подводя итоги данного исследования, можно отметить, как разнообразна творческая деятельность. Она способствует развитию различных областей искусства (живопись, скульптура, архитектура и другие), позволяет открывать и создавать прекрасное. Человека, занимающегося творчеством, можно считать тонкой натурой, которая изучает все нюансы своего мастерства и развивается как многогранная личность.

Искусство декоративно-прикладного характера – вид художественного творчества, который охватывает многие разновидности профессиональной и самодеятельной творческой деятельности, направленной на создание изделий» художественная роспись один из них.

Художественная роспись – это ремесло, создававшееся многие столетия нашим народом, передававшееся из поколения в поколение, и сыгравшее большую роль в культуре России. Каждый вид росписи имеет свою уникальную историю появления, красоту и изящество, многие изделия до сих пор хранятся в музеях нашей страны и во многих семьях.

На тему роспись шкатулок в технике «городец», которая развивалась в моей выпускной работе можно беседовать на протяжении долгого времени. Если раскрывать историю Городецкой росписи, которая меня вдохновила, то можно узнать, насколько тернист был путь к становлению данного вида росписи и как он менялся с появлением новых художников-умельцев. С течением времени функциональность изделий «городца» менялась. Самые первые изделия применялись в быту, так всё началось с «донец» – прялок, которые активно применялись женщинами в ткачестве, и многие мастера старались украсить росписью такой важный для хозяйки предмет. Постепенно

мастера переходили на другие изделия: шкатулки, солонки, разделочные доски и так далее, а также они использовали и составляли в росписи новые сюжетные линии. Благодаря изучению истории возникновения и всех тонкостей городецкой росписи расширился кругозор, и понимание того, как полученные знания влияют на человека и его способность развиваться в той сфере деятельности, которая ему близка. «Разнообразие техник и многообразие материалов поспособствовало к воплощению задуманного, а точнее разработке эскизов и росписи шкатулок своими руками. Процесс работы над созданием росписи является поистине неповторимым, восхитительным и многогранным» [18].

В современном мире всё больше людей начинают интересоваться народными культурами и традициями. Изделия, сделанные в 19 веке великими мастерами вручную, со временем не теряют своей востребованности и популярности. Также не мало важно, как можно раньше приобщать детей к народной культуре. В процессе изучения декоративному творчеству решаются задачи духовного и эстетически-нравственного воспитания, а также приобщение ребенка к видению прекрасного и желанию создавать красоту своими руками. Изделие, созданное своими руками для ребёнка, способствует эмоционально устойчивому поведению, развивает творческий интерес, активность и знакомит с традициями поколений» [18].

Художественная роспись по дереву, является тонким и изящным видом творчества, который из простого хобби может перерасти в интересную профессию. Сегодня огромную ценность имеют не только изделия старинных мастеров, но и современных. Роспись шкатулок один из самых уникальных и неповторимых занятий, получившиеся изделия по истине можно считать художественными произведениями. Шкатулки могут выполнять ряд функций: хранения разной мелочи (к примеру нитки, булавки, ножницы и многое другое) или быть элементом украшения интерьера. Свои знания и навыки по созданию расписных шкатулок считаю хорошим началом для дальнейшего творчества и их применения в педагогической деятельности.

