

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 «Матрешка «Времена года». Художественная роспись»»

Студент

Е.В. Гусакова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2020

Аннотация

Во введении указывается актуальность выбранной темы, представлены цели и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования.

Первая глава включает в себя информацию о народной игрушке, историю возникновения и развития матрешки, технологию ее изготовления. Описываются стилистические особенности русских матрешек в местах ее производства

Вторая глава содержит художественно-творческую часть, раскрывает последовательность выполнения художественной росписи на деревянной заготовке. Подробно описывается каждый этап выполнения практической части. Во второй главе находится методическая разработка на два урока по теме: Художественная роспись по дереву. «Матрешка с применением элементов городецкой росписи», для учеников 3 класса школы искусств.

В заключение исследования делаются обобщения и выводы о полученных знаниях, благодаря выполненной бакалаврской работе, результатах и достижениях.

В приложениях к выпускной квалификационной работе представлен материал по стилистическим разновидностям матрешек. Показаны эскизы к выполняемой работе, фотографии выполненной росписи на матрешке.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Народная игрушка.....	6
1.1 История возникновения и развития Русской матрешки.....	6
1.2 Технология создания матрешки.....	13
1.3 Стилистические особенности русских матрешек.....	176
1.4 Русская матрешка в настоящее время.....	276
Глава 2 Выполнение художественно-творческой части бакалаврской работы.....	309
2.1 Выбор темы и разработка образа матрешки.....	309
2.2 Этапы и последовательность выполнения практической части работы на деревянной основе изделия.....	31
2.3 Методические разработки по теме: «Народная Матрешка».....	32
Заключение.....	40
Список используемой литературы и используемых источников.....	41
Приложение А Народная игрушка различных стран мира.....	43
Приложение Б Эскизы выполнения русской матрешки.....	49

Введение

Роспись по дереву является древним живописным промыслом нашей страны. Ее корни уходят в далекие времена, когда наши предки-язычники поклонялись природным стихиям и верили в различных богов. Каждый предмет, расписанный народными мастерами, несет в себе древние символы, желавшие счастья, здоровья, удачи и благословения в дом.

Декоративные и художественные изделия были особенно популярны в России, их большое разнообразие удивляет. Практически в каждом городе нашей страны есть своя оригинальная и уникальная роспись или другие особенности декоративно-прикладного искусства. Самое известное и популярное изделие декоративно-прикладного искусства у русских мастеров является кукла-матрешка.

Матрешка – русская деревянная расписная кукла, внутри которой есть фигуры поменьше. Образы для расписывания современной матрешки могут быть очень разнообразными: от сказочных персонажей и до политических деятелей.

В Сергиевом Посаде были сделаны первые матрешки, как игрушки для ребят, которые помогали освоить понятие формы, объема и цвета, развивали мелкую моторику. Матрешка в развитии детей является неоценимой помощью, несмотря на свою простоту. Такие игрушки были дорогими, но спрос на них увеличился незамедлительно. После возникновения первой деревянной куклы, чуть ли не весь Сергиев Посад создавал этих красивых матрешек. Оригинальный сюжет русских кукол состоял из баб и девиц, полных с румянцем на лице, одетых в платочки и платья.

Актуальность выбранной темы заключается в изучении истории возникновения и развития русской матрешки. Матрешка на сегодняшний день является одной из самых известных изделий декоративно-прикладного искусства не только в нашей стране, но и за границей. Ее покупают в качестве сувенира и увозят в разные страны, поэтому русская матрешка

является нашей гордостью. Смысл русской матрешки остается прежним – это дружба да любовь, а об этом мечтает каждый на земле.

Объект исследования – процесс создания художественной росписи матрешки.

Предмет исследования – воплощение образов «Времена года» в русской деревянной матрешке.

Цель данной работы – разработать образы русской матрешки в соответствии с временами года, элементами свободной росписи и воплотить их на деревянной заготовке.

Задачи:

- изучить историю возникновения русской матрешки;
- познакомиться с технологией изготовления матрешки;
- разработать эскизы в натуральную величину к каждой фигуре на выбранную тему;
- подготовить деревянную заготовку к росписи;
- расписать пятиместную матрешку по разработанным эскизам;
- произвести анализ выполненной работы.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что её можно использовать в качестве теоретического и практического материала в процессе игрового моделирования уроков декоративно-прикладного творчества, разработанное изделие позволит пополнить методический фонд образовательного учреждения.

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую и практическую (творческую) часть, заключение, списка используемой литературы и используемых источников, приложения.

Глава 1 Народная игрушка

1.1 История возникновения и развития Русской матрешки

Художественная роспись по дереву уходит в далекое прошлое. Она является самым старинным видом народных промыслов. Народные промыслы на протяжении многих столетий были частицей культуры народа и повседневной жизни. Художественная роспись представляет собой популярный вид декоративно-прикладного искусства.

Дерево является биологическим материалом, близким для человека и выполняет важную роль в жизни людей. Еще в давние времена, когда люди изготавливали посуду из дерева и предметы для украшения быта, мастерам захотелось украсить эти изделия, сделать их вид привлекательным и необычным. С этих времен и возникла роспись по дереву. Расписанные изделия несут в себе определенный комфорт, тепло для жизни человека.

Росписи по дереву бывают разных видов и различаются по принадлежности к определенной местности, а также по стилю. Существует несколько разновидностей росписи по дереву: мезенская; полхов – майданская; хохломская; городецкая; палехская; северодвинская; петриковская. Выше перечислены все основные виды росписи по деревянной поверхности. Каждая разновидность содержит в себе определенные признаки, которые придают изделию дополнительную привлекательность и отличие.

Считалось, что расписанные изделия защищают хозяина, оберегают его, отгоняя злых духов. Вместо красок первоначально применяли: мел, глину или уголь. В разных районах использовали свое распространенное местное сырье, поэтому роспись в различных местностях имеет свои отличительные манеры и определенную цветовую гамму. Наиболее благоприятными условиями для процветания художественного промысла, служили торговые пути.

Роспись по дереву состоит из двух видов: графическая и кистевая. Изначально зародилась графическая роспись, она состоит из линейного графического рисунка. Художник при таком виде росписи выполнял цветочный черный узор трав и цветков. Такие узоры изображались палочкой или пером, чтобы добиться тонкой и ровной линии. Следующий шаг выполнения графической росписи следовало заполнение узоров красным, желтым и зелеными цветами. Эта роспись была характерна для мастеров, живших на Северной Двине. Особенным отличием росписи этого региона являлась композиция на белом фоне с узорами желтого, зеленого и красными цветами. Узоры дополнялись обводкой черного цвета. Уже в 17 веке мастера Северной Двины расписывали различные предметы: сани, чаши, прялки, посуду, лукошки.

Второй вид художественной росписи – свободная кистевая роспись. Для этого направления характерны цветковые пятна и выразительные мазки. Рисунок выполняется сразу кистью, без всяких предварительных набросков. Художники кистевой росписи выполняют фигуры животных, людей, различные растительные формы. Хохломская роспись относится к кистевому виду росписи, зародилась в 17 веке в Нижнем Новгороде. Хохлома является декоративной росписью, которая выполняется на мебели, деревянной посуде. Основные цвета данной росписи: золотой, зеленый, красный, черный.

Кистевое направление включает в себя городецкую роспись, которая образовалась в середине 19 века. В наше время расписанные городецкие матрешки, разделочные доски и посуда являются востребованными и популярными.

Художественная роспись по дереву подразделяется на свободную и традиционную. Традиционный вид росписи реализовывался в маленьких деревушках. Отличительной особенностью традиционной росписи характеризуется: простота, образность и оригинальность. Мастер, выполнявший роспись в традиционной манере рисует без предварительных набросков и эскизов, его руки выполняют рисунок как бы на автомате,

самостоятельно, такое действие именуют памятью в пальцах. Большое значение имеет и художественный вкус, сформировавшийся поколениями умельцев, который управляет движениями пальцев. Такие мастера обладают выработанными приемами и навыками в росписи. Не стоит забывать, что искусство – это воплощение естественных качеств человека, производная функция его врождённых данных. Как цветочек может расцветать, так и истинный художник, мастер не может не творить. Его цветение – это творчество, будто какие-то толчки появляются в организме мастера и заставляют его творить. Всё это проявление одного порядка – эмоционального.

Свободная художественная роспись производилась мастерами в городах, она приобрела колоссальное и значимое распространение, чем традиционная роспись, потому что она определяет своеобразие почерка каждого художника и его индивидуальность, неповторимость манеры росписи, что присуще ручному труду. Главными признаками индивидуального творчества мастера являются реализованные новые сочетания элементов, комбинации в композиции. Эти качества обеспечивают в работе художника легкость, свободу и раскрепощенность. Мастера свободной росписи внедряют новые элементы, продумав их по мотивам традиционной росписи.

Каждый вид художественного промысла содержит в себе большие способности для создания вещей, владеющих существенными эстетическими ценностями, что продемонстрировано навыком мастеров нашего времени и предшествующих поколений. Доказательством служат экспозиции музеев, где хранятся изделия народных умельцев наряду с произведениями графики, скульптуры, живописи.

В нашей стране существуют специальные музеи народного декоративно-прикладного искусства, которые находятся в Петербурге и Москве. Наравне с большими музеями, расположенными в столицах республики и областных центрах, образуются новые исторические,

краеведческие, художественные музеи, которые хранят в себе предметы народного творчества прошлого и работы нынешних современных умельцев. Художественные промыслы рассказывают и демонстрируют нам культуру и историю народов, они являются обязательными и незаменимыми экспонатами музеев. В историческом центре Москвы располагается музей матрешки, он является филиалом Фонда народных промыслов, открылся в 2001 году в особняке, где была расписана первая русская матрешка.

