

Н.А. Горяева О.В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека

**Учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений**

Под редакцией Б. М. НЕМЕНКОГО

*Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации*

6-е издание

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2007

УДК 373.367.1:743.749
ББК 85.12а72
Г71

Руководитель проекта — народный художник России,
член РАО Б. М. Неминский

Рецензенты: кандидаты педагогических наук,
С. Е. Никитин, Н. В. Полюсов, А. В. Васильев

- Г71 Горюнов Н. А.
Изобразительное искусство / декоративно-прикладное искусство и архитектура человека : учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений / Н. А. Горюнов, О. В. Островский; под ред. Б. М. Неминского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2007. — 176 с. : ил. — ISBN 978-5-09-017805-0.

Учебник создан по поручению деп. образования и науки «Надбюджетная комиссия» и правительством г. Москвы, является разработкой для реализации стандарта образования России стандарта РАО Б. М. Неминского.

Учебник-информационный материал для 3 класса содержит: 1) учебники, рабочей тетради «Твое искусство» и «Твое искусство» учебник (автор Н. А. Горюнов).

Учебник рассказывает о развитии народного декоративно-прикладного искусства, его композиционной форме, о роли декоративного искусства в жизни человека и общества.

По окончании 3-го класса учащиеся овладеют основами и основами искусства. В конце учебника — специальный методический раздел для учителя и родителей.

Первое издание вышло в 2006 году

УДК 373.367.1:743.749
ББК 85.12а72

ISBN 978-5-09-017805-0

© Издательство «Просвещение», 2007
© Издательство «Просвещение», 2007
© Издательство «Просвещение», 2007
© Издательство «Просвещение», 2007
Все права защищены

Дорогой друг!

Перед тобой новая книга об искусстве. Она откроет тебе удивительный мир декоративно-прикладного искусства. Это особый мир. Ты поймешь, почему он называется *декоративным* и почему *прикладным*. Каждый человек всю жизнь окружен произведениями этого искусства. Значит, стоит его знать и понимать.

Работая с этой книгой, ты узнаешь, зачем в обществе людей создавалось, выросло с древних времен такое искусство.

Ты узнаешь и то, почему язык декоративно-прикладного искусства условен, сильно отличается от языка, например, картин или иллюстраций. И вообще — что такое язык искусства?

Как и раньше, перед тобой предстанут искусство твоей Родины и искусства разных стран и народов.

И помни, человек познает не только умом, но и руками. И главное — сердцем! В искусстве много познания нет.

Желаем тебе радостей этого познания — радостей творчества!

Б. Неменский

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Дорогой друг!</i>	3
Декоративно-прикладное искусство и человек	6

Древние корни народного искусства

Древние образы в народном искусстве	10
Убранство русской избы	18
Внутренний мир русской избы	28
Конструкция и декор предметов народного быта	34
Русская народная вышивка	42
Народный праздничный костюм	48

Связь времен в народном искусстве

Древние образы в современных народных игрушках	60
Искусство Гжели	68
Городищевая роспись	74
Хохлома	78

Жостово. Роспись по металлу	84
Щепа. Роспись, тиснение и резьба по бересте	88

Декор — человек, общество, время

Зачем людям украшения	96
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	98
Одежда «говорит» о человеке	108
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы	124

Декоративное искусство в современном мире

Современное выставочное искусство	130
Ты сам мастер	154
<i>К учителям и родителям</i>	174

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Ты живешь в окружении самых разных предметов, встречаешься с ними и дома, и на улице.

Среди этого многообразия есть такие предметы, которых удостоил особого внимания художник: они искусно украшены, нарядны и по-своему неповторимы. Эти художественные предметы относятся к области декоративно-прикладного искусства. Слово «декор» и означает «украшать, придавать красивый вид».

Декоративно-прикладное искусство — самое древнее искусство: оно возникло еще в первобытные времена. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку и его жизни, и быту. Поэтому оно и прикладное.

Декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут люди, украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более приятельной и праздничной. Но самое главное, это искусство организует общение людей, строит их отношения.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. У каждого народа складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания. При создании предметов использовались разнообразные материалы: глина, камень, ткань, металл, позже стекло, разные способы художественной обработки материалов.

Декоративное искусство имеет свой совершенно особый образный язык. Освоение его дает возможность увидеть и понять особую красоту предмета, его декора, задуматься о смысле, который он выражает. Образному языку декоративно-прикладного искусства свойственны обобщенность и плоскост-

ность изображения, художественная условность, орнаментальность. Здесь по-иному используются художественные средства: форма, объем, линия, ритм, цвет, фактура.

Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, человек и т. д. — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности: они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный, обобщенный образ без мелких деталей и подробностей.

Изображение и цвет часто имеют символическое значение: например, красный цвет в русском народном искусстве — символ жизни, белый цвет — символ чистоты, конь — знак солнца и т. д.

Каждый раз, встречаясь с разными произведениями декоративно-прикладного искусства, ты будешь осознавать их образный язык, открывать для себя смысл, который несут декоративные элементы и благодаря которым вещь становится художественной.

В произведениях декоративного искусства ты постоянно будешь видеть приращение уже знакомой тебе конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности — вспомни Братьев-Мастеров! У декоративной вазы, например, форма (конструкция) может быть похожей на башню, цветок или что-то другое: ее могут украшать ручки в виде длинных растений, нарядная роспись. Декоративная ваза — это уже художественный образ, встреча с которым способна доставить человеку наслаждение.

Давай вместе открывать для себя красоту этого удивительного искусства. В добрый путь, пытливым и любознательным друг!

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство
хранит вековые традиции,
передаваемые из поколения
в поколение.

Ты познакомишься
с произведениями искусства,
рожденного в крестьянской среде,
с истоками его образного языка.

Ты узнаешь, что выражают
древние образы и символы.
Это поможет тебе понять и полюбить
народное искусство.

ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Ездовая птица, горделливый конек, женская фигурка, ди-
ковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал
эти образы, передаваемые из века в век? Что они значили?

Еще наши далекие предки украшали свои изделия простей-
шими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен
мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинствен-
ному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от
злых защититься, и делал он это при помощи своего искусства.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками:
прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная — воду, вертикальная линия превращалась в дождь;
огонь, солнце изображались крестом или кругом с крестом.
Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор.

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры
на нем расположились в три пояса и как бы рисуют картину мира.
Вверху горизонтальная волнистая линия символизирует небо с
запасами воды. Посередине движущееся солнце и косые линии —
дождевые струи. Внизу две параллельные линии — это земля.
Этим орнаментом наш древний предок как бы говорит: «Пусть пойд-
ет дождь».

Древний земледелец наделял природные явления действиями,
чувствами, присущими живым существам, облачая их в форму
птиц, животных, фантастических существ. Таким образом человек
выражал свои представления о мире в образах.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое
лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного
опыта, переходя из поколения в поколение.

Глиняный сосуд и рисунок к нему. ►

Шаша Бондаренко. Русская Сельдь. 19 в.

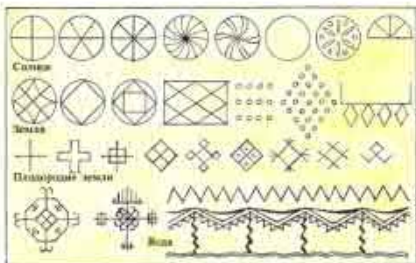
«Сильваеворот», Вышивка на переднике. Троицкий уездный. Начало 20 в.

Правка с росчерком. Русская Сельдь. 19 в.

Сундук с оловянной фольгой. Арзамасского уезда. 19 в.

Фрагмент подзора. Вышивка. Псковский уезд. 19 в.

Символы солнца, земли, плодородия и воды в народной резьбе и росписи по дереву, в вышивке.

Детские колоды в оформлении солнечно-земельно-достоительных мотивов. Колода гонимовед. Орловская губ., 17 в.

Сундук с символами солнца.
Вологодская губ., начало 20 в.

Сундук с символами дуба.
Горьковская губ., начало 20 в.

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля рождает, а небо», — говорит русская поговорка. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солнышками крутами — символами солнца!

Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, колец можно найти в разных видах народного творчества.

Русский крестьянин встарь жил землей. Землю, ее плодородие он связывал с образом матери. Женская фигура — это божество, выражавшее представления о земле, которая рождает, и о женщине — продолжательнице рода. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мить-сыра земля, Миколыш, что означает «мать хорошего урожая».

Женская фигура всегда связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками. По-

Н. * Е. Дружинины. Баба с птицами. Глина. 1947 г.

Богиня с предостережением птицами. Скульптурный валянец из полотно. Архангельская губ., 19 в.

Древо жизни. Вазонка на пелопондском.

Леонидова дб, IV в.

Древо жизни. Росток в кубе. IV в.

смотри, как условно она решена. Из тела богини нередко прорастают ветви, а вместо головы у нее изображение ромба — древнего знака солнца. Иногда ее фигура напоминает дерево.

Посмотри, как перекликается этот образ в вышивке с образом глиняной бабы, — тот же жест поднятых к небу рук. На подлах таких глиняных фигур изображались символы солнца, побегов зерен. Женская фигура с устремленными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека (см. с. 13).

В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — разветвленное растение, иногда с крупными цветами, плодами, птицами, сидящими на ветках. Это *древо жизни*. В народных представлениях оно было символом растительных сил земли, ветви живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое приплождение рода.

Конь — один из древнейших и любимых образов народного искусства. Конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Солнце принимало образ коня, а конь как бы приобретал животворящую силу солнца.

Приветные доски. Пента. Конь. IV в. ►

Конь-человек. Вазондоская дб, IV в.

Конь-человек. Леонидова, IV в. (Фигур)

Птица-сва. Фрагмент полотенца. Вышивки. Архангельская область, 1957 г. Прямик. Нижегородская область, 1929 г. Полотенце с птицей. Вышивки. Ярославская губ., 18 в.

В поэтических представлениях народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, оттирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Всадник предстает в образе Егория храброго.

Взгляни, какие разные птицы! До чего же хороши собой! Слово во все светом наполнили вокруг себя. Вот торжественно нарядная, важная птица-сва с пыльным хвостом, поднятым крылом на вышитом полотенце. Она напоминает волшебную жар-птицу, вся будто проросла весенними веточками. Настоящая птица света!

В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимний мрак, стужу и приносят на крыльях весну красную, тепло летушко. Люди особенно готовились к встрече весны — выпекали в форме птиц обрядовое печенье «жаворонки». С песнями-закличаниями обращались они к жаворонку, кулику, ласточке, прося принести весну на своем хвосте. Птицы символизировали свет, тепло.

Как видишь, все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином, для которого засеянная хлебом пааша была как продолжение его жизни, как благо, подаренное землей и небом.

Детская работа. Миссиейнс, 1999г.

Задание

Выполни рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи и резьбе по дереву. Роботай над образами древней жизни, матери-земли, птиц, коней, солнца, постарайся сохранить в рисунке обобщенную форму, исключая лишние подробности. Смело упрощай, фантазируй.

Создавая образ в вышивке или росписи, активно включай в работу шпатель. Используй много гуаши, восковых мелков и фломастеров, цветные мелки и флуоресцентеры. Создавая образ в резьбе, используйся скалечкой и углем. Эти материалы помогут передать теплоту дерева.

Вопросы

1. Как отразились в древних образах народного искусства поэтически представлении наших предков о земле, ее плодородии?

2. Постарайся найти аналогии с древними образами в росписи, резьбе, народной игрушке, вышивке. Что отличает их друг от друга? В чем особенность каждого из них?

УБРАНСТВО РУССКОЙ ИЗБЫ

Среди полей, в окружении лесов, на холмистых берегах рек — древнейших водных дорог, стоят потемневшие от времени величавые избы.

Глизины, кашалы и брусы
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманным мужицким версом
И каждый со своим лицом.

В. Федин

Северные избы смотрятся величавыми хоромами. Совсем другое дело — избы средней полосы России. В сравнении с северными они выглядят более приземистыми, низкорослыми, однако в них есть своя особенная красота и стиль.