Список используемой литературы

1. Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву. Техника. Инструменты. Изделия / А. Ф. Афанасьев. — Москва : Белый город, Дарь, 2014.
2. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. М., 1986.
3. Белая, Л. М. Художественное наследие и современная творческая практика хохломской росписи : учебно-методическое пособие / Л. М. Белая. — Красноярск : СГИИ им. Хворостовского, 2024.
4. Барадулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов Ю.В., Митлянская Т.Б., Хохлова Е.Н., Чирков Д.А. «Основы художественного промысла», издательство «Просвещение», 1979 г.
5. Будьков, С. В. Художественная резьба по дереву и бересте: Учебное пособие / Будьков С.В. - Минск :РИПО, 2016.
6. Величко Н. «Русская роспись», 2023, издательство «Хоббитека», серия «Золотая библиотека увлечений» и <https://paint.ucoz.ru/>
7. Горшкова, Н. Д. Книжная и фольклорная поэтическая словесность : учебное пособие / Н. Д. Горшкова. — Новосибирск : НГТУ, 2022.
8. Галявиева, Н. А. Создание декоративно-прикладных изделий : учебно-методическое пособие / Н. А. Галявиева. — Казань : КНИТУ, 2018.
9. Газеев, М. В. Практика получения первичных профессиональных умений и навыков по деревообработке : учебное пособие / М. В. Газеев, О. Н. Чернышев. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2021. — 103 с. — ISBN 978-5-94984-77-7
10. Ермолаева, Н.В. Эстетическое воспитание через декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] / Н.В.Ермолаева // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». — Режим доступа: urok.1sept.ru/articles/513024/.
11. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Рассказы о народном искусстве. — Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1988.

12. Лебедева, Е. И. Резьба по дереву / Е. И. Лебедева, Е. М. Бургунова. — Москва : Аделант, 2004. — 168 с. — ISBN 5-93642-040-X. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/44135.html>.

13. Мусин С.А. ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ КАК ЧАСТЬ ИСКУССТВА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ // Старт в науке. – 2022. – № 2. ; URL: <https://science-start.ru/ru/article/view?id=2183> (дата обращения: 09.10.2024).

14. Максимова-Анохина, Е. Н. Народные промыслы. Приемы росписи, мотивы и композиционные схемы построения изображения : учебно-методическое пособие / Е. Н. Максимова-Анохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 92 с. — ISBN 978-5-507-49024-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/384758>.

15. «Психология творческих способностей» — учебное пособие Д. Б. Богоявленской, 2002 г., издательский центр «Академия».

16. Рыгалева, Л. Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум: Учебно-методическое пособие / Рыгалева Л.Н. - Минск :РИПО, 2015.

17. Сухомлинский В.А. «Избранные произведения», том 5, страница 102.

18. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.

19. Супрун Л.Я. «Городецкая роспись. Истоки. Мастера. Школа» Издательство: культура и традиции, 2006 г.

20. Толстухина Н.В. «Художественная роспись по дереву. Городец»

21. Уткин, П.И. Народные художественные промыслы России / П.И. Уткин. — М.: Советская Россия, 1984.

Приложение А

История возникновения Городецкой росписи

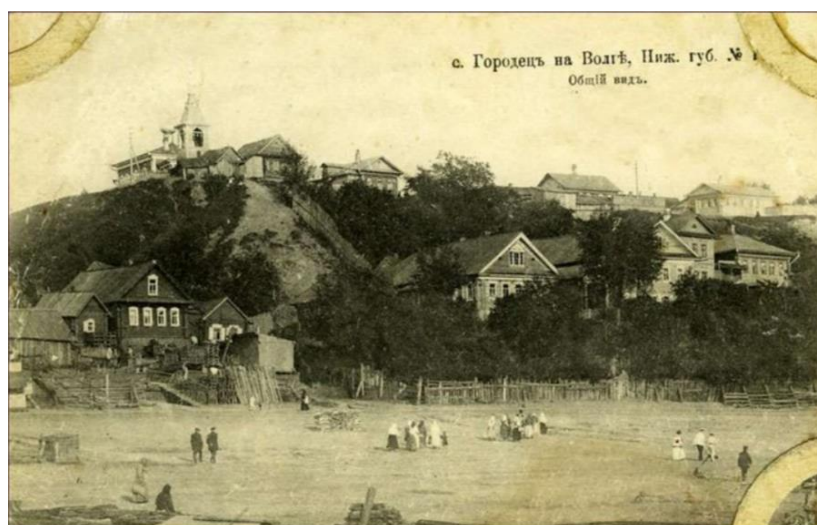

Рисунок А.1 – Фото старого с. Городец Нижегородской области XIX в.