Матрешка является самым известным символом России. Эта игрушка была востребована и интересна далеко за пределами нашей страны. В отличие от многих популярных поделок, популярность которых была утрачена из-за появления новых технологий и материалов, русская матрешка по-прежнему очень популярна во всем мире. Русская деревянная кукла привлекает своей загадочностью и красотой. Причем каждый человек видит в ней разного рода загадки. Например, дети радуются тем, что в большой кукле одна в другую спрятаны маленькие, а взрослых приводит в восторг форма и художественная роспись на игрушке.

Версий возникновения матрешки несколько, и ни одна из них не может считаться достоверной. Русский народ любит легенды и сказки. Одно и то же сказание передается из поколения в поколение, расширяясь новыми подробностями. Аналогичная ситуация возникла и с легендарной русской матрешкой.

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно точного возраста и даты происхождения матрешки.

Существует самая распространенная версия: первая русская кукла была создана в московской мастерской – магазине «Детское воспитание», которая принадлежала семье типографа и издателя Анатолия Ивановича Мамонтова. Он был братом популярного промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Есть легенда, что жена Анатолия Ивановича привезла из Японии точеную фигурку японского бога Фукурокудзюиз острова Хонсю (Рисунок А.1).

Статуэтка Фукурокудзю представляет собой одного из семи богов счастья, бога мудрости, интуиции и бога карьеры. Образ Фукурокудзю указывает о его большом разуме, мудрости и щедрости. У него очень длинный лоб, грубые черты лица, глубокие морщины на лбу, в руках он держит посох со свистком.

Древнейшие японские старцы предполагали, что человек состоит из семи тел и каждому почитается один господь. По этой причине, один из японских мастеров захотел упрятать несколько фигурок одна в другую, олицетворяющих тела человека.

В нашей стране эта фигура популярна под именем Фукурума, а в Японии и вовсе нет такого слова. Первоначальная кукла Фукурумы была семиместной, она содержала в себе семь вложенных друг в друга фигур.

Когда эта кукла оказалась в руках у русского художника Сергея Малютина, она подтолкнула его к интересной мысли. Он попросил токаря Василия Петровича Звездочкина сделать подобную деревянную фигуру, а затем своими руками ее расписал.

Это была полненькая широколицая молодая девушка, одетая в русский сарафан, на своих руках держала петуха. Из нее одна за другой появлялись остальные семь кукол: с корзинкой, кувшином, с серпом, девчушка с младшей сестрой, младшим братом, восьмая кукла изображала младенца в пеленке.

Откуда возникло наименование «матрешка»? Абсолютно всем известно, что имя Матрена – женское, излюбленное в народе крестьянства. Известных и любимых деревенских имен достаточно большое количество, почему выбрали именно это? Вполне вероятно, игрушка собственным видом напоминала конкретную девицу Матрешу, поэтому и приобрела такое название.

Одна часть историков заявляет, что это имя состоялось от любимых имен на Руси – Маша, Маня. Остальные полагают, что название «матрешка»

взаимосвязано с именем индуисткой богини Матри. Таким образом, куклу прозвали Матрёна, или ласково – Матрешка.

Облик яркой девицы оказался символичным, она стала олицетворением плодородия и материнства. Впрочем, в этих легендах и догадках много белых пятен. Во-первых, в наследии художника Малютина не сохранилось эскиза матрешки. Нет практически никаких доказательств того, что Малютин когда-либо создал эскиз к данной кукле. Кроме того, токарь потомственного игрушечника – Василий Петрович Звездочкин утверждал, что это он придумал новую игрушку, увидев подходящую чурку в каком-то журнале. По ее образу он и выточил фигурку.

Возможно, мастер за истечением многих лет мог запомнить, кто именно расписывал первую матрешку. Это вполне мог быть Сергей Малютин – он на тот момент работал в издательстве А.И. Мамонтова, рисовал иллюстрации к детским книгам.

Некоторые исследователи связывают происхождение русской матрешки с другой японской фигурой святого Дарумы (Рисунок А.2).

Фигура Дарума – это Японская кукла-неваляшка, символизирующая господина Бодхидхарма, приносящего благополучие. Согласно японской легенде, Дарума непрерывно медитировал девять лет, смотря на голую стену перед собой. Он постоянно предавался различным искушениям, однажды вместо медитации погрузился в сон. Тогда он вырвал себе веки и бросил их наземь. На этом месте появилось чудесное растение, которое впоследствии стали называть чаем. Его листья помогали человеку взбодриться и не испытывать сонливости. А через некоторое время от долгого сидения у Дарумы отнялись руки и ноги. Поэтому деревянную куклу «Дарума» изображают безрукой и безногой. У этой фигуры большие круглые глаза и нет зрачков. Это связано с одним ритуалом, который существует, по сей день.

В Японии эту куклу изготавливают из дерева, бумаги или папье-маше. Обычно ее окрашивают красным цветом, считалось, что он отпугивает демонов,

реже разукрашивают в желтый, зеленый или белые цвета. Кукле рисуют усы и бороду, так как Дарума был божеством мужского пола.

Данная фигура обладает смещенным к низу центром тяжести, как ей ни крути, она все равно встанет в вертикальном положении.

Расписанную фигуру Дарумы без зрачков приобретают в храме и несут к себе домой. Владелец загадывает желание и рисует зрачок в одном глазу куклы, на ее подбородке пишет свое имя. Потом Дарума помещается на почетное место в доме, где служит не только украшением, но и напоминанием о поставленной цели. Если за этот год загаданное желание сбывается, фигуре дорисовывают второй глаз в знак благодарности. В противном случае относят куклу в тот самый храм, где она была куплена, на ней всегда стоит печать храма. Возле храмов разводят костры, сжигают там Дарум и покупают новую фигуру.

Сжигание символизирует очищение и показывает, что человек не отказался от своей цели, а ищет новые способы, чтобы ее реализовать. Дарума исполняет только одно желание в год. Поэтому куклу часто дарят в качестве новогоднего подарка.

Существует похожее поверье и про матрешек, если внутрь куклы спрятать записку с желанием, то оно обязательно исполнится, причем, чем больше она имеет фигур и чем качественней выполнена на ней художественная роспись, тем быстрее исполнится желание. Это своего рода домашнего символа и настоящего произведения искусства.

Легенда возникновения матрешки от Дарумы, не предусматривает то обстоятельство, что эта фигура является неразборной, а по своей сути является просто неваляшкой. Однако, идея создания деревянной игрушки, вставлявшихся одна в другую меньшего размера, была навеяна мастеру по русским народным сказкам. Почти все помнят и знают сказку о Кощее, с которым ведет борьбу Иван-царевич. Сюжет о поисках царевичем «смерти кощеевой» звучит у Афанасьева: «Чтобы совершить такой подвиг, нужны необычайные усилия и труды, потому что смерть Кощея скрыта далеко: на

море, на океане, на острове на Буяне есть зеленый дуб, под тем дубом закрыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо; стоит только раздавить яйцо – и Кощей мгновенно умирает».

Тут разговор идет о символическом значении. Данный мифологический сюжет попадает не только в русских небылицах, но и у других народов, ещё и в различных вариантах. Иными словами, одно в другом скрыто и для того чтобы отыскать правду, следует добраться до сути. Вполне вероятно, именно в этом и содержится настоящий смысл нашей знаменитой русской игрушки, матрешка - это напоминание потомкам об исторической памяти нашего народа. Мастер, который выточил матрешку, прекрасно знал и помнил русские народные сказки, миф на Руси нередко передавался на настоящую жизнь. Также, не стоит забывать, что предметы обихода, украшения и игрушки на Руси, сделанные из глины или вырезанные из дерева, исполняли роль не просто предметов, украшавших быт, но являлись носителями определенной символики. Имели в себе скрытый смысл. А само понятие «символизм» переплеталось с мифологией.

1.2 Технология создания матрешки

Название русской деревянной игрушки – матрешка известно во всем мире. Она является символом России, ею восхищаются жители самых отдаленных континентов.

Многие из нас любят расписными красавицами матрешками, но мало кто задумывался, насколько трудоемким является процесс их создания. Над созданием матрешки работает целая команда профессионалов. За длительные годы жизни матрешки основы ее производства никак не изменились.

Изготавливают матрешек из березы, осины, липы и лиственницы, срубленных именно ранней весной. Каждый резчик знаком с секретом дерева и подготовкой его к обрабатыванию. Длительное время он подыскивает

аккуратные, без сучков дерева. Освобождая дерево от коры, мастер в обязательном порядке сохраняет ее в некоторых местах нетронутой. Это делается для того, чтобы дерево не покрывалось трещинами во время сушки. Далее, приготовленные бревна кладут штабелями, чтобы среди них легко проходил воздух.

Долгое время стволы проветривают, высушивают на открытом воздухе до необходимой влажности. Чрезвычайно важно не досушить дерево и не пересушить, данный секрет знают народные мастера. Необходимо чтобы древесина пела и брнчала, как высказываются резчики. Дерево должно быть сухим и без особых усилий поддаваться обработке. Если древесина будет влажной, то после завершения работы на изделии могут возникнуть трещинки и расколы, будет жалко потраченных стараний и времени.

Подсушенные деревья пилят на болванки и чурки. Прежде чем стать прекрасной и наряженной куклой, заготовка из липы проходит несколько действий. Токарь изготавливает тело и голову матрешки с внутренней стороны и снаружи, применяя обыкновенные инструменты – ножики стамески.