Крестьянский дом называли родной, родимый, как называют дорогого человека. Дом-кров по своей значимости находился в одном ряду таких понятий, как жизнь, добро, родная земля.

Что значило построить дом? Возводя его, человек как бы отгораживался от большого пространства стенами, крышей, присваивал себе малую его часть. В устройстве жилища человек стремился приложить порядок, образ и осмыслить его, что значило отобразить, наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

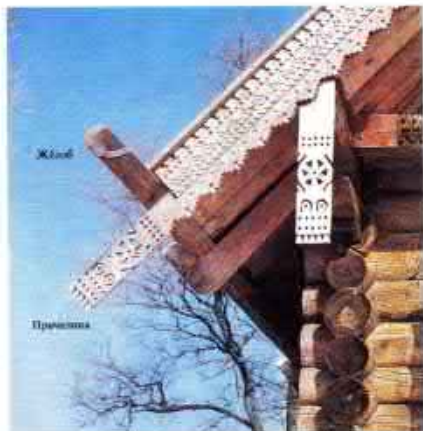
Крыша дома связывалась в народных представлениях с небом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землей, а полклет (подполье) — с подземным миром.

Крестьянский дом становился словно маленькой Вселенной, символизируя связь человека с космосом.

Давай познакомимся с декоративным убранством северной избы, приоткроем тайну, хранящуюся в образном строе избы.

Северная русская изба. Н. В. Рязань
Рязань приехала в подмосковную избы. Н. В.

Косиль причелина и полотно избы, жилой (издеша). 29 А.

Вздвиги на крышу дома. Ее венчает горделивый конь-бху-пеня. Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землей как птица, которая заботливо накрыла большими крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажется, что конь-птица охраняет домашний очаг.

Конь и поэтически представления народа был олицетворением силы, добра и красоты, он символизировал солнце, движущееся по небу.

Рассмотри узорочье доски-подотеша, украшавшей спереди фронтоны избы, а также доски-причелины, спускающейся по краю крыши. Резные круглые розетки и полурозетки — это символическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри, ромбы

Конь-солдатик
на крыше избы

Конек (солдатик)

Полотенце

Налетник

Фасад северной избы. Декоративные элементы убранства избы, № 8

и прямоугольники, а также ряд небольших отверстий были символами земли.

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели записать в образном строе фронтона дома. Конек и солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, левый конек причелины — утреннее восходящее, а правый — вечернее заходящее.

В богатом убранстве причелины можно увидеть зигзаги, различные выступы. Их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. Какой смысл они несут?

Наши предки-земледельцы знали цену пролившейся на землю с небес живой влаги. Они считали, что дождь берется из

каких-то небесах запасы воды, находящихся также солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды, т. е. «хлебн небесный».

Посмотри, как нарядно украшены избы Поволжья и других регионов средней полосы России.

Особенно нарядны фронтоны и наличники окон. Поверхность фронтона словно разрослась причудливыми травами, цветущими кустами. На лобовой доске, которая идет по верху бревенчатого сруба, стелются ветви растений, обитают фантастические существа: полулюди-полтурпы, волшебные птицы, добродушные львы.

Такую резьбу называли глухой, дощечной, а еще корабельной. Рубили и украшали избы Поволжья те самые плотники и резчики, которые в зимнее время занимались судостроением и корабельной резьбой. Векну разнеслась слава о незаурядном мастерстве поволжских резчиков!

Дом смотрел на мир окнами-очагами. Через передние окна в избу входили свет солнца, новости деревенской жизни. Окно связывало мир домашней жизни с внешним миром, и потому так торжественно-наряден был декор окон. Наличники с пышным наварением выглядели как драгоценная отара.

Фронтон крестьянской избы со световым орнаментом.
Фрагмент, Поволжье. Нижегородская губ., 19 в.

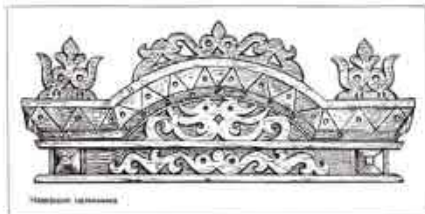

Славянин. Мастер
П. Самойлов. Дерево.
Московская губ., 19 в.

Holla.
Bardomuporosa syb, 79. 8.

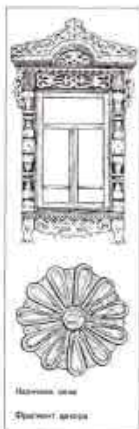
Обрати внимание на конструкцию наличников, на присущий растительный орнамент, на единство конструкции и декора.

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна горниц в Среднем Поволжье. Что напоминает трехчастная конструкция наличника? Какие уже знакомые образы можно увидеть в его декоре? Что они символизируют?

Рассмотри нижний ярус наличника. Он населен фантастическими существами: здесь и русалка-берегиня — символ водной стихии, устрашающие тривастые львы-собаки. Сказочно-дикий образ олицетворяет нижний, подземный мир, который представлялся человеку таинственным и загадочным. Какой смысл, по-твоему, могут выражать вытесненные декоративные колонки?

Лобовые доски крестьянской киб. Резьба и роспись по дереву. Нижегородские арт., 19 в.

Древние образы в убранстве избы: солнце, птица.

Образы птиц и зверей в деревянной резьбе наличников. Изгородь.

Внимательно рассмотри изображения животных и птиц, которыми украшалась верхняя часть наличников. Образы животных порой едва угадываются: настолько обобщенно, декоративно они решены. Иногда они словно перерастают в растительный узор.

Резные узорчатые доски наличников оберегали, их переносили со старых разрушившихся домов на новые, а создавая новые детали украшений, следовали традиционным образам и формам. Так сохранялись народные традиции.

Посмотри, как пластична волнообразная линия, очерчивающая изображения сказочных существ, завитком растопыленный на лобовой доске.

В узорном убранстве избы можно увидеть символические образы солнца, птиц, растений, животных, фантастических существ, которые олицетворяли небесную сферу, землю и водную стихию.

Все, чего касалась рука талантливого народного мастера, приобретало праздничную нарядность. Можно себе представить, как преображался крестьянский дом в солнечный день. Свет создавал волшебную игру светотени, оживлял поверхность тенями, превращая островки рукотворной красоты в настоящую драгоценность.

Дачная работа. Деревянный ящик

Задание

Представь, что ты строишь дом для своей семьи, и потому он должен быть украшен необычайно красиво. Прежде чем начать работу, еще раз внимательно рассмотрю план каби, ее декоративные элементы. Подумай, какие детали дома ты будешь украшать: крыльцо, колонnette, наличники, любую доску или целую фронтом. Если это наличник, задумай продумай его форму, подчеркни нарядный мир.

Силой вводи в свою композицию образы птиц, животных, но старайся не выводить обобщенные и пластичные выразительные. Исходи из мелких деталей и подробностей.

Работу можно выполнить сангемой и углем или восковыми мелками и акварелью. Эти материалы помогут передать красоту теплых тонов дерева.

Вопросы и задание

1. Зачем люди украшают свои жилища?
2. О чем может рассказать дизайн деревянной каби?
3. Поставь рассмотри крестьянскую кабю, отдельные детали ее оформления с точки зрения конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
4. Найди изображения крестьянских жилищ разных народов. Что между ними общего и в чем различия?

ВНУТРЕННИЙ МИР РУССКОЙ ИЗБЫ

Равняй поднимемся на красное резное крыльцо. Оно словно приглашает войти в дом. На нем хозяева дыма встречают дорогих гостей хлебом и солью, так выражая гостеприимство и пожелание благополучия. Пройдя через сени, попадаешь в мир домашней жизни.

В потемный светлос с створчатим окном
Светится лампада в сумраке динном;
Слабый огонек то сохом меркнет,
То прожарком светом стены обжигет.
Новая светелка чисто избирная:
В темноте блещет зашварен лампа;
Пол отструган гладко, ровен потолок;
Печка ружавая стала к утруток.
По стенам — уклады с дровишном лабиром.
Ушная скринька, крытая ахромом,
Красные поклажи с студом ружавишном
И кровить решая с ошопом цветным.

З. Мей

Воздух в избе особенный, привычный, наполненный ароматами сухих трав, слюной дым, выжаренного теста.

Все здесь, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтесанное стены, пристроенные к ним лавки, полки-половошники, протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, полки, обеденный стол, стоящий у окна, нехитрая домашняя утварь. Некрашеное дерево излучает мягкий приглушенно-золотистый цвет. Его природную красоту особенно остро чувствовал крестьянин.

Котельск на детской избушке. ►
Российский Север. 19 д.
Пельма. Архангельская губ., 19 д.
Внутренний вид избы

В одном из задних углов избы были расположена русская печь. Какую роль играла печь в жизни крестьянской семьи? Она была основой жизни, главным оберегом семьи, семейным очагом. Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. А сколько сказок было рассказано детям на печи! Недаром говорится: «Печь краса — в доме чудеса!»

Посмотри, как можно разлетелась в избе белая громада печи. Обрати внимание на ее форму, отдельные детали.

Перед устьем печи ладно устроен шесток — широкая толстая доска, на которой разместились горшки, чугуны.

Рядом с устьем печи стоит навьюжку железные ухваты, которыми ставят в печь и достают горшки, а также деревянный ушат с водой. А в самом низу темным пятном обозначился вход в подпечье, где хранились лепешки для выечки хлеба, конерга. Оно же, по представлению крестьянина, было жилищем домового — покровителя семьи.

Сбоку печь закрывали стенкой или приставляли ящик в виде шкафика с дверцами — голбец. Часто его расписывали яркими красками, изображали на нем птиц, зверей.

Пространство около печи служило женской полониной,

Русская печь

Красный угол
Деревянный, вымощенный досками

В переднем углу избы располагался красный угол. Его еще называли в народе большой, святой. Это было самое почетное место — духовный центр дома. В углу на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, украшенные тканым или вышитым полотенцем, пучки сухих трав, рядом стоял обеденный стол.

В этой части избы происходили важные события в жизни крестьянской семьи. Самых дорогих гостей усаживали в красном углу на красную лавку за стол, убранный нарядной скатертью — столешником.

Красный угол обращен был к юго-востоку. Он принимал первые лучи утреннего солнца и как бы олицетворял собой царя.

От двери до боковой стены избы была устроена широкая лавка с крышкой, забранная внизу досками, — так называемый «кошник». Вертикальная доска нередко вырезалась сверху в форме конской головы — отсюда, видимо, и название лавки. На ней мужчины обычно занимались хозяйственными работами.

Под потолком или позавошники, на которых расплачивалась крестьянская утварь, а иконы несли укрепляли деревянный настил — полоты. На полотвах спали, а во время посылылок или свадобы туда забирались детвора и с любопытством глазели на все происходящее в избе.

Растительный интерьер избы

Ткацкий стан — кросно
Светел для пучины

Значительное место в избе занимал деревянный ткацкий стан — кросно, на нем женщины токали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками — знаками солнца, а также скульптурными изображениями птиц.

Для новорожденного подвешивали к потолку избы изрядную люльку. Матку качивали, она ублачивала младенца под напевную песню крестьянки. Когда спускались сумерки, жгли лучину. Для этого служил козья свечка.

Все устройство домашней жизни было подчинено бытовым и трудовым потребностям семьи, но в то же время несло порядок и гармонию.

По полу тонули ридужные домотканые половики, или дорожки. Половики и впрямь своей формой напоминали дорожку, стелившуюся по земле.

Во многих северных деревнях, а также в Сибири, на Урале, на Алтае сохранились дома с растительным интерьером. Посмотри, какое длинное кушты расцвели в простенках между окон! А на потолке-небесах круги с венком из шестов и травинок смотрятся как солнце. Потолок в избе нередко расписывали небесной символикой: он был подобен небесному своду.

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости и смысла в себе она вобрала! Интерьер избы — это стиль же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ.

Детские работы. Цанца

Задание

Теперь, когда у тебя сложились представления о внутреннем убранстве русской избы, ты можешь это изобразить. Сначала наметь границы стен, пола, потолка, потолка. Обобщенно изобрази основные части интерьера — печь, стол, лавки и т. д. Мелкой, прозрачной краской изображай, как хочешь тебе передать атмосферу былого тепла, развернутого на тебе или уходящего в глубину.