Рисунок А.2 – Прядильный гребень, вставленный в донце. Нижегородская губерния, XIX век

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Мельников Л.В. Прядельное донце резное с росписью.
1866 год

Приложение Б

Путь сложения городецкой росписи

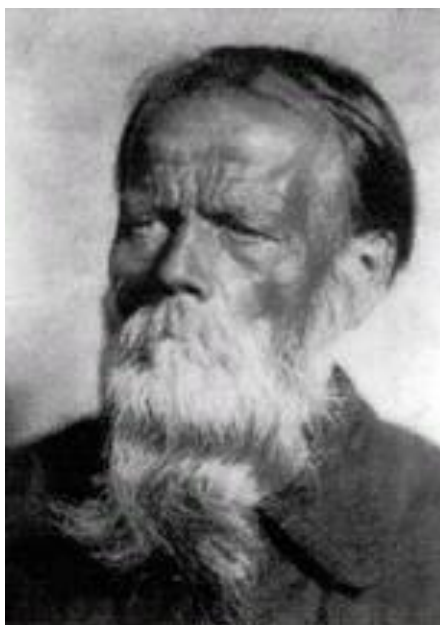

Рисунок Б.1. – Ф.С. Краснояров

Рисунок Б.2 – Ф. С. Краснояров «Чаепитие с хозяйством», 1936 г.

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3. – И.А. Мазин

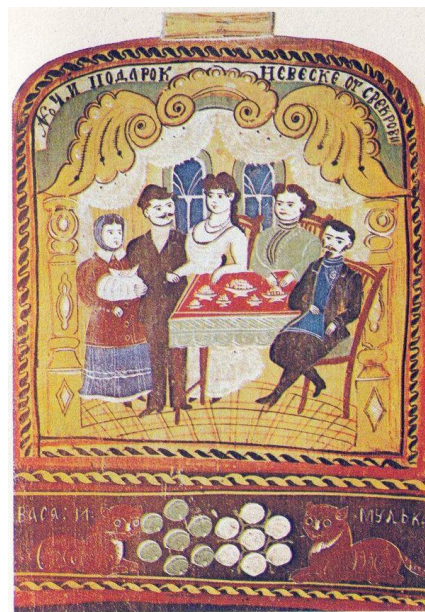

Рисунок Б.4 – Мазин И.А. Фрагмент
пряильного донца «Подарок
невесте от свекрови»
(Государственный исторический
музей)

Рисунок Б.5. – Художник И.И. Овешков

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.6 – Городецкие расписные игрушки. Конец XIX – Начало XX в.

Рисунок Б.7 – Художник и мастер по городецкой росписи А.Е. Коновалов

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.8 – Художник Касатова
Фаина Никифоровна

Рисунок Б.9 – Касатова Ф.Н.
Тарелка. 70-е годы XX в.

Рисунок Б.9 – Художник
Беспалова Лилия Фёдоровна

Рисунок Б.10 – Беспалова Л.Ф. Панно
«время», 1976 г.

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.11 – Художник Соколова Александра Васильевна