Деревянные заготовки резчик приступает изготавливать с самой меньшей, неразъемной куклы. Потом вытачивается дно – нижняя часть последующей фигуры. Мастер сразу вытачивает доньшек на тысячу штук матрешек. Это делается для того, чтобы нижняя половина матрешки имела возможность высохнуть. Когда мастер завершает десятую сотню, первоначальные сто штук уже подсохли и к ним необходимо подготовить верхнюю часть кукол. У матрешки верхнюю половину просушивать не надо, ее одевают на дно, где она подсыхает и плотно прижимается к окружности дна.

Как токарь изготовил фигуры матрешек, к работе подключается шлифовальщик. Фигуры старательно прошкуриваются, шлифуются все неровности, поверхность становится гладкой и удобной. Дальше кукла покрывается грунтом из картофельного клейстера и обсушивается. Теперь

она подготовлена к художественной росписи. Предстоит наиболее увлекательный этап производства деревянных кукол, когда художник берет кисть и краски в руки и приступает разрисовывать каждую фигуру вручную. Намечается сперва карандашом основа рисунка, затем обозначаются контуры глаз, рта и щек. Дальше изображают на матрешке одежду. Часто для росписи куклы применяют акварельные, гуашевые или акриловые краски.

На каждой территории имеются собственные каноны росписи, формы и цвета. Сюжеты росписи периодически повторяются, однако каждая матрешка получается невероятно привлекательной, эксклюзивной и отличимой от других. Это получается потому, что мастер в каждое изделие вносит свою душу.

Превосходная матрешка выделяется тем, что все без исключения ее фигуры легко входят друг в друга. Половинки кукол плотно примыкают и не болтаются, рисунок выполнен аккуратно и безукоризненно.

Первые сюжеты на деревянных куклах являлись только женскими. Это были полные и краснощекие девушки, одетые в сарафаны и платки, изображенные с корзинками, с кошками и собачками.

Все произведенные матрешки на сегодняшний день делятся на две группы:

- традиционные,
- нетрадиционные.

Традиционные – это разъемные деревянные куклы, сувениры. Нетрадиционные матрешки – это пеналы, магниты, сундучки, броши, неваляшки, брелки, предметы для декора интерьера и многое другое.

При рассмотрении традиционных матрешек можно заметить, что они имеют различные формы. Одни бывают приземистыми, широкими, слегка узкими книзу. Другие же имеют резко сужающуюся нижнюю часть и вытянутую форму. Третьи – более вытянутые с узкой уплощенной кверху головой.

Названия видов матрешек зависят от места их изготовления. Выделяют несколько наиболее известных и характерных разновидностей Матрешки:

- Загорская (сергиево - посадская) матрешка,
- Семеновская матрешка,
- Полхов-майданская матрешка,
- Вятская матрешка,
- Тверская матрешка,
- Авторская матрешка,
- Сюжетная матрешка.

Кроме этого, расписных кукол делали мастера из Йошкар-Олы, Уфы, белорусских городов Брест и Жлобин. Матрешки удивительно отличаются друг от друга, так как мастера каждого центра использовали свою собственную технологию изготовления игрушек и их росписи.

В наше время большое количество людей отдают предпочтение именно игрушкам из дерева, они особо неприметные, при этом набирают огромную популярность. Деревянные игрушки не отличаются различными функциями, не передвигаются, не разговаривают, не светятся, слишком простые по своей форме. Однако именно их выбирают родители для своих детей.

Дерево всегда считалось полезным и чистым материалом, именно из него и изготавливались самые первые детские игрушки. Много лет прошло, возникло много новых материалов для производства детских товаров, но дерево остается самым экологичным и безопасным. Именно за это игрушки из дерева так ценятся мамочками во всем мире и выделяют среди разнообразных пластмассовых, резиновых и плюшевых аналогов.

Трудно переоценить роль матрешки в создании интерьера в русском стиле. Расписные куклы придают особую атмосферу и уют народной стилистики. К этому можно добавить люстру, декорированную фигурками матрешек, вазы, светильники и другие интерьерные детали, которые сделают оформление комнаты неотразимым.

1.3 Стилистические особенности русских матрешек

Загорская (Сергиево–Посадская) матрешка.

В старинном городе Сергиев Посад, носившем в 1930-1991 годах имя «Загорск», матрешка является одной из достопримечательностей этого города. Эта русская национальная кукла впервые появилась именно в Сергиевом Посаде, она представлена в местном музее игрушек.

Первая матрешка была выполнена Василием Звездочкиным и Сергеем Малютиным, она имела образ деревенской девицы, одетой в расшитую рубашку, сарафан, передник и платок, в руках держала черного петуха (Рисунок А.3). Данная кукла была составлена из восьми фигур, вложенных одна в другую. Все части этой игрушки различались по образу, самая маленькая из них представляла младенца в пеленке.

Вскоре Сергиево-Посадские умельцы стали выпускать матрешек в крестьянском стиле (Рисунок А.4), в образах сельских девушек, с букетами цветов в руках, в виде невест и женихов с их гостями и родственниками, купцов и пастушков. Также мастера Сергиева Посада расписывали матрешек в виде русских богатырей, в образах былинных, литературных, сказочных и исторических персонажей в боярском стиле.

Одежда выполнялась мелкими деталями и декорировалась позолотой, лица изображались с использованием сложных живописных приемов.

Стиль росписи Сергиево-Посадских матрешек значительно упростился в советское время, по причине массового тиражирования и удешевленного производства этих кукол.

Сергиево-Посадские матрешки советской эпохи представляют собой девушек, украшенных в простые, незамысловатые узоры, платки, в прикрытые передниками сарафаны или кофты. Такие куклы иногда держат одной или двумя руками корзины. Матрешки изображены с круглыми лицами, с румянцем, с милым выражением, иногда полудетским.

На данных куклах почти нет не закрашенного пространства, они расписаны достаточно контрастно, сочно и ярко простыми листочками, цветочками, кружочками, волнистыми линиями и точками. Роспись выполнялась без предварительного рисунка, лица и контуры предметов одежды обводились тонкими линиями черного цвета. Этот стиль росписи матрешек был назван «Загорским» приближался к первоначальной «Милютинской» манере оформления кукол.

Сегодня в Сергиевом Посаде матрешки расписываются вручную, как и в дореволюционной манере. Прежде чем рисунок будет нанесен, на деревянную заготовку, изделие грунтуется.

В настоящее время для росписи матрешек используются масляные, акварельные, темперные и анилиновые краски. После росписи фигуры покрываются лаком, в результате чего цвета становятся более насыщенными и яркими.

Семеновская матрешка

Семенов – это маленький город, который располагается на расстоянии семьдесят километров от Нижнего Новгорода. С давних времен он славился своими мастерами по изготовлению различных изделий из дерева. Именно тут в 1924 году возникла первая матрешка с особыми деталями оформления. Данные игрушки пользуются востребованностью во всем мире и на сегодняшний день. Они носят название семеновской матрешки и обладают рядом неповторимых особенностей.

Первая семеновская матрешка была сделана в духе старинных росписей, но орнамент на ней был примитивным и графически простым. Через некоторое время мастера сделали его более ярким, живым, дополнив цветочные мотивы. Первоначальную матрешку смастерил токарь по фамилии Вагин, живущий в деревушке Мериново, которая располагалась поблизости от Семенова. Его сын притащил ему деревянную куклу из Сергиева - Посада, которая изображала мужичка с бородой. Вагин захотел изготовить игрушку по ее примеру, которая и стала подобием матрешки.

Зарождение семеновской куклы неразрывно связано с художником Арсением Майоровым, который купил в Нижнем Новгороде деревянную заготовку для матрешки. Его дочь раскрасила ее небольшой кистью и гусиным пером, расположив по центру куклы огромный алый цветок. Таким образом, сформировался особый семеновский стиль росписи игрушек, который отличался растительными орнаментами и яркими оттенками. Художники расписывали матрешку анилиновыми красками, затем ее лакировали, оставляя при этом пустые участки дерева. Для начала они наносили тонкой кистью лицо куклы, а потом изображали ее одежду.

Центральный элемент семеновской матрешки является передник, на котором всегда располагается букет ярких цветов. Художники традиционно применяют желтые, синие и красные тона.

Семеновские мастера сделали собственную форму матрешки. Она наиболее точеная, ее узкий верх резко переходит в утолщенное основание. Фигуры старательно прошкуривают, загрунтовывают картофельным клейстером и просушивают.

Семеновских матрешек изготавливают, придерживаясь к окрестным традициям. Сохраняют больше не расписанного дерева, разрисовывают анилиновыми красками, а после покрывают лаком. Сначала живописцы набрасывают очертания лица, вырисовывают губы, глаза, наводят румянец. Потом они украшают матрешку в платочек, фартук, юбку, дорисовывают ей ручки. Наиболее основное – это роспись фартука. Как раз по цветочной росписи фартука семеновская кукла вполне узнаваема. Букет роскошных цветов изображается больше лица, он практически в рост игрушки (Рисунок А.5).

В большинстве случаев, художники применяют три цвета: синий, желтый, а также красный, употребляя сочетания цветов в росписи сарафана, платка и фартука. Выбранное цветовое решение фиксируется в самом большом цветке фартука. Его согласно традиции, изображают немного с правой стороны.

Любая деревянная кукла обладает своим собственным нарядом, темпераментом и образным решением. Семеновская матрешка уже давно стала национальным сувениром. Семёновцы доставляют радость и удовольствие детям и взрослым по всему миру, выполняя новейшие образы этой неповторимой и поразительной игрушки-сувенира.

Полхов-Майданская матрешка.