Печь можно нарисовать свободно. Отоп, печь, лавки, стол можно будет нарисовать после того, как будет готово изображение. Можно сделать общий подмалёвок, который станет основой для колоритной работы.

К этой работе ты вернешься после того, как познакомишься с предметами крестьянского быта. Она поможет тебе представить интерьер избы. Композиционно такая работа должна изображением людей в народной одежде.

Вопросы и задания

1. В чем проявилась мудрость устройства жилой среды русской избы?
2. Найди и рассмотри интерьер крестьянского дома у других народов.

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕКОР ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО БЫТА

Далей поближе познакомимся с произведениями народного искусства, которые жили вместе с человеком, помогали в быту, труде, были участниками праздников.

Красочное цветное роспись, мерцающие резные узоры, яркие островки шашков не только доставляли радость глазу, но и были знаком добродетели, пожеланием блага.

Так, например, на детской ладке принято было изображать сценки из жизни человека, цветы как пожелание вырасти сильным, добрым, счастливым. Солнечные знаки служили оберегами — в такой колыбели дитя «не сплзлит». На прялке, украшенной росписью или резьбой, будет спориться работа, а нарядной расписной посуде напитки и еда окажутся вкуснее.

А вот ковш-скопёр. В нем подавали квас, пиво, медовуху.

На Севере ковшам часто придавали облик плывущей птицы — утки, или ладьи. Как удобна и совершенна его пластическая форма! Приземистая чаша плавно перетекает в изогнутую голову с длинным клювом и чуть-чуть изогнутый хвост. Сама форма сосуда несла образное звучание, становилась украшением.

Обрати внимание на единство нарядной росписи и формы.

Ковши с ковшими головами резались в Тверской губернии и назывались ковшоухами. Рассмотрим форму. Чем она отличается от ковши-скопёра? Какие образы соединил в себе ковш-ковшук?

Образный строй ковши (его форма и декор) словно воскрешает легенду о солнце, совершающем дневной путь в колеснице, запряженной конями, и возвращающемся на восток в золотой дворец и ладье, которую гонят сказочные птицы. Ты можешь увидеть в облике сосуда образы ладьи, солнца, коней, птицы.

Деревянный резной ковш. 18—19 вв. ►

Ковш для пива «ковшук». Тверская губ. 19 в.

Ковш-скопёр. Русский Север. 19 в.

В. Стожаров. Труд, искусство и творческий труд. Формы: 1897 г.

В народных представлениях ковш-конюх олицетворял собой хозяина дома. А ковш-утюга связывался с образом гостеприимной и домовитой хозяйки.

Резным ковшам мастера могли придавать самую разнообразную форму. Вот ковш-черпак — название его говорит само за себя. Что в нем особенно привлекало твое внимание? Внимательно рассмотри его форму, декор, который сохранил в резьбе древние элементы. Не напоминает ли тебе застывшая фигурка коня на ручке конюх-олухи?

Огромная круглая чаша с носиком для разлива напитков — ендый также предназначалась для праздничных столов. И потому ее украшали с особым старанием: наряжали в праздничные расписные «одежды».

Самое почетное место на столе занимали хлеб да соль. Разне мила обойтись без них встреча дорогих гостей, невесты с женихом? «Без соли, без хлеба — пустая беседа», — говорили в народе.

Игрушечные креслица, утюжки не что иное, как солонища. По тончайшей резьбе, которой украшены все поверхности солонищи-стульчика, можно судить об отношении русского крестьянина к соли, которая стояла в старину очень дорого.

Как празднично украшена хлебница! Красный цвет в сочетании с зеленым и золотисто-желтым торжествует на белой поверхности. В растительный узор деревенский художник вписал крупное изображение рыбы, а также людей и домашних животных. Нарядная хлебница служила подарком для дочери, и смысл рисунка заключался в пожелании счастья, достатка и благополучия.

В избу было немало и других предметов, которыми пользовалась крестьянская семья. Это бураки, лукошки, коробы, набирухи для сбора игол, сделанные из бересты и луба.

Ковш-черпак
Ендый

Хлебница с росписью. Русский Север. 19 в.

Рубль. Рельеф по дереву. Губалово. 19 в.
Вайка. Рельеф по дереву. Губалово. 19 в. ►

Посмотри, как выглядят вайки, которыми женщины выколачивали при стирке белье на реке. Широкая, чуть изогнутая поверхность вайки с удобной ручкой хорошо приспособлена к ударам по мокрому белью. А если посмотреть на вайки спереди, не напоминают ли они тебе своей формой жерские фигурки? Резной декор смотрится как нарядные одежды.

Каково назначение этого предмета, определить сегодня непросто. Название его — рубль. С помощью этого предмета крестьянки раздвигали дышащее увлажненное холсты.

Посмотри, с какой изобретательностью и смелой формой рубль, как декоративно решена форма, удобная для работы. Богатое резное узорочье с символами солнца как бы

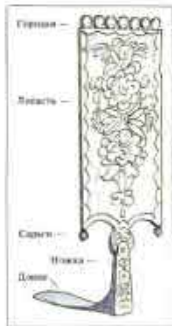

Солнцеворот. Губалово. 19 в.
Солнцеворот резной в форме ступеней. Дерево. 19 в.
Вайка. Мастер С. Пригодин. Рельеф по дереву. Русский Север. 20 в.

Резные прилуки. Доломитовая дробь, 19 в.
Противоэпидемическая. Резьба по дереву, 19 в.

Основные элементы прилуки

рисует космическую картину: солнце только начинает подниматься над землей. Об этом говорит и конек, и резная полурозетка и виде веера, расположенные на границе земли и неба.

А эти старинные предметы, наверное, не раз встречались тебе. Русские прилуки — неизменные спутники крестьянских женщин. Нарядную прилку мастерил добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. И потому ее старались украсить и сделать особенно нарядной.

Прилку-подарок хранили всю жизнь и передавали как великую ценность следующему поколению.

Прилуки были сплошные, из корневища или ствола дерева, и составные, у которых столбик-стойчок вставлялся в донце.

Посмотри, как разнообразны русские прилуки: их различают размеры, формы лопасти, ножки, декоративные украшения. На Белом море вырезали прилуки с тонкой ножкой, напоминающие своей крупной формой весло; в Поволжье были распространены стройные многорукие прилуки-«бабенки». В каждой области прилуки отличались своими особенностями.

Прялка с Сиваном. Мастер А. Мишарина. Роспись по дереву.

Русский Север. IV в.

За прялкой

Прялка «с ожерельем». Вологодская губ., IV в. ►

Прялки украшались цветистой росписью или мелким ретным узором, а иногда ретью и росписью одновременно.

Вся поверхность этой пряхтельской прялки словно задета солнечным сиянием. На ней прищипливо изогнутые стебельки, трисестинки, ягоды, цветы. В среди этой красоты в круге — солнце, огибаемое лунками-треугольниками, царственная птица Сирин с распростертыми крыльями и женской головкой в короне. Верили, что птица эта обитает в райских садах и своим сладкоголосым пением может усыпить любого, что она приносит счастье. Жених дарил невесте прялку с ее изображением как бы с пожеланием сладостной жизни. В нижней части лопасти изображена жизненная сцена — катание парня с тальянкой. В росписи удивительным образом соединились сказочность и реальность... Рассмотрим, как строится композиция росписи, как сжимающейся она с конструкцией прялки, как согласуются цвета.

Как хороша собой прялка «с ожерельем», изукрашенная ретью-

Пижма. Шаманка «Катанна».

Русский Север, № 8.

Новая яркая. Разные и различные краски.

бой и росписью! Какой смысл может выражать крупная золотая розетка в хороводе лучистых серебристых фигур? Нарядная поверхность прилки, мерцающая множеством граней, напоминает о женской праздничной одежде, украшенной витыми бус.

Сколько солнечных розеток и резном декоре прилок Русского Севера! Приха старалась прикрепить кудель к той части лопасти, где находилось большое солнце.

Заметь: мотив солнца пронизывает не только орнамент, но и саму конструкцию прилок. В верхней части это разные выступы-«города», обозначающие путь солнца по небосводу, а в нижней части боковые выступы-«серпы» — символы восходящего и заходящего солнца; на ножке прилки изображение ночного, подземного солнца. Помнишь легенду о дневном и ночном пути солнца?

На поверхности лопасти прилки можно увидеть изображение ромбиков или квадратов. Это символы земли, которая иногда представлена сценками из жизни людей.

Древние образы продолжают жить в творениях крестьянских мастеров, повествуя о круговороте солнца, о смене дня и ночи, о человеческой жизни, о вечном порядке и гармонии космоса.

Детская работа. Спичечный щипок, лапти

Задача

Выполняю работу декоративного украшения любого предмета крестьянского быта. Вначале продумай его форму. Она должна быть выразительной.

Создавая, например, форму ложки, четверть листа можно сложить гофрированным и вырезать листочек с иглообразными, колючими. Ложка будет интереснее, если ножку вырезать шпатель и периллы в листья.

Когда форма будет найдена, продумай композицию рисунка. Включи в нее наиболее понравившиеся тебе традиционные образы и мотивы. Центральное изображение (старайся выделить размерами, цветом) ему черты условности и обобщенности. Смело используй в композиции геометрические и растительные элементы, выстраивая их в определенном порядке. Для выполнения рисунка будет достаточно трех-четырёх цветов.

Можно передать впечатление резкой поверхности, используя узорчатый выжженный материал, а тонировать его — акварелью, гуашью под цвет дерева.

Вопросы

1. Как ты думаешь, что роднит различные произведения крестьянского искусства?
2. Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве? Можно ли сказать, что он служит только украшением?
3. Какие черты свойственны крестьянскому искусству?

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА

Много веков ставилась наша земля искусством мастериц-рукодельниц. Вся женская половина русской деревни прядла, ткала, вышивала, дарила дивное узорочье всем на радость. Праздничные одежды, скатерти-столешники, края покрывал — подзоры, концы полотенца — все было украшено ткацким или вышитым орнаментом.

Начиная с 3—9 лет в рукоделие приобщались девочки, которые под присмотром матери постигали секреты женского ремесла, готовили приданое.

Полотенце играло в народной жизни важную роль, оно сопровождало человека от рождения до глубокой старости, как бы отмечая главные моменты его жизни. Украшенная вещь становилась участницей общения людей.

Как народно узорочье севернорусских вышитых полотенцев!

Ряды орнамента выглядят как нарядная рама, в которую помещена самая драгоценная часть вышивки.

Сюжет вышивки связан с темой «Встреча весны». Об этом говорят изображения птиц, воды (в виде пластины), растительных элементов, а также солнечные символы.

Посмотри, как решены фигуры женщины и всадниц на конях — у них угловатые тела, огромные кисти рук, странной формы головы. Ведь это не просто изображение, а знаки орнамента. Обрати внимание на то, как украшены поверхности этих фигур шахматным рисунком, широкими и узкими цветными полосами, а также на удивительную согласованность цвета.

Вспомни, какие дивные сказочные птицы живут в узорях крестьянской вышивки — здесь и птица-пава с пыльным хвостом, и могучий орел, и птица Сирин. На свадебных полотенцах часто

Встреча весны. Вышивка. Русский Север, 19 в. ►

Полотенце с вышивкой и кружевом

«Солнечная колесница». Фрагмент полотенца. Русский Север, 19 в.

Павлин и березки, вышитые на красном шелковом фоне. 19 в.

можно увидеть двух птиц-пав, изображенных по сторонам куста-древа. Таких птиц вышивали в знак любви, пожелания добра и счастья молодым. Главный мотив вышивки довольно прост: парящие птицы с растительными элементами и маленькими птичками. Они как бы усиливают содержание образа, подчеркивают его особый смысл.

Птицы на вышивках очень декоративны, они не похожи на своих природных собратьев.

А известно ли тебе, когда крестьянские женщины начинали вышивать узоры с птицами на рубахах, полотенцах? С приходом

Полотенца. Русский Север, 19 в.