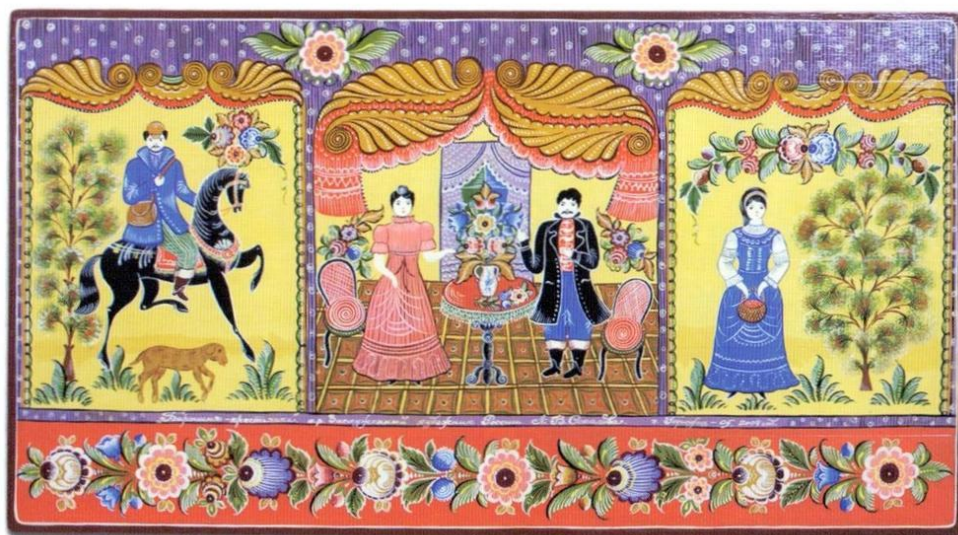

Рисунок Б.12 – Соколова А.В. Панно «Барышня-крестьянка». 1985 г.

Приложение В

Современные изделия, художественные приемы и элементы, применяемые в росписи

Рисунок В.1 – Панно «Жили-были в Городце» (50*30) Автор Староверова Е.Н.

Рисунок В.2 – Панно-аллегория «Битва при Бородино» (80*60) Автор Колесникова В.А.

Рисунок В.3 – Шкатулка токарная «Полевые цветы». Солонка «Цветы». Автор Н. Приваловская

Продолжения Приложения В

Рисунок В.4 – Сундук Сюжетная авторская работа. Современные изделия производства Городца

Рисунок В.5 – Конь-качалка вороной. Современные изделия производства Городца

Основные элементы Городецкой росписи

Рисунок В.6 – Орнаментальная обводка

Рисунок В.7 – Круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи и спирали