Данная куколка является соседкой семеновской матрешки. Производят ее в селе Полховский Майдан Нижегородской области. Первоначальные два этапа – это грунтование клейстером и наводка, делается, как и у семеновской игрушки. Роспись считается наиболее лаконичной: лицо изображается с кучерявыми волосами, на платочке рисуют трилистник розана, овал, замещающий передник, покрывается цветочной росписью.

Цветочки шиповника, колокольчики, пышные розы, георгины, яблочки и ягодки наряжают данную матрешку.

Полховская матрешка обладает наиболее вытянутой формой, небольшой уплощенной головой.

В данный момент практически каждая республика и область производят собственных матрешек. Популярны белорусские матрешки, которых производят в городах Бресте и Жлобине, матрешки из Вятки, марийские матрешки из Йошкар-Олы, имеются музыкальные матрешки и большое количество других. Практически в один период с меринской в Поволжье возникла еще одна матрешка, в огромном селе Полховский Майдан.

Полховская матрешка значительно выделяется своей формой от Семеновских и Сергиевских матрешек.

В изображении Полховских матрешек применяется совмещение малиново-красного, черного и зеленых цветов по заранее нанесенному тушью контуру.

Более обожаемая и характерная в Полховском Майдане роспись матрешки – «цветы с наводкой» (Рисунок А.6). Художники Полховского

Майдана разрисовывают матрешек анилиновыми красками по заранее загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором.

В поисках образа Полховской матрешки, мастера пробовали разные приемы. Их фантазия не имеет границ, если в особенности учитывать, что расписывают в основном женщины, а мужчины вытачивают формы, подготавливают заготовку под роспись. Поначалу рисовали масляными красками, при этом пребывали в непрерывном поиске новых образов и идей.

Когда-то майданцы распознали про выжигательный аппарат и начали стремительно его использовать. С этого момента и возникло время обводки. Выжигать очертание рисунка обучились в каждом доме, вскоре его начали заполнять краской.

Спустя несколько лет в Полховском Майдане пришли к выводу, что обводка для рисунка – это здорово, однако уходит много времени на её выжигание и переключаются на роспись черной тушью с пером. Вот такая, черная обводка и осталась в традициях Полхов-Майданской росписи.

Полхов-майданские матрешки имеют вытянутую и стройную форму. Голова плоская, шея стремительно увеличивается при переходе в туловище. Такая майданская матрешка оставалась довольно долго. Сейчас токари стали упрощать себе задачу, не соблюдая традиций и матрешки стали более округлыми и приземистыми.

Свойственный образ Полховской матрешки – это яркие цветы на сарафане красного шиповника или розы, голова покрыта платком. У более старых матрешек платочек не завязан, а опускается по обе стороны как покрывало.

На макушке в обязательном порядке изображается большой цветок из трех лепестков. В наше время волосы рисуют любыми реальными цветами, а раньше существовала традиция изображать черные кудряшки из-под платка.

Традиционный цвет на матрешке появился только с помощью анилиновых красок. Их наносили на поверхность в определенном порядке:

сначала желтую, которую перекрывают алой - так выйдет ярко-красный цвет. Желтую краску перекрывают синей - вот и листики стали ярко-зелеными.

Полхов-Майданская роспись, не так известна, как, например, хохлома и гжель, но любители народного творчества любят ее не меньше. Поэтому промысел все еще живет, из-под кисти мастеров нашего времени выходят яркие, красочные деревянные изделия. Они украсят любой интерьер и сделают его уютнее.

Вятская матрешка.

В Вятке располагалось два основных центра по изготовлению матрешек, первый в деревне Вахрино. Второй центр располагался в городе Нолинск, где выпускали большой ассортимент деревянных игрушек и токарных изделий.

Примерно до 60-х годов были представлены два вида матрешек: четырех и пяти местные, после появились особые игрушки, узор которых выполнялся соломкой (Рисунок А.7). Подобная технология существовала ранее, но именно вятские матрешки сделали ее известной. Роспись на матрешке выполняли сначала масляными красками, со временем перешли на анилиновые.

Для инкрустации на фабрике используют ржаную солому, которые аккуратно срезают серпами, чтобы не повредить, и наклеивают по сырому нитроцеллюлозному лаку на расписанную анилиновыми красками матрешку, далее покрывают масляным лаком.

На предприятии сформировалась художественная лаборатория, где создаются новейшие образцы изделий с использованием современных технологий росписи: акварель, поталь, акрил. Появились высокохудожественные матрешки со сложными рисунками и орнаментами (Рисунок А.8). Стали создавать множество тематических матрешек, сюжеты которых заимствуются из бытовых сцен и народных сказок. Вятские куклы не перегружены миниатюрной росписью и декором.

Кроме матрешек на фабрике выпускаются декоративные расписные футляры для бутылок, деревянные сувениры и елочные игрушки; различная деревянная утварь и шкатулки, расписные яйца и детские игрушки.

Они пережили время, их простота, естественность и неподдельная искренность привлекали людей почти век назад и продолжают привлекать сегодня.

Тверская матрешка.

В Тверском регионе деревянную куклу нередко рисуют в облике какого-нибудь сказочного персонажа или исторического героя: Снегурочка, царевна Несмеяна, Василиса Прекрасная. Их наряды и головные уборы бывают, различны, что очень привлекает детей. Эта кукла часто украшается серебряным или золотым узором, ее глаза детально прописываются. Тверская матрешка является самой многоликой, она предстает в облике разных фольклорных персонажей (Рисунок А.9).

Мастера Твери владеют старинными секретами изготовления деревянной куклы. Роспись этой замечательной матрешки словно раскрывает нам поэтичную и нежную душу России.

Характер Тверской матрешки задорный, озорной и вся она чрезвычайно нарядная.

Каждая игрушка – это авторская работа, художники расписывают ее вручную. Рисунок у Тверской матрешки выполняется в технике росписи с выжиганием. Румяна у тверской куклы обычно размытые, похожи на настоящие.

Художники изображали матрешек в шубках и платках, потом появились матрешки в платочках и сарафанах, фартуках с цветочной росписью.

Авторская матрешка.

Авторская матрешка – это новое направление в народном творчестве, которое появилось в конце XX века.

Толчком для развития и возникновения нового направления в народных промыслах оказалась перемена политической обстановки, казалось бы, какое отношение деревянная кукла имеет к политике? На самом деле, новый образ русской матрешки с политикой связан самым непосредственным образом.

Россия, прожившая 70 лет за железным занавесом, вдруг предстала перед миром демократическим государством. Возникла полная перестройка сознания и хозяйства. За рубежом в начале 90-х годов XXI века мало знали о людях, живущих на территории России. Возник интерес к тому, как живут, чем интересуются и занимаются русские. Медведи, шапки-ушанки, балалайка и русская матрешка – вот с чем ассоциируется Россия для жителей других государств. Есть еще, конечно, Оренбургские пуховые платки, самовары и многое другое, что могут изготавливать русские народные умельцы и что с большой охотой покупают в память о России.

Благодаря распаду советского строя в конце 20-го века со стороны иностранных туристов возрос спрос на изделия народных промыслов, выражающие самобытность русского народа.

Произошедшие изменения в экономике в этот период, позволили открывать вначале частные небольшие мастерские, а после и широкое производство по изготовлению различных сувениров и изделий. Мастер мог сам изготовить и продать свое изделие. Возник интерес в прибыли, появилась конкуренция, таким образом, выросло и качество сувениров, увеличился их ассортимент.

Возросший интерес к народным промыслам повлиял на развитие разного рода направлений в народном художественном творчестве. Так появилась новая матрешка авторской работы. Ее различие в том, что она лишена стандартности. Профессиональные художники, оставляя традиционные формы, стали создавать оригинальную роспись на любую тему (Рисунок А.10).

Есть немало мастеров, которые расписывают матрешек в своей авторской манере. Кто-то выбирает живописное направление, матрешки получаются на уровне серьезного произведения искусства. У других стиль близкий к народному творчеству.

Возникли такие направления, как матрешка-шарж, портретная матрешка, матрешки по сказкам, анималистическая матрешка.

Авторская матрешка отличается оригинальной и необычайной живописностью. Характерным для этого типа расписной куклы является то, что темой для ее росписи стал окружающий нас мир. На матрешках изображаются русские пейзажи, мотивы русских народных сказок, портреты политических деятелей и многое другое. Она вошла в нашу жизнь по-новому, как ещё один символ современной русской культуры.

Сюжетная матрешка.

Сюжетная матрешка – это одна из современных разновидностей разъемных древесных кукол с изображением персонажей сказок, литературных произведений, героев мультфильмов и кино. На нынешний день почти все живописцы обращаются к мотивам русской истории, начиная от сотворения Киевской Руси до наших дней. В образе художественного произведения матрешка наделена большим потенциалом для передачи событий, развернутых в пространстве и времени.

Вначале сюжетами для росписи матрешек выступали произведения детской традиционной литературы и народные сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (Рисунок А.11), «Конек-Горбунок» П.П. Ершова, басни «Квартет» И.А. Крылова и многие другие. Любой мастер находит для себя более увлекательную тему и на ее основе расписывает деревянных кукол.

Некоторые художники выполняют роспись матрешки в несколько шуточной форме, даже в гротескном стиле. Так получаются забавные и жизнерадостные персонажи из произведений иностранных классиков.

Большое количество матрешек было посвящено фольклору, обрядам и народным праздникам. Роспись некоторых деревянных разъемных кукол является яркой иллюстрацией календарных праздников и времен года.

Внимание мастеров всякий раз привлекали русские народные сказки, с их богатым сюжетом и яркими героями. Неоднократно иллюстрировались сказки «Иван-Царевич», «Жар-птица», «Репка» и многие другие.