Фрагмент подзора с древом жизни и птицей. Русский Север, 19 в.

весны, с наступлением долгих светлых дней, когда оставалось еще время до начала полевых работ. И вышивала крестьянка свои узоры под благотворными лучами внешнего солнца. Вслушайся в слово «узор»: оно звучит примерно так же, как зарница, зарево, зари. Не потому ли на серебристо-белом позолоте рдеет как зари вышитый орнамент?

Белый цвет связывался в народных представлениях со светом, чистотой, с понятием о благе. Видимо, не случайно фон на тканях называли мастерицы Русского Севера «земля». Белый цвет в вышивке олицетворял женское начало.

Красный был цветом солнца, огня, жизни, красоты и блицетворил мужское начало. Красные узоры крестьянской вышивки воспринимаются как земля, получившая энергию солнца и способная дать жизнь всему живому.

Обрати внимание, как линия-шов очерчивает жесткой ломаной линией выразительный контур орла, как швы-узоры дерзко дробят поверхность изряды орнаментов, превращая ее в нарядное узоровое. Красный цвет, игнорируя другие цвета-нити, сохранил право быть главным в вышивке.

«Солнцеворот». Фрагмент вышивки на полотенце. Тульская губ., 20 в.

Орен. Фрагмент вышивки.
 Русский Север. 19 в.
 Барсы. Немецкие женский рубашки.
 Русский Север. 19 в.
 Древнее южное. Фрагмент полотна.
 Днепропетровское уезд. 19 в.

Посмотри, как разрослось в узорах вышивки древо жизни и как по-разному решается этот образ!

Встречаются в народной вышивке и образы фантастических существ — барсов, львов, единорогов.

С каким тонким вкусом и щедрой фантазией выполнена эта многоцветная вышивка с изображением барсов, украшенная узором швом! От этой красоты просто невозможно отвести глаза! Сам барс выглядит совершенно не злобным, а скорее сказочным, добродушным существом.

Вышивкой занимались повсюду, но в каждой губернии России она звучала по-своему, сохраняя черты местного своеобразия.

Традиция вышивания сохраняется и сегодня. Наряду с древними образами вышивка обогащается темами, связанными с современной жизнью деревни.

Детали работы. Гривна. Вязаные изделия

Задачи

Выполнить эскиз вышитого изделия по мотивам народной вышивки. Для двух образцов вышивки на выразительный тематический, а также на композиционный по-разному расшить один и тот же образцовый мотив.

Постараться разнообразить цветом вышитые главные мотивы (деревья, животные, птицы), дополнив их орнаментальными рядами, которые вышиты на ритмически повторяющихся знаках-символах: знаках плодородия, плетения, растительных элементов. Работу можно выполнить вышивкой шелками и акварелью, а также фломастером, тонкой кисточкой. Из толстой бумаги вырезать народные вышивки и украсить ими свое полотняное.

Вопросы

1. В чем секрет красоты народной вышивки? Почему на протяжении многих веков женщины украшали вышивкой покрывала, одеяла?
2. Постарайтесь раскрыть особенность художественного языка вышивки на конкретном примере. Какую роль играют линия-ося, цвет-удар в декоративной вышивке?

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ

Знаешь ли ты, какой костюм могла носить твоя прапрапра-бабушка? Как выглядели будничные и праздничные народные костюмы, как и зачем украшали их?

Вспомни на эти костюмы, их дивное многоцветие. Будто кто-то собрал краски с цветущих лугов, с синих рек, с огненных закатов и поместил их на одежду. Все в костюме напоминает о красоте родной земли, рождает ощущение праздника в душе!

В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои характерные особенности в одежде, и люди строго придерживались местных традиций.

Из каких элементов состоит народный костюм, какую тайну хранит его нарядное узоровье? Образы, которые встречались на полотнищах, ты можешь увидеть и вышивке народного костюма.

Основой женского народного костюма была рубаха. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или хлопчатного полотна. Надевала женщина нарядно украшенную рубаху в особо торжественных случаях, например на свадьбу.

На Русском Севере еще в прошлом веке праздничной и свадебной одеждой считались рубахи-долгирукавки, рукава которых доходили до двух метров и имели прорезы — «кокошки» для рук. Длинным рукавам приписывалась в старину колдовская сила. Вспомни Василису Прекрасную, у которой после каждого замаха рук появлялись озеро, лебедь.

Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но должна была оберегать, защищать женщину. Особенно тщательно украшались ворот, ошейник, грудь, подол женской рубахи и рубахи-«свинкосицы» (в которой косили). Она

Н. Выдубчик. Восточное двукрылье в праздничном наряде. 1925 г. ►

Вышитая женская рубаха. Русский Север. 19 в.

Женский праздничный сарафан. Московская губ. 19 в.

Делюшка в праздничном тверском костюме. Новгород. 19 в.

Праздничная одежда. Рубаша, сарафан, епанечка.
Центр России. 19 в.

Поиск. Костюм. Рубашка, сарафан, епанечка. 19 в. — начало 20 в.

надевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаша, тем счастливее будет ее владелица, и это непременно скажется на ее потомстве. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передает земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама получает аманет жизненные силы.

В северных и центральных губерниях поверх рубахи девушки и женщины носили сарафаны. Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали спереди узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом, канителью и узорами пуговицами. Попроще сарафаны украшали по подолу лентами разных цветов. На сарафан надевали короткую епанечку, а в холода — душегрею.

Вот праздничный девичий наряд: белая с вышитыми рукавами рубаша, шелковый сарафан с узорной полосой и короткая епанечка из парчовой ткани.

В будни голову украшали лента-пояска, а в праздники — коруна, на конце длинной косы косник из бисера. Косным дополняли бусы, серьги, кольца. В таком костюме девушка была очень нарядна: девушка-павушка, белая лебедушка. Вспомните образ Царевны-Лебеди.

На юге России вместо сарафана носили понёву, домотканую клетчатую юбку из шерсти, в которую оборачива-

Передник. Изображение жидов, спящих в рас-
тительном орнаменте. Копейский дуб, 19 в.
Праздничное одрецо. Рубака, юбка, передник,
шапироны. Тамбовский дуб, 19 в.

лись, укрепляя по талии поясом. Поне-
ву тоже обшивали лентами и тесьмой.
К поневе полагался передник (запон,
занавеска). Передник иногда был
сплошь украшен узорными полосами и
нес символику, связанную с землей
(ромбы, волнистые линии — знаки во-
ды, образы матери-земли, птиц, древа
жизни). Он оберегал живот (что озна-
чает «жизнь») женщина, вынашиваю-
щей дитя.

По праздникам поверх поневы или
запона надевали богатую одежду — на-
вершник из нарядной ткани, украшен-
ный вышивкой. Он делал женщину ве-
личавой, статной.

Вкладывая в изготовление празд-
ничного костюма всю свою душу, тон-
кое чувствование красоты приро-
ды, щедрость таланта, женщина-
мастерница творила истинное про-
изведение искусства.

Она шила, красила ленца,
Все ей плиту и по баркату,
По узорной красной дентовке,
Она шила, красила денца,
Все пришлое венчалое.

Нарядная пене

Нарядно украшенные костю-
мы и головные уборы носили
только по праздникам, хранили
долго и передавали по наслед-
ству как самое ценное.

Корзина. Деревянный
серебряный головной
узор.
Волгодонская губ.,
19 в.

Деревянный головной

Свадебная шнурка крестьянки.
Вологодская обл., 19 в.
Неглубокие украшения ювелирные

Свадебный костюм — самый нарядный и торжественный. Крестьянская свадьба — особый праздник, насыщенный множеством обрядов. Требовался особый костюм, непременно богато украшенный, несущий в себе волшебную магию красоты.

Посмотри, как красиво дополняют свадебный костюм ожерелье, ряды бус и другие украшения. А как великолепен головной убор: он — самая дорогая часть костюма!

Ожерелье
деревянного
головного
убора

Сережки

Длинный головной убор «свистушка».
Нижнегородская губ., 18 в.

Головной убор играл огромную роль в женском костюме. По нему можно было определить возраст его владелицы, ее семейное положение: девушка на выданье, молодая женщина, женщины в возрасте, старушка.

Девочки повязки, вешцы, коруны скреплялись сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми. — Девушки

Менший головной убор «шкатулка».
Нижнегородская губ., 18 в.

имели право «свестить» волосом, т. е. ходить простоволосыми. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось. Женщины прятли волосы под кокошник, который в разных местах называли по-разному: кича роса-тия, риска или хвобушок. Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитями или украшали свисающими нитями бисера, пушканы. Поверх кокошника набрасывали фату из тонкой узорной ткани. В некоторых местах носили сорочку, по-войник.

Рассмотри форму и декор женских ситовых уборов. Они нередко украшены изображениями солнца, звезд, древа, птиц, да и сами назывались некоторых головных уборов «птичий»; кокошник от слова «ко-

Мужской головной убор «свистушка».
Нижнегородская губ., 18 в.

Неизвестный художник. Женщина в традиционном якутском головном уборе. Пудинский дуб. Якутия 19 в.

кошье — петух, кивка или кичка (утка), сокола. Образный строй головных уборов близ связан с народными представлениями с небом. Символизируют нити жемчуга, бусы, ожерелья, воспринимаясь как дождевые струи, капли росы, падающие на землю — митку.

Якутский головной убор женщины с мехом. Пудинский дуб. Якутия 19 в.

Якутский головной убор женщины с мехом. Пудинский дуб. Якутия 19 в.

Якутский головной убор. Якутия 19 в.

Одинак в форме фронтона избы и верхней части женского костюма.
Костюм русского крестьянина

Посмотри, какое удивительное сходство просматривается между пластической формой фронтона русской избы и верхней частью женского костюма! Они образно связаны с небом, светом. Подол же женской рубахи, понюва, а также верхняя часть рубахи выражали своими ткаными и вышитыми узорами идею земли. На них, кстати, те же узоры, что и на полотенце.

Крестьянка, одетая в праздничный костюм, как бы являла собой образ мира.

Основой мужского костюма была рубаха. Она доходила до колен и имела у ворота разрез по середине или сбоку (косоворотка). Рубаху носили навыпуск и обязательно подпоясывали. Шили ее из белой, красной или синей ткани, украшали вышивкой.

Обязательной частью одежды русских крестьян были широкие длинные штаны — порты, которые зашивались на шнурке вокруг талии. Состоятельные люди носили порты из шелка и сукна, а простой люд — холщовые. Порты заправлялись в сапоги, или их обертывали опущенными (узкими длинными куски ткани) и поверх надевали лапти. Поверх рубахи обычно надевали жилет, служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову — шапку из сукна либо войлока.

Детская забава. Семейная игра: игра, игра, игра...

Задания

1. Выполни эскиз народного праздничного костюма, сохранив или изменив регион России. Работу можно сделать в нескольких вариантах.

2. Сделай макет-игрушку со съёмными деталями костюма. Сначала вырежи из картона куски и детали одежды из бумаги, соответствующие цвету. На вырезанные детали одежды подклей места, которые будут украшены: ворот, плечи, подол, рукава и т. д.

Рубашку, например, можно изготовить из разных видов бумаги: перфорацию (из неё вырезать, например, из белой скотч или тонкий, на который можно приклеить полоски для орнамента).

Работу цветом можно с помощью общего цветового решения, ритмично распределить цветовые пятна по всей поверхности одежды. Затем перейти к работе над орнаментом.

Вопросы

1. Чем отличается народный праздничный костюм от современного?
2. В чём секрет красоты русского народного костюма?
3. Какую роль играют узоры в убранстве крестьянского костюма?
4. Как раскрываются мироощущения наших предков в обиход женского праздничного костюма?

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Народные художественные промыслы
сохранились в разных уголках России.

Ты познакомишься
с народной глиняной игрушкой,
искусством Гжели, Городца,
Хохломы, Жостова.

Ты узнаешь, как создают мастера
свои произведения,
познакомишься с приемами росписи.

Ты и сам научишься создавать
нарядные узоры и росписи
по мотивам разных промыслов.

ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ ИГРУШКАХ

Есть одна удивительная профессия, которой люди посвящают всю свою жизнь, — это игрушечных дел мастера, или просто игрушечники.

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не забавы ради — они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Яркий цвет и привлекательный сюжет играли магическую роль.

Приглядись к современным народным игрушкам — и ты заметишь, что в них живут те же образы. Это Конь, Птица, Баба. Какой смысл выражают эти образы, ты уже знаешь. В них живут память народа, его древние традиции.

Рассмотри игрушки разных промыслов и постарайся найти то, что отличает их друг от друга.

Обрати внимание, что все глиняные игрушки имеют обобщенную форму, очень пластичны, а расписаны традиционным орнаментом. Древние знаки орнамента, которыми покрывали игрушки, можно встретить и в вышивке, и в расписе, и в других произведениях народного искусства.

◀ Е. Кошечкина. Баба с черной Дюдой, 1959 г. гл.

Другие игрушки из глины ▶
У. Бабакина. Девушкой зови. Кисловодск, 1959 г. гл.
М. Самошёнкова. Баба с оленями.
Кисловодск, 1957 г.
М. Самошёнкова. Птица. Кисловодск, 1957 г. гл.

С филимоновской игрушкой ты, наверное, встречался уже не раз. Деревня Филимоново в Тульской области — знаменитый центр производства этих игрушек. Никто уже не помнит, когда здесь впервые стали делать замечательные игрушки. Но и сегодня этот промысел живет, а с ним продолжает жить прекрасное искусство народных умельцев.

Со старинной крестьянской традицией связан филимоновский промысел. Жива эти традиции и в игрушках современных мастеров — посмотришь в образы игрушек, их орнамент, пластику.

У филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие омертвевшие формы, они выглядят стройными, изящными. Эти игрушки вылеплены из нежной, податливой белой, с синеватым оттенком глины.

Филимоновские игрушки почти всегда со свистом.

Высокие стройные крестьянки часто что-то держат в руках: ребенка или курицу со свистком. Мужские фигурки под стать им: статные, длинноногие, чуть смещенные.

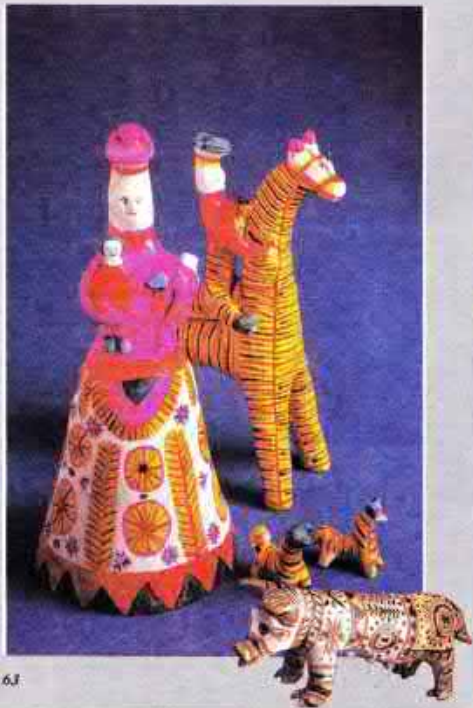
Разнообразны и животные-свистульки: коники, коровки, бараны, олени-растопырки, птицы-курицы, петухи и какие-то совершенно невиданные, фантастические существа. Обрати внимание, какая у них шея, голова, туловище, ноги.

Любимые цвета филимоновских игрушек — матово-красный, желтый и изумрудно-зеленый. Расписывают игрушки, как и раньше, куринным перышком.

Птица, Филимоновская игрушка.
1904 г. 22

А. Карпова. Дени и владимир. ►
Филимоновская игрушка. МЛР 10.
Б. Ефимовича. Санкт-Петербург, 1960 г.

Каргопольские игрушки
Роспись «русские матрешки»
Полкан, Каргопольский и грибок

Это каргопольская глиняная игрушка. Ее родина — Русский Север, Каргопольский район Архангельской области.

Посмотри, как по-детски plainly решены приземистые фигурки людей и животных. Они кажутся неуклюжими и тяжеловатыми. Крепкие деревянные бабы и мужики рождают добрую усмешку: большаголовые, с короткими руками и ногами, с чуть сплюснутым лицом, переходящим у мужиков в бороду-лопату. Глиняные бабы с младенцами, птицами, поросятами похожи на древний образ богини-матери и северной народно-вышивке.

Конь-Полкан, или Пиликан, был одним из любимых образов известной игрушечницы Ульяны Бибиковой.

Деревянная мастерица создавала свой мир единичной сказкой, где живут добрый, крепкий люд и такие же добродушные звери и птицы. Эти образы навеяны не только сказкой, но и самой жизнью.

Заметь, как красивы и необычны по цвету каргопольские игрушки. Расписанные в ярких или приглушенных тонах, они отличаются простыми и ясными узорами. На поверхности фигурок наведены древние символы солнца — большие огненно-красные круги, кресты, кольца, а также мотивы зерен, хлебных колосов и цветочек растений.

Катанов.
Дымковская игрушка

Среди русских глиняных игрушек самые знаменитые, пожалуй, дымковские. Родились они в Дымковской слободе, которая находилась неподалеку от города Вятки (ныне Киров).

Вятка славилась в старину своими базарами, праздниками — ярмарками, которые назывались «свястославской» или «свистуньей». Развлечением праздника были глиняные игрушки-свистульки, кото-

рые крестьяне лепили из местной красной глины и обжигали в печах. После праздника разноцветными фигурками украшали окна домов, помещая их между рамами. Прохожие смотрели на них, и в памяти оживал яркий, шумный праздник.

Дымковские игрушки — настоящие чудеса. Здесь можно увидеть и разнаряженных щеголей, и нянек-«кормиленок» с детьми на руках, и лихих всадников, и важных индюков, и другие образы.

Рассмотри внимательно форму игрушек. Она монолитна, а силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. Как много здесь лепных деталей: изящных оборок, воланов, косичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными.

Игрушку составляют из отдельных частей, соединяя их в определенной последовательности, как это показано на рисунке.

Так лепят дымковскую игрушку

Роспись, характерная для народных игрушек

А теперь внимательно рассмотрим декор игрушек.

Необычайно ярка филимоновская игрушка-самостулька и своих пестрых декоративных «одеждах» — узорах, нанесенных прямо на поверхность обожженной глины. Сплошную окраску дополняют чередующиеся радужные полосы.

Какие элементы росписи, кроме радужных полос, можно увидеть в их декоре? Попробайся дать им образные названия.

Перед тем как украсить дыковскую игрушку, мастерам белили фигурки мелом, разведенным на молоке.

Обрати внимание на основные элементы геометрического орнамента дыковской игрушки (круги, овалы, кресты, полоски, точки), на то, как они выстраиваются в узор, на яркость красок. В росписи используют желтый и синий, малиново-красный и зеленый, белый в фоне и черный цвета.

Яркие цвета дополняют темными, приглушенными: голубым, розовым, оранжевым, коричневым. Эти цвета и составляют палитру игрушек.

Посмотри, как выразительна роспись каргопольской игрушки, которая сохраняет прочную связь с древними мотивами.

Каждая мастерица, пользуясь традиционным для данного промысла набором декоративных элементов и цветов, всегда привносит элемент творчества в это яркое, веселое искусство.

Детские работы. Глаза, носик

Задача

1. Попробуй создать из глины или пластилина свой образ игрушки. Можешь сделать ее похожей на куклу-матрешку, снежинку-снежок или дымовую шапку. Вспомни, в чем своеобразие формы каждой из них.

Постарайся форму игрушки сделать выразительной по пластике, с гладкой поверхностью, подготавливая для украшения.

Если несколько фигурок объединить одним действием, то может получиться композиция-сказка.

2. Пластилин игрушки не вытисни одного из промыслов. Сначала раскрась по поверхности игрушки цветом лаки, стараясь, где это возможно, белую основу. Белый в сочетании с другими цветами придаст игрушке праздничную нарядность. Все мелкие детали раскрась вытиснен после того, как основные цветовые пятна уже будут найдены. Украшая игрушки декоративными элементами, ритмически выстраивай их, выстраивай, но старайся делать рисунок в продольном направлении.

Вопросы

1. Как проявляется в игрушках конструктивная, изобразительная и декоративная деятельность?

2. Что отличает глиняные игрушки, керамические и деревянные художественные промыслы, и что между ними общего?

ИСКУССТВО ГЖЕЛИ

Ты, наверное, уже видел необыкновенную на вид посуду, в которой завораживает красота сочетания белого и синего цветов.

Это знаменитая гжельская керамика, или просто гжель.

Где мог увидеть мастер эту особую эстетично-изысканную красоту сочетания белого и синего? Секреты красоты таются в самой природе, которая всегда остается для художника великим и мудрым учителем.

Недалеки от Москвы находится известный центр гжельской художественной керамики. Он собрал вокруг себя три десятка близлежащих деревень (Турыгино, Гжель, Речины и др.).

Издавна здесь занимались изготовлением глиняной посуды — край богат залежами гончарных глин. В жарком пламени печи обжигалась, закаливалась глиняная посуда, становясь тонкой и прочной. Вслушайся в слово «гжель» — и ты уловишь в его звучании что-то общее со словами «жечь», «обжигать».

Гжель не всегда была сине-белой. Известно, что 200 лет назад, когда промысел только начинался, мастера создавали изделия из красной глины с многоцветной росписью по белому.

Это *майолика*. Ее делают и сейчас. Присмотрись к гжельской майолике: ее формы, лепным украшениям, нарядной росписи.

Посмотри, как выглядят сосуды, получившие названия «квасник» и «кумган». Они предназначались для праздничных застолий, нередко их дарили на память. Запомни форму этих сосудов.

Современные изделия художников Гжели ►

Кувшины, Гжельская майолика, 19 в.

Кувшины, Гжельская майолика, 19 в.

Кувшин. Фарфоровый. Гжель, 19 в.
Кувшин. Фарфоровый. Гжель, 19 в.

Вслед за майоликой появилась бело-голубая гжель. Это фарис. Расписывалась эта посуда по белой обожженной глазури кобальтовой краской черного цвета, а сверху покрывалась глазурью. При обжиге кобальт становился пронзительно синим, а прозрачная глазурь приобретала блеск.

Давай рассмотрим современные образцы гжели. В ней по-прежнему различается синий-синеватый, словно небеса, синий-голубой, словно вода рек и озер, голубой, словно снег, и белый, словно лен посуды.

Кроме посуды мастера Гжели создают и мелкую декоративную пластику — забавные скульптурки людей, животных, сценки из жизни.

Обрати внимание на причудливые декоративные формы фарфоровых изделий. Вот масленица Рыба-кит. С какой изобретательностью и фантазией она решена! Основание ее окружено легким орнаментом и вышито. А крышка — словно ожившая сказка, представляющая в образе гигантской рыбы, на теле которой вырос город с обитателями. Все здесь необычно и струйно-завитое, бьющее фонтаном из головы кита, и глаз-цветок, и стройный собор, который одновременно служит ручкой крышки, и строгий орнамент из ромбика — символических знаков земли. Щедрая фантазия мастерицы преобразила обычный бытовой предмет в яркий художественный образ.

А. Азарова. Рыболов.

Создавая это изделие, мастер творит во всех трех видах деятельности: декоративной, конструктивной и изобразительной. Задумайся, в чем проявилась каждая из них.

Вот кувшин с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми шири формами. Что в нем особенно тебе нравится? Что делает его художественным произведением? Почему мастер именно так разместил лепные фигурки? Какой смысл прочитывается в декоративных лепных деталях и в росписи? Посмотри, как легкий узор-гирлянда бережно оплетает форму тулона, горлышко и крышечку кувшина, едва касаясь носика и ручки и оставляя нетронутой ослепительную белизну сосуда. И потому он смотрится так празднично, нарядно.

Посмотри еще раз, как взаимосвязаны скульптурные фигурки, нарядная роспись с формой керамического сосуда. Почему они именно такие?

А. Азарова. Кувшин. 1970-е гг.