Продолжение Приложения В

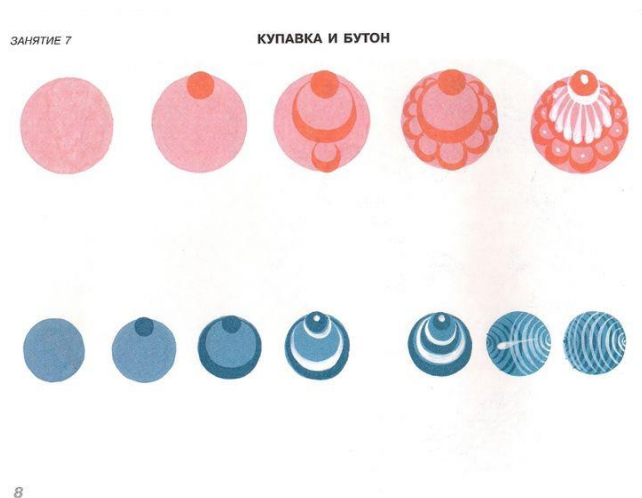

Рисунок В.8 – Изображение купавки и бутона

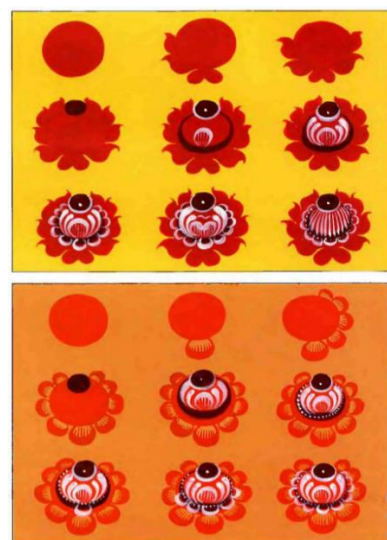

Рисунок В.9 – Изображение Городецкого розана

Рисунок В.10 – Изображение ромашки

Рисунок В.11 – Каплевидные листики. Двухцветные листья

Продолжения Приложения В

Рисунок В.12 – Остроконечные
листья

Рисунок В.13 – Последовательность
изображения городецкой птицы

Рисунок В.14 – Разновидности
городецких птиц

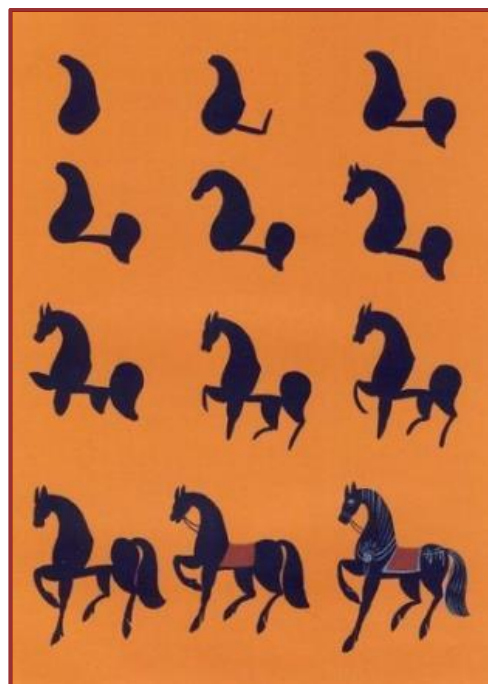

Рисунок В.15 – Городецкий конь

Продолжение Приложения В

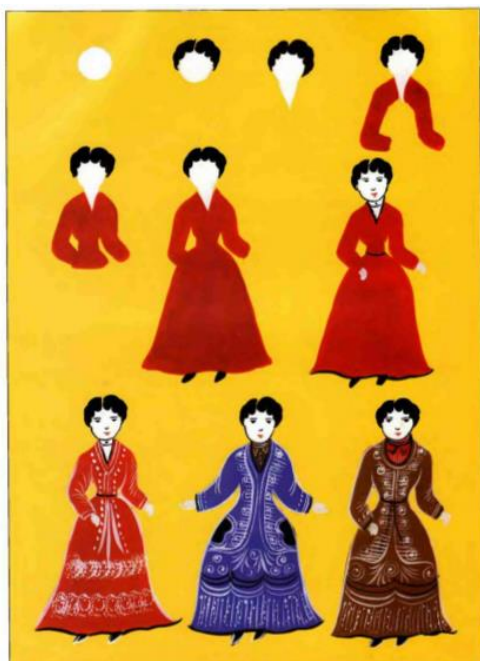

Рисунок 21. Городецкая барыня

Рисунок В.16 – Городецкая барыня

Рисунок В.17 – Городецкий кавалер

Рисунок В.19 – Композиции «Цветочный роспись с включением мотива «конь» и «птица»

Продолжение Приложения В

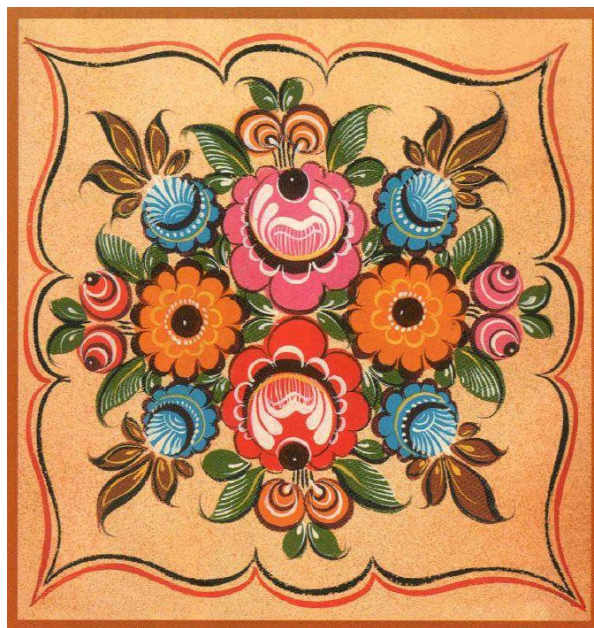

Рисунок В.18 – Композиция «Цветочный роспись»