Сюжетная кукла может изображать как отдельного персонажа или всех без исключения героев, задействованных в сказке, так и быть иллюстрацией сцен действия. Ярким примером может стать набор матрешки с изображением сцен сказки «Репка».

Иногда на матрешке художник изображает героев лишь только одной сказки, в ином случае можно обнаружить персонажей разных сказок, героев популярных мультфильмов или авторских произведений. Забавные куклы вызывают умиление и восторг над искусством мастеров.

Довольно нередко современные художники обращаются и к таким традиционным темам, как «Материнство» и «Семья» (Рисунок А.12). Впервые мать с ребенком на руках была изображена в матрешках мастерами из села Крутец Нижегородской области. Не найти такой живописной традиции в матрешках раннего Сергиево-Посадского типа, но в период расцвета загорской авторской куклы эта тема стала активно развиваться.

Интересные портретные семейные матрешки часто изготавливаются художниками по индивидуальным заказам. В этих работах можно увидеть уникальный синтез народных традиций с современной портретной живописью.

Сюжетная матрешка – это не просто ремесло народных мастеров. Наоборот, это изделие имеет большое художественное и культурное значение. В матрешках заложен искусный труд мастеров, ведь она выступает одновременно скульптурным и живописным произведением искусства. Поэтому расписные красавицы не утрачивают собственной актуальности и пользуются спросом среди покупателей.

1.4 Русская матрешка в настоящее время

На данный период русская народная матрешка испытывает особый ренессанс, взаимосвязанный, с большим вниманием в мире к России, наступившим в ней переменам в финансовой и культурной жизни. Возобновление экономической жизни разрешило свободно функционировать разнообразным частным мастерским, по производству и реализации росписи русских деревянных кукол. Большое количество подобных мастерских возникло в Москве и ее окрестностях, где имеется широкий рынок для этой продукции.

Более увлекательной и интересной была матрешка, произведенная не в той или иной манере, а авторская, исполненная художником-индивидуалистом, любителем или профессионалом. Нынешние русские художники по матрешкам воспользовались традициями первых расписных кукол, которые были выполнены профессиональными художниками и умелыми мастерами игрушек. Возникли всевозможные разновидности русской крестьянки, одетой в национальную одежду, в облике которой просматриваются особенности первой русской куклы С.В. Малютина.

Фантазии у нынешних художников не имеют пределов. Привычный облик Сергиево-Посадской матрешки, удерживающей в руках какой-нибудь предмет, в настоящий период обогатился разнообразными вариациями матрешек – женщин, девушек, изредка даже пожилых, с самоварами, корзинами, полными фруктов и лукошками. Огромную известность приобретают матрешки, на фартуках которых представлены сюжеты из русских народных сказок. Художники, с необходимым умением воссоздают эти сцены, по технологии лаковой миниатюрной живописи реалистического Федоскино или декоративного Палеха. Направленность применения декоративных мотивов, характерных для традиционных центров русской

народной культуры, в росписи нынешних матрешек становится все более очевидной.

Матрешка ценна не только как приятная и красивая кукла, ее, возможно, применять как средство для абсолютного формирования личности ребенка. Матрешка применяется на уроках социально-коммуникативного, познавательного, вокального, художественно и эстетического, физического развития. Познание истории возникновения матрешек, ремесел, умельцев, изготавливающих этих игрушек, места производства способствует социально-коммуникативному развитию ребенка. Делая описание матрешек, составляя рассказы и сказки о матрешках, чтение стихов содействует речевому развитию.

Выводы по первой главе

Возникновение расписных матрешек в России в конце прошлого века было не случайным. В этот период времени, среди русской художественной элиты стали всерьез увлекаться сбором произведений народного творчества, а также старались творчески понять национальные художественные традиции.

Первоначальные матрешки были не такими разноцветными, как сейчас. Оттенки были теплыми, мягкими, лица утонченно написаны. Дело в том, что роспись была выполнена в основном иконописцами Троице-Сергиевой Лавры. Разумеется, они применяли те же живописные методы, что и в иконописи.

Следует отметить, что способность расписывать выточенные изделия в России существовала задолго до появления матрешки, в традиции точения и росписи были деревянные яйца на Пасху.

Матрешки со временем обогащались не только живописью, но и усложнялись количеством вложенных фигур. Так, в начале века в Сергиевом Посаде уже были изготовлены матрешки, насчитывающие до 24 фигур, а в

1913 году токарь Николай Булычев побил своего рода рекорд, выточив 48-местную матрешку.

Русская матрешка приветливая, веселая, спокойная, всегда радует нас неповторимой красотой. Она отразила в себе черты русской национальной доброжелательности, открытости и приветливости. Когда мы глядим на нее, на лице непроизвольно возникает улыбка.

Каждый художник, формируя свое семейство кукол, старается не повторять цветовую палитру, а в каждой матрешке проявляет оригинальность. Вот почему расписная матрешка интересна. Они как люди из одной семьи: вроде бы немного похожи, но отличительно разные.

Учитывая особенности традиционных матрешек, они отличаются друг от друга по форме. Одна из них широкая, толстобочая, приземистая; другая вытянута с резко сужающейся нижней частью; третья наиболее вытянутая с узенькой головой.

Наименование видов матрешек влияет от зоны ее производства.

Русская матрешка во все времена олицетворяла плодородие, материнство, стремление к счастью и процветанию. Несмотря на свое иностранное происхождение, матрешка является русской национальной игрушкой, всемирно известным символом России.

Глава 2 Выполнение художественно-творческой части бакалаврской работы

2.1 Выбор темы и разработка образа матрешки

Тема художественно-творческой части данной работы – матрешка «Времена года» сформировалась сразу. Матрешка является уникальным изделием декоративно-прикладного искусства и на сегодняшний момент она не потеряла свою актуальность и востребованность. Поэтому было отличным решением выбрать эту тему для дипломной работы. Познакомиться с историей ее появления в нашей стране, узнать секреты по её изготовлению и в результате работы выполнить художественную роспись на пятиместной матрешке.

В настоящее время большинство матрешек, которых изготавливают для продажи, производят не вручную, не вкладывая душу в каждую фигурку, в процессе творческой части хотелось разработать собственный образ для матрешки. Рукотворные изделия дороги и ценны как носители духовных ценностей. Они содержат в себе гармонию природы, труда и красоты, искусства и ремесла. Создание образа для матрешки воспитывает трепетное отношение к народным традициям, познание исторического прошлого русского народа

В образе матрешки хотелось представить облик красивой девушки в традиционном русском народном костюме. Девушка – это олицетворение красоты нашего мира, природы, чистоты и свежести. А в природе все привлекательно и красиво. Роскошное цветение весенних сезонов, задумчивая прелесть осени, холодное очарование зимы, сокровище летних месяцев – все это разнообразие прекрасной природы. Поэтому было символично изобразить к образу прекрасной девушки времена года.

Эскизы разрабатывались в натуральную величину к каждой фигуре. В эскизах применялась цветовая гамма, характеризующая определенное время

года (Рисунок Б.1). Например, для весенней природы характерны легкие и радостные оттенки, которые были использованы: светло-желтый, розовый, голубой, крапак красный, ярко-зеленый с добавлением белил, желтый (Рисунок Б.2). В образе матрешки «Зима» употребляется синий, красный, оранжевый, розовый, светло-желтый и голубой цвета. Для осеннего образа использовались теплые и насыщенные цвета – желтый, красный, крапак красный, оранжевый, светло-желтый (Рисунок Б.3). Девушка, являющаяся в образе «Лето», предстает перед нами в светло-желтом, желтом, голубом, красном, светло-зеленом цветах (Рисунок Б.4).

Каждая красавица на переднике показывает пейзажи по всем временам года. Первая матрешка «Зима» одета в зимний наряд (Рисунок Б.5), а все последующие матрешки: «Весна», «Лето», «Осень», имеют одинаковое одеяние, только отличаются по цветовой гамме. Эскизы выполнялись в свободной росписи гуашевыми красками, применялась акриловая серебряная краска для узоров, обводки передника и одеяния девушки. Пейзажи изображены в умеренных живописных тонах. Природа на них сказочная и такая хрупкая, показывает очарование и силу русского пейзажа (Рисунок Б.6-Б.8).

В результате разработки художественно-творческой части бакалаврской работы получилась выразительная (Рисунок Б.9), но в меру сдержанная деревянная матрешка, она точно очарует любителей изделий декоративно-прикладного искусства. Данная матрешка может послужить отличным сувениром, так и игрушкой для ребенка, которую можно разбирать и собирать, считать, изучать времена года, при этом развивается моторика рук. Можно использовать для оформления интерьера, создав в квартире атмосферу старинного терема или задействовать как отдельный элемент декора, который скрывает в себе доброту, радость и символизирует необъятность русской души (Рисунок Б.10-Б.11).

2.2 Этапы и последовательность выполнения практической части работы на деревянной основе изделия

Художественная роспись на деревянных изделиях начинается с обработки самой поверхности заготовки. Для начала нужно осмотреть изделие на наличие различных трещинок, сколов, сучков. При наличии неровностей и сколов, заготовка обрабатывалась шпаклевкой. Сейчас в продаже очень большое разнообразие шпаклевок, под разные виды дерева. Можно использовать еще один простой метод: клей ПВА смешать с порошком мела. После обработки шпаклевкой, изделию нужно дать время просохнуть. При высыхании первый слой шпаклевки оседает, нужно еще раз повторить эту процедуру и подождать полное ее высыхание. Отшлифовать шпаклевку наждачной бумагой № 1.