Основные элементы гжелиской росписи

Каких только форм и росписей не увидишь в гжелиском промысле!

Мастерица набирает краску только на одну сторону кисти и широким круговым движением кладет мазок на поверхность сосуда. Один мазок — лепесток, другой, третий — и вот уже роза готова, и в ней можно различить оттенки черного, постепенный пере-

ход от светлого к темному. Такой прием росписи называют «мазок на одну сторону» или «мазок с тенями».

Мазок-пятно дополняет тонкая решительная линия: прямая, волнистая, спиралевидная, изогнутая. Она то подчеркивает форму цветка, листика, а то ядром весело побежит по краю горловины сосуда или расщепится стебельками, завитком спиралью усиков.

Выполнение росписи

Детские работы. Гусев

Задание

Вечером нужно вырезать из бумаги выразительную форму сосуда. Руки и ноги можно выполнить отдельно, а затем приклеить. Еще лучше, если ты найдешь интересную форму: бамбук или бутылочка, облепив ее ровным слоем пластилина, добавив интересные линии: детей и животных водонепусканной краской.

Лучше всего в самом начале покрыть синей краской носки, ручки, подчеркнуть горлышко или основание сосуда и приступить к основной работе на туловище сосуда. Тебе понадобится много других кистей.

Начни рисовать детей с середины. Нанеси только раз краски на одну сторону кисти, промывая его весь цветом, накладывая мазок за мазком. Чтобы получился острый мазок, можно заготовку форму красить. Первый мазок у тебя будет темным: вода краски на кисти много. Затем цвет будет ослабевать, становясь все заметнее. В этом красочном краске и есть особая выразительность рисунка — появляется игра тоновых переходов от темного к светлому. Цветок постарайся сделать такой величавым, чтобы ему легко удалось на белой поверхности формы; можно дополнить его листьями, цветками, почками.

Вопрос

Как в изделии можно проявится конструктивная, изобразительная и декоративная деятельность? Какая из них главная?

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Искусство городецкой росписи зародилось в заволжском крае близ г. Города, недалеко от Нижнего Новгорода. В окрестных селах этого края (Курицыно, Косково и др.) крестьяне издавна украшали удивительной росписью свои дома — ставни, прялки, шкатулочки, сани, детские игрушки. Каждый предмет городецкого художественного промысла — настоящее произведение искусства. Рассмотрим доску старинных прялок.

На расписных городецких изделиях можно увидеть птиц, копей, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены двохвостыми цветами: яркими розанами, купавками, зелеными веточками.

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купаты расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и украшены все предметы. Композиции из розанов и купавок могут составлять отдельную композицию или дополнять сюжетное изображение.

Посмотри, как изящно решены городецкие травы, веточки и листья, как органично сочетаются крупные формы с мелкими.

Мастер пишет красками сразу по чистой доске или по фону, легко и уверенно нанося мазки без прорисовки контура.

◀ А. Бессарава. Сидячий охотник.
Ф. Касатова. Доска разделочная.
Городец, 1880 г.

Далее главы расписной. Фунтмент, 19 в.
А. Мельникова. Доска прялки разделочная и иерусалимская. Городец, 1880 г.
Николенка, Городец

Роспись кулаша и розанка
Л. Б. Есеповская. Ленин-издательство. 1983 г.

Сначала мастер крупной кистью делает дамалынок — цветные пятна круглой формы. Из них и составляется композиция росписи. Затем, работая мелкими кистями, он усложняет форму шетка, делает серединку и дужки лепестков. Завершается работа белой оживкой в виде штрихов, дуг, лепестков, точек, которые придают цветам неповторимый вид.

В чем же волшебство городничих узоров? Красок-то всего: красная, синяя, зеленая, немного желтой, а черная и белая для оживки. Все дело в том, какие краски рядом положить, чтобы получилась гармоничная палитра.

Детские работы. Гривна

Задание

Сделай зюку одного из предметов быта: доски для резки хлеба, коробочки, подставки под чайник, игрушечный чашечек. Укрась его по мотивам городской росписи, используя гуашь и кисти разных размеров. Выложи заготовку бумагу или картон под цвет дерева, обкрой с белыми. Продумай композицию росписи. Крупной кистью нанеси основные цвета заготовки в форме цветов (красные, розовые, голубые) и птиц (черные). Листочки выложи из тонкой бумаги. Теперь раскрась более тонкой по тону краской листочки и серединки цветов и сделай белую окантовку.

Такой росписью можно украсить фанерную заготовку зюки для резки хлеба. Когда краски на ней высохнут, надо нанести лак. Это хороший подарок маме. И на кухне будет красиво, и польза есть. А может быть, зюку вместе украсит школа?

Вопросы

1. В чем своеобразии городской росписи?
2. Как удастся мастеру цветом создать радостные настроения?
3. Что украсит городской цветочек или птичку?
4. Какие предметы делают современные мастера?

ХОХЛОМА

Маже на Волге недалеко от Города возник еще один промысел росписи по дереву. «Золотая хохлома» называют его в народе.

Расписная деревянная посуда очень древняя. Вот уже 200 лет делают из дерева хохломские блюда, ложки, плошки, подставки и вазы, солонки и сказочные ковши-утицы, а еще мебель детскую. Прежде на ярмарку вносили такой товар везли. Почему же так охотно покупали хохломские изделия?

Не только разнообразием форм, но и росписью славятся эти изделия. В чем секрет золотого узора, да и каков он сам?

Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины точили из липы заготовки — белые, звонкие; женщины их грунтовали глиной — напхали, потом натирали серебристым порошком — лудили. Вот по этой блестящей, как металла, поверхности и делали роспись.

Любимые цвета — красный да черный и совсем немного желтого и зеленого для мелкой прорисовки — *прелисов*. А золотого откуда? В этом и есть секрет хохломского промысла! Чтобы золотом загорелся узор, покрывают его олифой или лаком и ставят в горячую печь. Закалится лак до желтого цвета — и вспыхнет под ним блестящий фон. Чем не золото?

Любит мастера этого промысла растительные узоры: травки, ягоды, цветы сказочные. Природа вокруг кака: глаз не отвращи!

Теперь внимательно присмотрись к росписи, что и как мастера делают. Они никогда точно не повторяют один и тот же рисунок.

Золотая хохлома
Выпекание хохломского узора — трава
Изготовление лака и хохломского
промысла

С. Васильев. Тарелка «Травка»

О. Леонова. Сувенир. Роспись «травка»

Вот по золотому фону рассыпались красные ягоды смородины или рябины, изгибы легли тонкие стебли и листочки, а здесь цветочек необыкновенный с травкой. Эту роспись так и называют — *под листок или травка*. Травка — главный мотив хохломской росписи.

Обрати внимание на основные элементы травяного орнамента, на то, в какой последовательности он выполняется, на ритмичное чередование красных и черных травянок в росписи, на плавность изогнутых линий. Все травинки, малые и большие, кудрявятся, не касаясь стебелька — «крикуля», или же собираются в единому общему «корешку».

Запомни, что роспись «травка» создается на серебристом фоне.

Хохломскую роспись мастера выполняют масляными красками.

Кроме растительных орнаментов и узоров из листьев, цветов, ягод хохломские мастера любят писать петухов, птиц всяких и рыб.

Б. Мясниев. Песочница. Роспись «под фон и травка»

С. Вещенок. Петухов

С. Вещенок. Тарелка «Ветер»

Вот несколько птиц мастера С. Вещенкова. На панино, утицах, чашках, поставцах они словно сказочные жар-птицы среди цветов и плодов, изысканных растений. А петухи совсем особенные: красная, как язычки пламени, хвост, как яркие брызги солнца — горит, переливается, светится. Они созданы словно из травко-былинок или из ярких солнечных лучиков.

Есть у мастеров и другой прием — под фом. Сначала мастер делает тонкий рисунок, потом заполняет фон черной или красной краской, оставляя крупные листья и цветы серебристыми, потом мелкими штрихами-жолочками украшает их. А когда фон просохнет, добавляет поверх его красные нитки да ажурные завитки-примески желтой и зеленой краски.

Когда создается роспись «над фом», получается орнамент из золотых листьев и цветов. На красном или черном фоне золотистые изображения выглядят очень нарядно.

Поставец. Роспись «над фом»

Хохломский перлам. Узор «удрунная»
Фрагмент росписи
Береза, юбка. Безымянная колонна

Вот еще один удивительный прием. По золотому фону вьется затейливый черный узор — *удрунна*, бежит, кружится по поверхности посуды свободными завитками. Такой узор сразу пером или кистью рисуют — где потоньше, где потоньше линия побежит. Сам рисунок еще дополняют мелкой прорисовкой. Потом сверху и снизу затейливого узора заполняют фон красным и черным цветами или одним из них.

А сколько разнообразных предметов создают хохломские мастера! Плоски и ложки, подставки и вазы, бокалы и тарелки, ланно, детские столы и стульчики!

Еще раз присмотрись к этому чуду. Говорят, хохломская посуда ни воды, ни жары не боится. Как ты думаешь, почему? Из такой посуды да деревянной ложкой поесть бы горячих щей! Пока ешь, налюбуешься!

Золотую посуду делают не только на речке хохломы, но и в Башкирии. Местные мастера позаимствовали технологию изготовления изделий, благодаря которой рождается золотой цвет, а в орнаментальную роспись они привнесли свои национальные мотивы. Изделия башкирских мастеров отличаются местным своеобразием.

Детская работа. Глина, аппликация

Задания

1. Придумай историческую форму предмета и раскрась его традиционными орнаментами и узорами или цветами. Выкрась заготовку бумаги желтым цветом. Наклей стебель-веревку главной темной линией, а затем ритмично, по обе стороны от него, раскрась узды или цветы. Приложи к стаблю ударившую правую, тонкую линейку. Следи за ритмом рисунка.

2. Выброси на днежки грунтованной гильзы роспись-узорцы, сверни из них цилиндрические карандашом. Внутри можно вставить плотную бумагу и сделать декоратив.

Вопросы

1. Почему клеем можно склеивать изделия из глины и бумаги?
2. Что значит обжиг в росписи?
3. Почему так трудно до сих пор найти, в чем-то славянских из всей России?
4. Почему-то не ты в быту используешь посуду?

ЖОСТОВО. РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ

Уже почти 200 лет радует людей прикладное искусство мастеров подмосковного села Жостова.

На сияющей лаком черной, синей, красной или палевой поверхности подносы хороши и подмосковные пейзажи, и цветочные композиции: венки из цветов, пышные букеты иногда в сочетании с фруктами и птицами, осенние мотивы из ягод и листьев. Сколько подносов, столько и вариантов изображений. А почему? Жостовский мастер никогда не повторит один и тот же рисунок. Свободная манера письма дает мастеру возможность фантазировать, импровизировать. Это основной принцип жостовский живописи. Но и тут связь с традицией сохраняется.

Присмотрись к росписи подносов. Букеты на них плотные, почти нигде не видны стебли: одни головки цветов да листья. А цветы какие! Здесь красиво сочетаются крупные, средние и мелкие формы. Самые крупные в середине, ближе к краям помельче, а промежутки заполнены листьями и самыми мелкими цветочками.

Видишь, какие разные могут быть формы подносов: прямоугольные и овальные, круглые и фигурные, большие и совсем маленькие. Разнообразие форм дает мастеру возможность решать композицию по-своему, но форма подносов во многом определяет эту композицию.

Н. Голыгина. Поднос «Роспись с узором», 1962 г.

Е. Татискин. Поднос «Пейзаж», 1972 г. ►

Н. Бонякка. Поднос «Белые цветы на белом фоне», 1962 г.
Поднос «Роса», 1980 г.

Этапы росписи деревянного подноса

Прозрачной масляной краской мастер намечает основные пятна композиции — где будут большие цветы, где поменьше, где расположатся крупные листья. Это лакировка. Далее мастер выполняет фонжку, т. е. затемняет с одной стороны пятна цвета.

Вот кистью положен мазок, еще мазок от края лепестка к центру. Самые освещенные места выделены белой краской. Слои за слоями на цветах и листьях создается объем.