Рисунок В.20 – Сюжетная композиция

Приложение Г

Развитие творческого самовыражения на уроках росписи по дереву

Рисунок Г.1 – Наглядно-методическое пособие для выполнения тренировочных упражнений

Рисунок Г.2 – Выполнение практической части урока. Поиск композиционного решения

Продолжения Приложения Г

Рисунок Г.3 – Выполнение практической части урока. Поиск композиционного решения

Рисунок Г.4 – Готовые изделия учеников

Рисунок Г.5 – Итоговые работы учащихся 3 класса отделения ДПТ, Детской школы искусств «Камертон»

Приложение Д

Этапы выполнения работы над росписью шкатулок

Рисунок Д.1 – Поисковые эскизы к шкатулкам

Рисунок Д.2. – Поисковые эскизы к шкатулкам

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.3 – Выполнение картона к первой шкатулке в масштабе 1:1

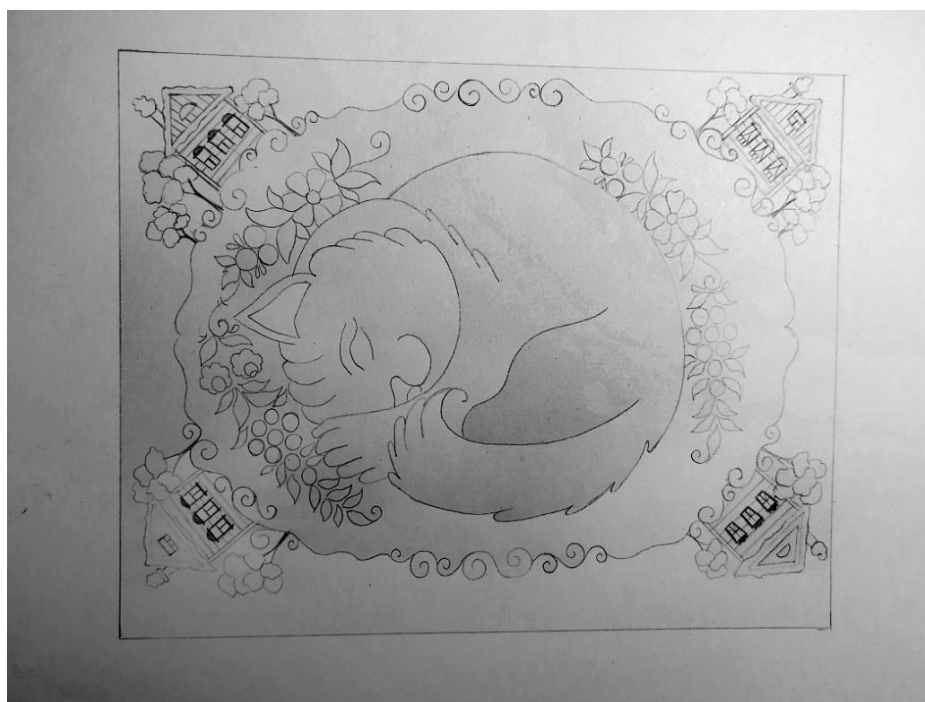

Рисунок Д.4 – Выполнение картона ко второй шкатулке в масштабе 1:1

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.5 – Выполнение картона в цвете к первой шкатулке. Крышка

Рисунок Д.6 – Выполнение боковых композиций к первой шкатулке

Приложение Е

Работа над росписью на материале

Рисунок Е.1 – Этап подмалёвка к шкатулке «Зимние забавы»

Рисунок Е.2 – Этап тенёвки к шкатулке «Зимние забавы»

Продолжение Приложения Е

Рисунок Е.3 – Завершающий этап работы над шкатулкой «Зимние забавы»,
оживка

Рисунок Е.4 – Этап подмалёвка боковой части к шкатулке «Зимние забавы»