Далее последует грунтование изделия. Следует приготовить грунт из клея ПВА и воды в соотношении: клей 20 грамм, вода 40 мл, всё тщательно размешать. Прокрасить обильно все фигуры матрешек грунтовкой кистью белка № 5 и оставить сохнуть на 35 минут. Такой простой, и дешевый вариант грунтования даёт однозначно хороший результат. После высыхания изделие шлифуется мелкой наждачной бумагой № 0.

Роспись на заготовке «матрешка» началась с переноса эскиза простым карандашом В2 и с помощью ластика. После переноса эскиза последует роспись гуашью. Во время работы чтобы не смазать краску и не оставить отпечатков, заготовка помещается на чистую тряпочку, а на руки надеваются медицинские перчатки. Для начала заливаются большие плоскости: верхняя часть куклы – желто-оранжевым плавно переходящим в красный, ярко-зеленый с добавлением белил, переходящий в голубой, светло-желтый переходящий в светло-зеленый, светло-желтый с добавлением охры и зеленый с помощью кисти колонок № 5 и № 3. Лица матрёшек – красным, жёлтым, белым, охристым, кистью колонок № 2 и № 1. Нижняя часть изделия покрывается цветами: синий, голубой, светло-желтый, оранжевый.

Одеяние и кокошник на матрешке в образе «Зима» заливались цветами – синий, крапак красный, красный.

Одеяние и кокошник на матрешке в образе «Весна» – голубой, крапак красный и розовый.

Одеяние и кокошник на матрешке в образе «Лето» – голубой, красный, светло-голубой.

Одеяние и кокошник на матрешке в образе «Осень» – красный, оранжевый и крапак красный с помощью кисти колонок № 2 и № 5.

Узоры на изделиях изображались кистью синтетика № 2, колонок № 1, применялись цвета: белый, светло-желтый и серебристый акриловый.

В конце работы тонкой кисть № 1 прорисовывались небольшие детали, а кистью нулёвкой и чёрной краской проводился контур в образе девушки.

Следующий заключительный этап – покрытие лаком полностью расписанного изделия. Чтобы матрешка долго сохраняла свою красоту, была защищена от коррозии и выцветания, следует прокрыть ее лаком ПФ-157.

Применение лака является важным этапом, который требует выполнения техники безопасности, при работе с ним небрежное использование просто не допустимо. Поскольку состав лакокрасочных материалов относят к категории горючих и легковоспламеняющихся. Помещение, в котором изделие будет лакироваться должно, быть проветриваемо и следует использовать защитную маску и резиновые перчатки.

Матрешка покрывалась лаком с помощью кисти белка №5. В результате вышло 5 слоёв лакокрасочного покрытия, время высыхания между слоями – 24 часа.

2.3 Методические разработки по теме: «Народная Матрешка»

Народное творчество является неизменным и всеми любимым, включает в себя игрушки из глины, дерева, соломы, разнообразные

сувениры, ковры и кружева ручной работы. Изделия народного искусства самобытны и оригинальны по своей задумке, выполняются в неповторимой красочной манере, что привлекает взрослых и детей. Они легкодоступны детскому мышлению, так как содержание таких изделий достаточно лаконично и конкретно демонстрируется. Каждое изделие привлекает и захватывает взрослых и детей, в мир выдающегося тонкого мастерства и человеческой выдумки.

Изделия художественных промыслов – это всенародная память, которая взаимосвязана с настоящим, прошлым и будущим одной нитью, берегающая духовно-нравственный опыт русского народа. Каждый народ определенного региона хранил и передавал испокон веков свои неповторимые традиции изготовления народной игрушки, различных сувениров и предметов быта.

Народные художественные ремесла могут развиваться и продолжать свое существование лишь тогда, если мастера старшего поколения будут подготавливать себе смену и передадут свой отработанный опыт молодому поколению. В настоящее время эта большая и ответственная роль отводится учителю. Сейчас чрезвычайно обостренно стоит вопрос о поддержании и восстановлении наследия и приобщении к этой проблеме детей. Кто и как будет обходиться с наследием предков после нас?

Приобщение детей через творчество к этой проблеме может совершить серьезное влияние на формирование нового социального сознания, предотвратить духовно-нравственную деградацию, расширить творческий потенциал личности и общенациональное самосознание.

Большая часть предметов народного декоративного искусства выполняется из обыкновенных материалов: дерева, глины, льняной и шерстяной пряжи и многие другие. По причине неповторимого, самобытного мастерства производителей, по своему художественному замыслу и достоинству эти работы часто ценятся существенно выше, чем многие другие изделия из дорогих материалов.

По изделию декоративно-прикладного творчества можно понять местность, которая популярна ее изготовлением, например, окрестность, где много качественной и уникальной глины, умельцы создают глиняные сувениры и игрушки. В районах, богатейшими древесными породами, непременно располагаются резчики по дереву, которые выполняют чудесные деревянные фигуры. На протяжении проходящего времени технология создания изделий немного изменялась, игрушки приобрели более гармоничную форму и цветовое решение элементов в росписи, сохраняя и воплощая в себе богатую культуру нашего народа, национальную уникальность и своеобразие уголков России.

Изобразительное мастерство изделий народного искусства, их привлекательность в большей степени характеризуются результатом глубокого восприятия мастером «души материала».

Декоративно-прикладное творчество оказывает огромное влияние на духовное развитие школьников, в нравственном и трудовом воспитании, оно открывает перед нами бескрайний мир красоты и добра.

Изделия народного творчества приобрели глубокую и весьма долгую историю, отпечатки подобных изделий отыскивали историки в древних захоронениях, которые датируются иногда, забытыми для нас глубокой древностью и пылью веков. Считается, что эти уникальные предметы имели магическое значение и использовались для ритуалов и традиционных обрядов, поэтому порождали некий трепет и преклонение.

Главным источником такой всенародной этики послужила красота русской земли. В изделиях, носивших практическое значение, обязательно осуществлялись образы родной природы. Богатые национальные традиции, передавшиеся нам по наследству, являются уникальным событием, потеря которых невосполнима, и просто невозможно этого допустить. Они нуждаются в нашей защите и восстановлении. Прекратив связь с духовными традициями, мы убьем в себе человека, творческие способности и нравственную опору. В связи с этим народные традиции, обычаи,

общественно-этической нормы выдвигаются главными критериями воспитательного процесса, несут большое воздействие на формирование личности ребенка.

Народное искусство, как вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с выявлением большой духовно-нравственной ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса, обеспечивать учеников техническими знаниями, совершенствовать у них трудовые умения и навыки, проводить практическую и психологическую подготовку к труду.

На занятиях народным творчеством школьники используют основы некоторых предметов – истории, литературы, физики. В изделиях декоративно-прикладного искусства сконцентрировано взаимоотношение творчества и труда.

Нашему обществу просто необходимо осмыслить, что многовековая неповторимая культура народов России, ознакомление и приобщение к ней вырастающего поколения может стать огромным стимулом общественного прогресса, надежным источником социально-экономического развития.

В истории России отношение к народному искусству много раз подвергалось значительным изменениям. Во время прихода христианства народное искусство, возникшее на почве язычества, в некоторых своих направлениях предавалось гонениям.

Одно из главных свойств народного творчества во все времена – его безграничный оптимизм. Оптимистические задумки открываются в символических образах народного искусства. Непрерывный мотив классического орнамента – это изображение солнца, дарующего свет и тепло всему живому на земле. Растительные мотивы показывают красоту природы и ее щедрость. Красный или оранжевый цвет, излюбленный почти в каждом виде народного искусства – цвет солнышка, красоты и здоровья.

Народная эстетика наиболее древняя, она – первооснова и один из главных источников эстетики. Больше всего она сохранилась в народном

декоративно-прикладном творчестве. Применение народного творчества в педагогической работе с детьми является обязательным условием для развития эстетической культуры личности ученика.

Русское народное творчество содержит в себе исторический опыт многих поколений. Творчество оказывает значительное влияние на характер ребенка, на его развитие и познание. В результате занятий по декоративно-прикладному творчеству дети знакомятся с красотой труда, так как сами принимают участие в формировании художественно-эстетических выразительных изделий и имеют способность получить удовлетворение от результатов своей деятельности.

Народное искусство в наше время обширно используется в художественном развитии ребенка. Художественное образование влияет на формирование творческих способностей.

Занятие рассчитано для учеников 3 класса школы искусств. Возраст детей: 9-10 лет.

План-конспект занятия «Художественная роспись по дереву».

Тема: «роспись Матрешки с элементами городецкой росписи» - 2 часа (по 45 минут).

Задание: выполнить роспись на деревянной доске.

Цель урока: развитие навыков кистевой росписи. Укрепление интереса и любви к декоративно-прикладному искусству.

Задачи:

а) образовательные:

- 1) раскрыть и развить творческие способности детей через основы художественных промыслов;
- 2) сформировать представление о художественной росписи;
- 3) привить любовь к творчеству и потребность в совершенствовании своих способностей;

б) развивающие:

- 4) развивать бережное отношение к народным промыслам;

5) развивать способность применять на практике приобретенные навыки;

6) развивать умение ставить перед собой цели и достигать их;

в) воспитательные:

7) воспитывать умение творчески решать задания в коллективе;

8) воспитывать трудолюбие, интерес к народным промыслам;

Оборудование и материалы:

- гуашевые краски,
- деревянные доски с формой матрешки,
- кисти синтетические,
- стакан с водой,
- карандаш простой,
- ластик,
- тряпочка,
- примеры расписанных разделочных досок,
- готовые разработанные эскизы.