И это еще не все. Надо усилить темные места. Много разных оттенков цвета может получиться: серо-голубые, голубовато-лиловые, красновато-оранжевые, зеленовато-коричневые.

Тонкие линии-черточки дадут по контуру лепестков и листьев, придавая им большую выразительность. Мелкие изгибы травки и зайчушки свяжут всю композицию в одно целое. Далее поднос надо высушить и покрыть лаком.

Но и на этом дело не кончилось! Надо украсить борты подноса тонкой золотой полоской, лапками и кружевами или мелкими цветочками, золотым орнаментом. Это уборка, говорит мастер.

Поднос готов. Его хорошо просушивают и еще несколько раз покрывают бесцветным лаком. А чтобы блестящим был, полируют как зеркало. Правда, красиво?

Детская работа. Мария Афанасьевна.

Задание

Придумай и раскрась свой рисунок. Для этого нужна большая лист бумаги или картон. Выбери один из форм рисунка (можешь вырезать её) и не забудь про бортик.

Подумай, какой фон тебе понадобится: чёрный, белый, тёмно-красный, жёлтый или белый. Только не забудь! По бортам и каждому значку свои бумажки, а потом фон. Ты будешь работать гуашью, тонкой или акварелью с белками. Без белков у тебя не получится много оттенков цвета, рисунок.

Иметь композицию из круглых, средних и мелких форм. Можешь работать сразу кистью. Вспомни, как работали мастера по подмалежке. Не бойся испортить, потому что рисунок можно на просоленном слое сверху положить другой оттенок.

После свободной работы крупные формы. Потом починить и раскрасить. Теперь фон. Объедини всю композицию в один целое заглавием, тонкими красками.

Вопросы

1. В чём особенность народной росписи и в чём её декоративность?
2. Почему много лет это искусство живет и не угасает?
3. В каких разделах народного декоративного искусства применяются цветочные композиции?

ЩЕПА, РОСПИСЬ, ТИСНЕНИЕ И РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ

Основной материал в крестьянском быту — дерево да береста. Из бересты делают мастера добрую посуду: тесла и бураки, обладающие чудесными свойствами (в них хорошо сохраняются еда, питье, лесные ягоды), а также набираухи для ягод и грибов, короба для хранения продуктов.

А еще мастера деревенские умельцы из тонкой легкой щепы сказочных птиц. Птица-красавица с пышным веерообразным хвостом и крыльями смотрится как лучезарное солнце. Подвешенная к потолку, она кружится от легкого дуновения ветерка, словно летит, напоминая о солнце, желанной весне.

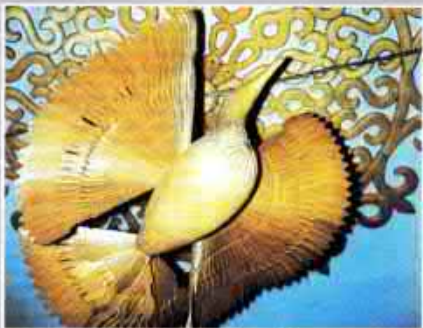
И в былые времена на Севере (в Архангельской области) делали таких птиц. Верили люди, что приносят птицы счастье, добро, охраняют покой дома, несут детяшкам здоровье. Птицей счастья стали называть люди щепную птицу.

Как же делают таких птиц? Возьмет мастер сосновую чурку и начнет расплывать один ее конец, стараясь, чтобы щепка получалась тонкой. Так один конец чурочки и расслоит. А затем начинает закладывать одну щепу за другую, цепляя их фигурными краями. Вот и получился нарядный лучистый хвост. Из другого конца чурки птицу вырежет и прикрепит к туловищу крылья, выполненные из другой чурки, головку украсит нарядным кохолом. Тело у птицы гладкое, округлое, на котором вдруг расширится — засияет лучистое солнышко. Одним словом, не птица, а загадочная!

В. Фатьянов. Расписные коробки.
Мезенское роспись. Архангельская обл.,
1977 г.

Щепная птица-солнышко. Архангельская обл.
А. Пастухов. Резной тесло. Береста.
Архангельская обл., 1980 г.

Правка. Фрагмент «Оленя и коня».
Мезенская роспись. Начало XX в.

Любит мастера Русского Севера украшать предметы быта росписью. Даваясь познакомимся с мезенской росписью. Она зародилась в деревнях и селах на реке Мезень.

Рассмотри работы мастера Мартына Фатянова. Вот по борту короба мчится вереница коней и лесей с веточками-рогами, а на крышке коробушки они мирно пасутся. Их изображение очень условно, как будто рисовала рука ребенка. Но при всей кажущейся неумелости и наивности роспись поражает изысканной легкостью и артистичностью рисунка. Приоткройся к другой крышке с птицами-лебедями. В центре ее красуется ромб — древний символ плодородия, а все поле рисунка мастер заполнил ритмичным узором. По бортику крышки бегут, ритмично чередуясь, мелкие штрихи, крестики. Они образуют четкий орнамент.

Мезенские мастера украшали точно такими же узорами прялки. Взгляни на эту прялку. На золотистом фоне торжествует красновато-коричневый цвет, дополненный четким графиче-

И. Фатянов. Коробушки.
Мезенская роспись. 1920-е гг.

ским рисунком. На лопастях прядки можно увидеть орнаментальные ряды, подчеркнутые широкой красной линией, фигуры бегущих оленей, лосей. Посмотри внимательно, как они решены, чем отличаются друг от друга. Тело и тонкие паутинки ног у них одинаковые, разница лишь в деталях. Изображения животных очень графичны, они чем-то напоминают древние наскальные рисунки Карелии.

По всей поверхности прядки как бы невзначай разбросаны точки, черточки, завитки, спиральки, маленькие кружочки. Они словно усиливают движение бегущих животных и имеют строгий порядок.

А теперь рассмотрим изделия из бересты. Посуда из бересты прочная: у нее хорошо подогнанное донышко, не пропускающее воду, двойные стенки — внутренняя и наружная, которую мастера ласково называют «одежка» или «рубашка». Чистая берестяная поверхность

А. Пастухов. Тул с изюмом.
Архангельская обл., 1977 г.

И. Фатеева. Коробушка. Фригмен.
Медвежья рога. 1977 г.

П. Жуков. Казы и бутылка.
Архангельская обл., 1970 г.

Щитовые утки. Архангельская обл., 1900-е гг.

В. Прозорок. Нуровка. Брянская обл., 1978 г.

А. Петухов. Тушка берестяная. Архангельская обл., 1978 г.

с живым природным рисунком необычайно хороша.

Берестяную рубанку любят украшать северяне тиснеными узорами. У мастера имеется для этого целый набор прочных деревянных штампиков самой разнообразной формы, которые и создают нарядный рельефный узор: рождается образ земли с травами, цветами, птицами, зверями; образ неба с солнцем и звездами.

Не только на Русском Севере, но и на Урале, в других уголках России украшают берестяную утварь ажурным резным узором чужой работы. Просечку мастера делают ножом и другими инструментами, подкладывают под верхний слой фольгу, светлую или темно-коричневую мореную бересту для большей прочности и красоты. Этот древний промысел сродни резьбе по кости или просечному металлу.

Просечной и тисненой берестой можно украшать ларцы, короба, блюда, шкатулки. Нарядные узоры на бересте радуют глаз и сердце красотой, которую создают не просто руки искусных умельцев — в них душа их светится.

Прямоугольный корзин из бересты

Задача

1. Выбери себе для работы один из предметов народного или современного промысла, интересный по форме. Сделай его эскиз. Попробуй удержать предмет в пространстве этого промысла.

2. Из белой бумаги, картона сделай фонку твоей (или карандашный). Можешь сделать произвольную форму из бумаги или картона и вставить внутрь выбранной формы.

Вопросы

1. Какие народные художественные промыслы России ты знаешь? В чем проявляется своеобразие каждого из них?

2. Откуда черпает народный мастер образы, сюжеты, орнаменты?

3. Какой из известных тебе образцов подкажи бы для эмблемы, которая символизировала бы непрерывность связи времён в народном искусстве, а также развитие и обновление?

4. Можно ли сказать, что народные художественные промыслы — это ветви одного дерева, поднимавшегося на русской гонимой? Попробуй пояснить свои мысли.

ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Ты узнаешь,
какую роль играет
декоративно-прикладное искусство
в жизни человека и общества.

Декор выявляет место
и роль человека в обществе,
организует общение людей.
Ты узнаешь, как это проявляется
в искусстве разных стран и эпох.
Это даст возможность наполнить
смыслом творческие работы,
которые ты сам будешь создавать.

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ УКРАШЕНИЯ

Ты уже знаешь, что с давних времен человек украшал себя и предметы, которыми пользовался. Даже тогда украшение представлялось людям делом не менее важным, чем самая полезная и необходимая работа.

Зачем, например, разрисовывали свое тело устрашающими узорами воины перед тем, как выступить против другого племени? Конечно, не ради забавы. Наносив узоры, они стремились защитить себя, повергнуть в страх своих врагов.

Древний охотник украшал себя необычным ожерельем из клыков хищных зверей. Зачем, просто ради красоты? Нет. Каждый клык в украшении означал убитого зверя. Это была своеобразная демонстрация перед соплеменниками своей ловкости, силы. И отношение к такому охотнику было почтительное, уважительное.

Наверное, не для развлечения носил вождь племени пышный головной убор из перьев, яркие украшения, наносил на тело татуировки. Так он, достойнейший из достойных, мог выделить себя среди окружающих, обозначить свое особое положение.

Шотландский король в прошлые века носил семнадцатую одежду, его придворные надевали костюмы только из пяти цветов, а простолудины — однотонные. Короли, цари облачались не просто в роскошные и декоративные, а как бы символические одежды. Их костюм подчеркивал, что они — первые лица в государстве.

Великий государь-самодержец всея Руси в торжественные моменты облачался в драгоценные одежды, расшитые золотом и серебром, украшенные рубинами и изумрудами. Государево облачение состояло из платья — длинного, расширенного к низу одеяния, украшенного круглым ошейником — бärмой с небольшими иконами, выполненными цветными эмалью, с мозаикой из самшителей, с золотой и жемчужной вышивкой. Поверх его надевался золотой крест.

Не просто тщеславие заставляло царей заботиться о пышности и великолепии своего облика. Царское платье олицетворяло силу, достоинство и могущество Русского государства. Облечение царя дополняли скинтер и держава, которые символизировали его власть над миром, а также царский венец. Эти декоративные знаки были знаками державного величия.

Вот, к примеру, царский трон. Сама его форма является украшением, он богато и изысканно отделан. Это отличает его от предметов повседневного быта — скамья, табурета, стула, кресла. Все они могут быть украшены по-своему, исходя из их цели и условий использования. Однако только трон удостоен особого внимания. Во время торжественных церемоний на него восходит царь или король, и тогда трон обретает высшее общественное звучание. Он олицетворяет силу и могущество государства и того, кто им управляет. Эта идея выражена в декоре, во всем образном строе вещи.

Тебе, вероятно, не составит труда и сегодня по одежде, убранству определить, кто генерал, кто солдат и какой армии, кто священник, кто спортсмен и какого общества, кто невеста, а кто ее подружка. Или, например, это деловой кабинет, парадная или детская комната. Вообще, здесь праздник или траур. А если представить, что одежды и предметы не выделяют этих разлей, то сможешь ли ты во всем этом разобраться?

Все предметы декоративного искусства несут печать определенных *человеческих взаимоотношений*. **Украсить** — значит наполнить вещь смыслом, определить роль ее хозяина.

Эта роль сказывается на всем образном строе вещи — в ритме и рисунке орнамента, в сочетании цветов, в композиции.

Давай постараемся разобраться во всем этом вместе с тобой!

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА

Жакш путь лежит в Древний Египет — удивительную, полную загадок и чудес страну, одну из первых цивилизаций, отдаленную от нас несколькими тысячелетиями.

Голубым лотосом пересекает безжизненную пустыню могучая африканская река Нил, в долине которой была сосредоточена жизнь египтян. Яркое солнце, теплый влажный климат создали прекрасные условия для жизни людей, повлияли и на их одежду. С каким изяществом легкая, открытая одежда подчеркивает красоту загорелых тел, оттеняя их своей близкой!