План урока:

- организационный момент – 3 минуты,
- объяснение нового материала – 10 минут,
- перенесение эскиза на изделие – 7 минут,
- заливка больших плоскостей – 25 минут,
- физкультурная минутка – 5 минут,
- прорисовка небольших и мелких деталей – 38 минут,
- подведение итогов, анализ выполненных работ и проставление оценок – 7 минут.

Ход занятий.

Организационный момент – 3 минуты.

Приветствие учеников. Проверка готовности к уроку. Отметка посещаемости.

Добрый день, ребята! Сегодня продолжаем знакомиться с росписью по дереву. Выполним роспись по форме матрешка.

Объяснение нового материала – 10 минут.

На прошлых уроках мы с вами познакомились с историей возникновения матрешки. Давайте вспомним, когда и где зародилась русская матрешка? Кто из токарей выточил первую русскую матрешку? Из какой древесины изготавливают эту замечательную куклу? Какой профессиональный художник нарисовал первые эскизы к матрешке? Молодцы! Ребята, вы, верно, ответили на мои вопросы.

В нашей работе матрешка изображается с элементами городецкой росписи. Вы уже при выполнении эскизов научились поэтапно выполнять цветы и листики в городецкой росписи, но давайте вспомним, чтобы не произошло ошибок при их выполнении на изделии. Сначала наносим основной цвет – подмалевок. Приступаем к прорисовке деталей, с использованием черной и темнее подмалевка красок – тенька.

Следующий этап – разживка, самой тонкой кистью с белым цветом наносим узоры: капельки, дуги, точки, штрихи.

Эскизы к фигуре мы нарисовали на прошлом занятии, заготовки все обработали грунтовкой и отшлифовали шкуркой самой мелкой. Прежде чем приступить к росписи на заготовке, нужно вспомнить с чего начинается роспись на изделии. Давайте посмотрим примеры расписанных разделочных досок. Роспись начинается с переноса эскиза простым карандашом В2 с помощью ластика. Далее замешиваются необходимые цвета, для заливки основных деталей. Приступаем к перенесению эскиза на разделочную доску.

Перенесение эскиза на изделие – 7 минут.

С этим этапом работы все справились, максимально точно и качественно перенесли эскизный рисунок на изделие. Молодцы!

Заливка больших плоскостей – 25 минут.

Ученики самостоятельно выполняют этот этап работы. Преподаватель наблюдает за каждым учеником, чтобы была соблюдена правильность выполнения задания и соответствие цветовой гаммы на эскизе и изделии.

Физкультурная минутка – 5 минут.

Прорисовка небольших и мелких деталей – 38 минут.

Учащиеся применяют все свои умения и навыки выполнения художественной росписи на изделии. Учитель напоминает основные правила при работе красками на деревянной поверхности: руки всегда должны быть чистыми, лишнюю водичку с кисти убираем тряпочкой. В процессе самостоятельной работы учеников преподаватель следит за последовательностью выполнения данного задания. Если наблюдается ошибка в росписи, учитель проводит самостоятельную работу с учеником и помогает исправить ошибку.

Подведение итогов, анализ выполненных работ и проставление оценок – 7 минут.

Наш урок подошел к концу. Посмотрите ребята, какая красота у вас получилась. На следующем уроке мы будем лакировать ваши изделия, а после сделаем выставку ваших работ. Вы почувствовали себя в роли народных умельцев, мы должны с вами сохранить русское народное творчество. Молодцы, поставлю всем пятерки!

Выводы по второй главе

Художественные промыслы обладают богатой историей и являются важной частью нашей культуры. Мы должны сохранить народные ремесла, оберегать их историю и технику изготовления, рассказывать о них новому поколению. Очень ценно иметь в доме вещи, которые сделанные с душой, руками человека, а не на станках или выполненные современными аппаратами, роботами.

В общеобразовательных школах нужно больше занятий посвящать

народным промыслам. В воспитании и обучении детей важной задачей является приобщение его к национальной культуре. На данный момент наблюдается проблема художественного обучения детей, в связи компьютерных технологий и современных инноваций.

Заключение

Русская кукла – матрешка, настоящее достояние нашей страны, она как символ русской души, несет в себе что-то волшебное, поскольку является сотворением человеческих рук. Именно в ней отражается творческая энергия русского народа. Матрешка имеет востребованность и в настоящее время. Доказательством этого является то, что в нашей стране существует несколько центров по ее изготовлению. Русский народ должен гордиться, что не утратились художественные промыслы, а продолжают существовать до сих пор, сохраняя традиции первозданной культуры.

В процессе росписи изделия по теме бакалаврской работы – Матрешка «Времена года», художественная роспись, было изучено много интересной информации, изучалась история возникновения матрешки, ее изготовление, стилистические особенности.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что все цели и задачи были выполнены. Роспись на матрешках требует много сил, усидчивости, терпения и мастерства. В конце проделанной работы получилась качественно выполненная художественная роспись на матрешке.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог.Школа. - М.: Просвещение, 1984. 46 с.
2. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву: приемы, техника, изделия. - М.:Эксмо, 2006.
3. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. -М.: Высшая школа, 2010.
4. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. - СПб.:Паритет, 2012.
5. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. - М.: Владос, 2007.
6. Бордюг Н.Д., Некрасова М.А., Поровская Г.А., Шпикалова Т.Я.Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество. - М.: Владос, 2000.
7. Величко Н.И. Роспись.- М.: 1999.
8. Воронов В. Русское декоративное искусство. Народная резьба. - М.: Роща, 2017.
9. Врубель М.А. Живопись. Декоративно-прикладное искусство. Театр. - М.: Белый город, Воскресный день, 2014. 113 с.
10. Горожанина С.В. Русская матрешка. - М.: Интербук-бизнес, 2002.
11. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018.
12. Жемчугова П. П. Декоративно-прикладное искусство / П. П. Жемчугова. – СПб.: Литера, 2006.
13. Клиентов А. Е. Народные промыслы / А. Е. Клиентов: худож. А. М. Саморезов. - М .: Белый город, 2007.
14. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л.В.Косогорова, Л.В.Неретина. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

15. Ковычева Е.И. Народная игрушка. - М.: Владос, 2010.
16. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - СПб.: «Искусство - СПб», 2008.
17. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. – СПб.: Детство - Пресс, 2015.
18. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство. - М.: Форум, 2010.
19. Русская матрешка. Учебно-методическое пособие. - М.: Детство-Пресс, 2015.
20. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 2011. 17 с.
21. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002. 57 с.

Приложение А

Народная игрушка различных стран мира

Рисунок А.1 – Фигура японского бога Фукурокудзю

Рисунок А.2 – Японская фигура святого Дарумы

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Первая русская матрешка

Рисунок А.4 – Сергиево-Посадская матрешка

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5 – Семеновская матрешка

Рисунок А.6 – Полхов-Майданская матрешка

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7 – Вятская матрешка, инкрустация соломкой

Рисунок А.8 – Современная Вятская матрешка

Продолжение Приложения А

Рисунок А.9 – Тверская матрешка, выполненная по сказке
«Царевна-лягушка»

Рисунок А.10 – Авторская пятиместная матрешка

Продолжение Приложения А

Рисунок А.11 – Сюжетная матрешка по сказке «О рыбаке и рыбке»

Рисунок А.12 – Семейная матрешка

Приложение Б

Эскизы выполнения русской матрешки

Рисунок Б.1 – Выполнение эскизов к бакалаврской работе

Рисунок Б.2 – Выполнение эскизов к бакалаврской работе

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3 – Выполнение эскизов к бакалаврской работе

Рисунок Б.4 – Выполнение эскизов к бакалаврской работе

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

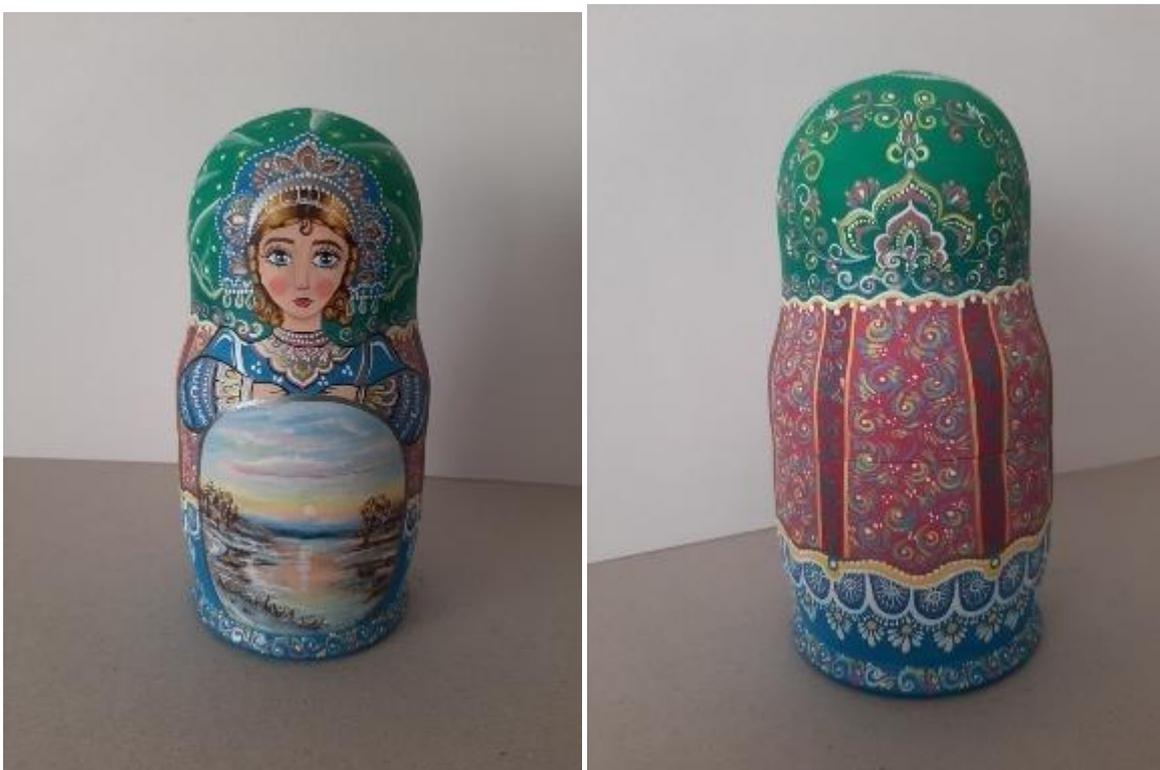

Рисунок Б.6 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

Продолжение Приложения Б

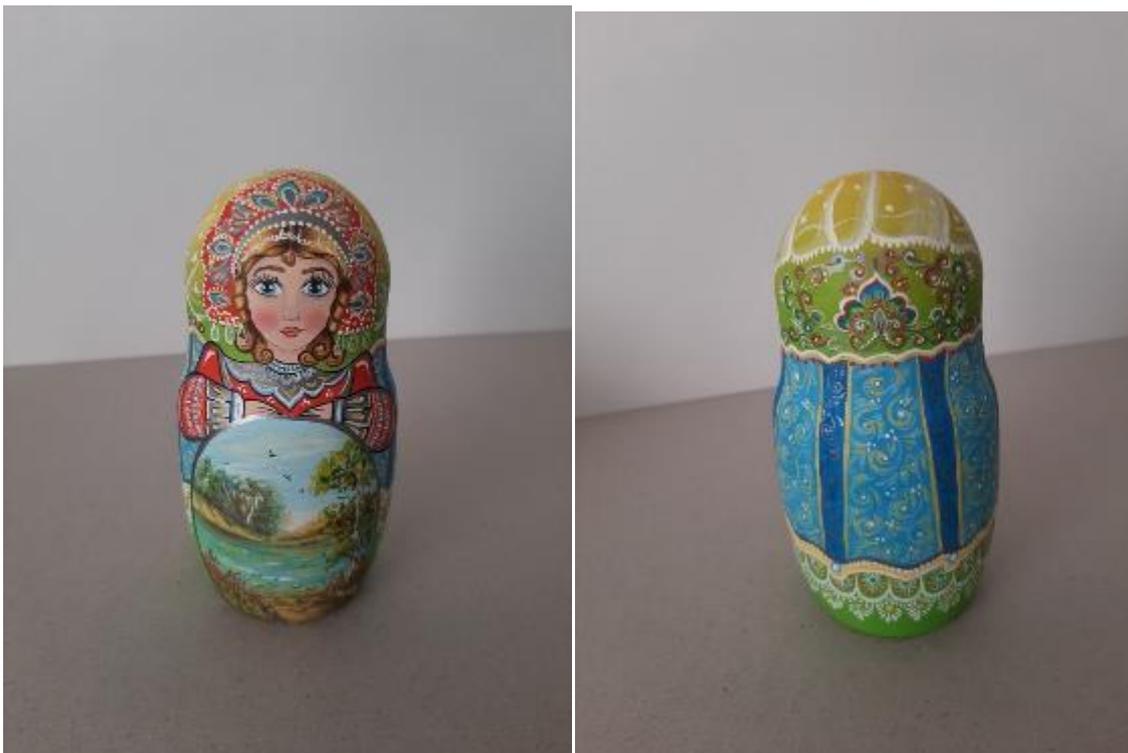

Рисунок Б.7 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

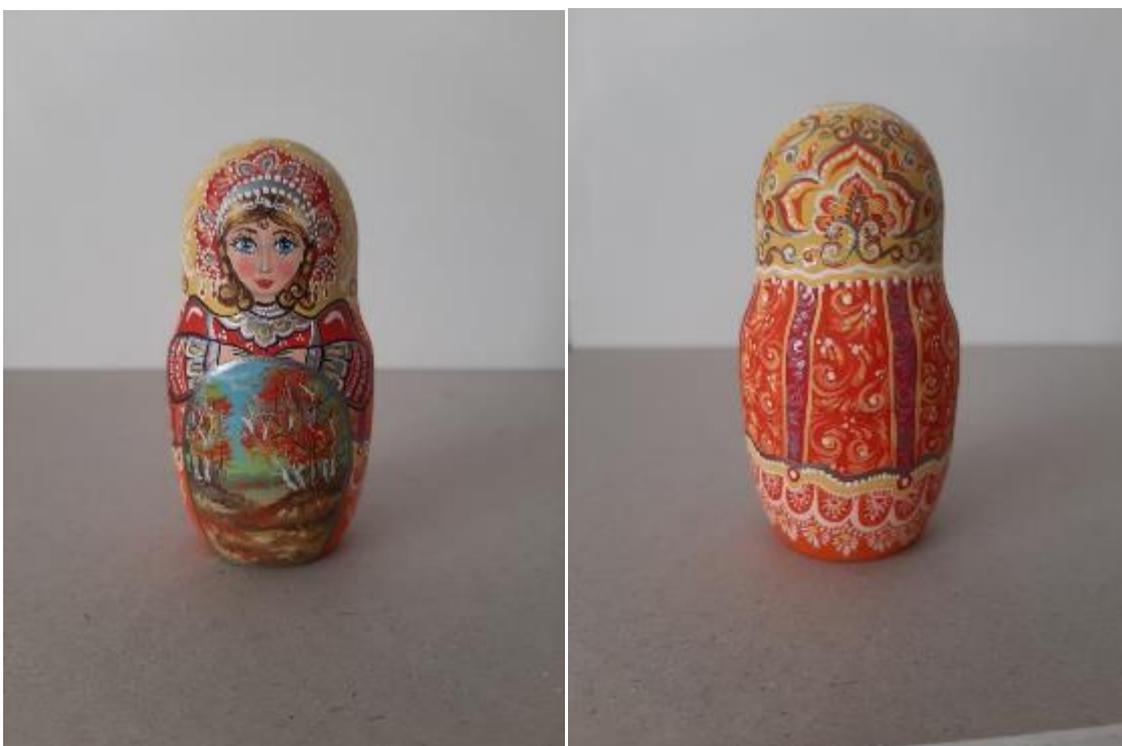

Рисунок Б.8 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

Продолжение Приложения Б

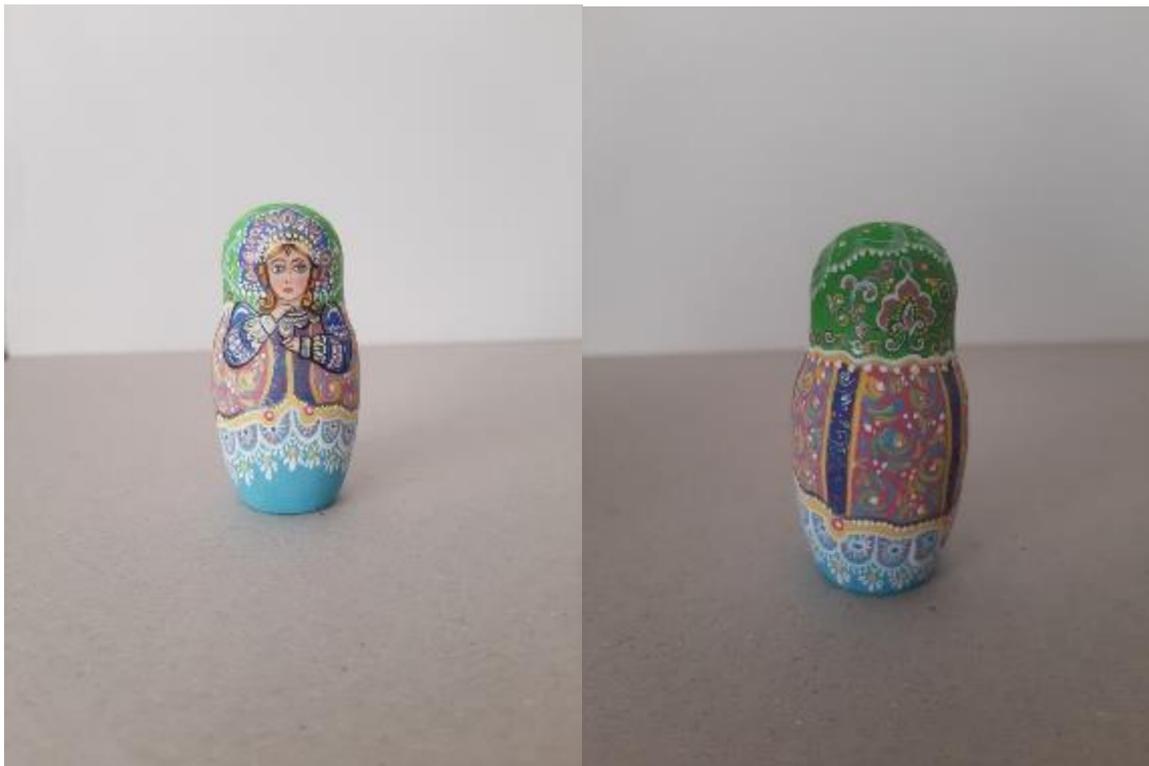

Рисунок Б.9 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

Рисунок Б.10 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.11 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»

Рисунок Б.12 – Готовая работа. Матрешка «Времена года»