Фараон — полновластный правитель Египта — почитался как сын Бога на Земле. Нарядные, красочные одежды выделяли его среди других людей, подчеркивая особое положение в обществе.

Главной убор издавна отличал правителей всех стран. Фараон и его сановники носили великолепный полосатый платок — клафт, ниспадающий по бокам строгими полосами и сплетенный на спине наподобие косы. Царственное величие фараона подчеркивали священные символы — изображение урея (кобры-защитницы) и грифона. Знаком власти фараона была и высокая тиара — двойная корона, украшенная теми же символами.

Два скипетра — изогнутый жезл и трехвостый бот, а также искусственная бирода были знаками царского достоинства, могущества.

◀ Фараон и клафт и тиара

Царский мастер и его жена. Древний Египет.
Карта реки Нил
Схемы в египетском искусстве. Постельный текстиль
Грифонский жезл и бот фараона

Царица Нефертити.
Древний Египет

Основной частью мужского костюма был набедренник, или передник, крепившийся на поясе. У фараона и его приближенных были передники изысканной формы из дорогой ткани, поверх которых надевали прозрачные тонкие одеяния. Церемониальное облачение правителя дополнял широкий, богато украшенный пояс.

Фараон и знатные египтяне носили пышные парики, размеры и форма которых свидетельствовали о социальном положении их владельца, величественные, богато ornamentированные широтники — ожерелья в виде солнца, а на ногах сандалии из листьев папируса и кожи с золотыми и лазурными украшениями.

И царица, и рабыня носили узкое платье на лямках — калатирис.

Однако их платья различались не только количеством материала, но также отделкой и украшениями. Посмотри, как прозрачная одежда из циссированной ткани плотно облегают фигуру, струясь потоками нежнейших складок. А как нарядны и торжественны головные уборы египетских цариц!

Женщины высших сословий носили пышный парик с бесчисленным количеством косичек, который украшали нарядная повязка или металлический обруч. А на запястьях, чуть выше локтя, и на ногах великолепные браслеты.

Посмотри, как величественна египетская парика в ритуальной одежде «жены бога». Египтяне верили, что у богов есть земные жены среди знатных египтянок.

На царне нарядная полостная одежда, плотно прилегающая к телу и подчеркивающая ее статность. Голову украшает сооружение из пышных перьев, солнечный диск и повязка с уреем.

В руках у царицы знак жизни и скипетр в форме лотоса.

Шкура леопарда была верхней одеждой жрецов — служителей храма, которые надевали ее во время богослужения. Верховного жреца выделяли рассыпанные по ее поверхности серебряные звезды.

Особые знаки отличия в одежде были и у чиновников. Они носили удлиненный передник, парик, ожерелье и короткую искусственную борщ, которая считалась знаком высокого положения. Но право носить самую длинную принадлежало фарао-

Головной убор жены фараона
Тутмоса III.
Древний Египет

Служанка знатной египтянки в парике
и амуниции

Туалетные ложечки

Плывущая лотуза. Третий династия. Древний Египет

ну. Опахало из белых страусиных перьев также было знаком отличия высокопоставленных чиновников. Опахалом могли пользоваться только царевны, высшие чины и военачальники.

Одежда египетских воинов состояла из просторного набедренника со вставкой из кожаного полотна в форме перевернутого бутона цветка или «сердца».

Одежда бедняка была скромной: простые формы, льняная ткань и кожа грубой выделки, примитивные украшения из глины.

Как виденье, костюм человека, включающий в себя не только одежду, но также прическу или парик, головной убор, обувь, различные дополнения (пояс, воротник, ювелирные украшения), четко определяла его место и роль в данном обществе.

В городах Древнего Египта процветали ремесла. Искусные мастера — гончары, камнетесы, резчики, литейщики, ткачи, ювелиры — создавали произведения декоративного искусства, поражающие непревзойденной тонкостью работы, высоким художественным мастерством.

У египтян сложилась своя четкая система декоративной символики. Одним из самых значимых символов был лотос. Он олицетворял собой красоту, бессмертие, вечную жизнь. Вот туалетная ложечка для косметики в форме священного цветка лотуса, который бережно поддерживает плывущая девушка. Посмотри, как тонко, изящно решена форма предмета! Форму ручки очерчивают плавные изгибы женского тела,

Вам и виден лотос. Алебастр

Детали мозаики с цветами лотоса, который был символом плодородия, вечной жизни, процветания, радости.

перетекающего в самую ложечку-цветок, над которым возвышается прелестная головка египтянки. Как красив цвет слоновой кости в сочетании с черным деревом и нежной раскраской! Обрати внимание на неожиданное художественное решение других ложечек. Что привлекло твое внимание? Что можно сказать об их форме и декоре?

Эти великолепные вазы вырезаны из полупрозрачного камня алебаstra. Чаша на высокой ножке смотрится как цветок лотоса. Рассмотрю ее форму, обрати внимание на ее ручки — они решены как связки стеблей с распустившимся цветком лотоса и двумя бутончиками. Сверху изображена застывшая фигурка божества — это символ вечной жизни.

Вот стройный удлинённый сосуд, который как бы поддерживает хрупкие ажурные плоскости с изображением стеблей с цветами лотоса и папируса. Это не просто красивые изображения, а символ объединения южного и северного Египта. С каким изумлением сумел оорудать художник плавную текучесть линий-стебельков, образующих узорчатые складчатые решетки! Внизу по сторонам высокой ножки изображены также знаки силы. О том, что эти вазы принадлежали фараону, говорят начертанные на них имена владельца и изображение его.

Древние египтяне обожествляли силы природы, птиц, животных, растения, поклонились множеству богов. Египтянин-земледелец наблюдал, как солнце рождается на восточном берегу и унывает на западном, как Нил, разливаясь,

Вазы с изображением стеблей лотоса и папируса. Алебастр.

Маска фараона Тутанхамона

рождает жизнь, а с уходом воды наступает засуха. Но с новым разливом реки природа вновь воскресает — так повторяется из года в год.

Сокровенная мечта египтянина о продолжении жизни после смерти нашла воплощение в культе мертвых. Древние египтяне строили пирамиды (гробницы), величина и пышность убранства которых зависели от знатности умершего человека. В них, кроме мумии, находились изображения умершего и множество разнообразных предметов.

В царскую гробницу помещали инкрустированную золотом мебель, богатые одежды, символы власти, роскошные сосуды, золотые украшения, оружие, напитки и еду. Согласно верованиям древних, нужно было обеспечить умершему все блага, которые окружали его при жизни.

Обряд царского погребения отличался особой пышностью. Для царской мумии изготавливали из драгоценных металлов саркофаги, которые вкладывались один в другой. Вот один из

них, принадлежащий фараону Тутанхамону. С таким великолепием и мастерством украшена его поверхность ржавин мельчайшего орнамента, как гармонично сочетание цветов, сохраняющих сияние золота!

Рассмотрим внимательно погребальную маску фараона Тутанхамона. Она является подлинным шедевром декоративно-прикладного искусства. На ней запечатлено красивое лицо двадцатилетнего правителя. Инкрустация из лазурита подчеркивает контуры глаз, линии бровей, строгую красоту плоскостного пышного убора, украшенного символами власти. Великолепно царское ожерелье с мельчайшими перегородками-змейками, заполненными самоцветами. Золотое сияние маски отождествляет царя с солнцем.

Саркофаг Тутанхамона

А теперь давайте познакомимся с искусством древних ювелиров, работавших при царском дворе. Это нагрудные украшения, подвески, ожерелья, браслеты, серьги. На всем лежит печать чрезмерной роскоши и изысканной утонченности. Многие украшения предназначались для торжественных шествий, церемоний. Материалом для них служили золото, драгоценные и полудрагоценные камни, шитая эмаль — непрозрачное стекло, которое научились делать египтяне. На них можно увидеть знаки-обереги, знаки-пожелания, древние символы богов и царей, выстроенные в узоры-тексты с символическим значением. Скарabei были символом бога утреннего солнца, катящего диск по небу так же, как жук катит глиняный шарик по песку.

Часто на украшениях встречаются изображения священной змеи, ладья вечности (этот символ связан с представлением о дне и ночью плавания солнца — Ра по небесному и подземному Нилу), око-уджёт, защищающего от любой беды и символизирующего воскресение после смерти (правый глаз обозначал Солнце, а левый — Луну) и т. д. Посмотрим, как из этих знаков-символов выстраиваются сложные узоры — декоративные письмена, которые обладали, по мнению египтян, магической силой.

Вот массивная подвеска — пектораль великолепной работы с изображением крылатого скарabei, поддерживающего ладью Луны. Такое нагрудное украшение клали на грудь умершему фараону. Обрати внимание на сложный многоярусный узор, который включил в себя эти символы, на дивное разноцветье камней, на благозвучное сочетание естественных природных цветов в украшении (с. 106). Это замечательное произведение декоративного искусства Древнего Египта.

Золотая сарфа с соколиной головой
Браслет с голубым-уджёт

Древнеегипетская символика: 1 — лотос; 2 — диск Солнца на небе; 3 — скарабей; 4 — цветок лотоса; 5 — глаз-удариц; 6 — знак жизни; 7 — знак силы.
Пектораль фараона Тутанхамона.
Кольца со скарабеем и сохотом

В самом верху возмещается лунный диск с изображением фараона среди богов. Завершают сложный узор орнамент из крупных цветков лотоса и изображения кобр-защитниц по его сторонам. Это украшение своим образным строем как бы выражало идею могущества и бессмертия египетского царя. Цвет тоже имел символическое значение: золотисто-желтый обозначал солнце, белый — луну, зеленый символизировал воскресение природы и ее плодородие, синий — небо и воду.

Декоративно-прикладное искусство в Древнем Египте создавалось во славу царей. Декор был средством выражения идеи могущества, силы, бессмертия царя, представленный египтян о вечной жизни.

Детские работы. Проект «Египетская цивилизация»

Задания

1. Выполни эскиз одного из украшений в стиле древнеегипетского искусства: солнечного ожерелья, подвесок, нательного украшения-пекторали, браслета. Продумай форму и укрась предмет. Используй характерные знаки-символы, выстраивая их в орнамент или причудливый узор. Постарайся передать характерное для декоративного искусства Египта сочетание цветов.

2. Выполни задание в материале, который выберешь: глину, фольгу. Нанеси на плоскую поверхность рисунок-узор и задекорируй ручкой выдан рельеф.

3. Выполни эскиз-моделью на тему «Известные тебе египетские вазы». Найди интересную форму и укрась ее орнаментом, используя известные тебе египетские знаки. Особое внимание обрати на симметричность изображения. (Работу желательно выполнить гуашью теплых насыщенных тонов.)

Вопросы

1. Каково роль и место декоративного искусства в Древнем Египте? Приведи это на примерах.

2. Что тебе больше всего понравилось, удивило? Что тебе удалось в декоративно-прикладном искусстве Древнего Египта?

ОДЕЖДА «ГОВОРИТ» О ЧЕЛОВЕКЕ

Из всех предметов одежда более всего связана с человеком. С одной стороны, одежда служит практическим целям — греет, защищает; с другой, оформляя, украшая фигуру человека, она создает его образ, его стиль. И еще — одежда становится особым знаком, знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли.

Давай постараемся в этом разобраться. А для этого совершим путешествие в разные эпохи, разные страны, где складывались свои формы одежды, декора, представления о красоте.

В Древнем Китае желтый цвет — цвет золота — и дракон были символами императора.

У высших чиновников, помогавших императору управлять огромной страной, также были свои знаки отличия. Обрати внимание на эту изумительную по красоте вышивку с изображением белого журавля, расправившего крылья и готового взлететь в пронзительную синюю небес. Кид-ратная вышивка на груди халата чиновника с таким изображением означала первый, высший ранг. Журавль символизировал долголетие. А всего было девять рангов, и каждый из них символизировал свою птицу.

Халат военного чиновника украсили вышивку с изображением злого животного — барса, тигра, льва —

Полном чиновник. Китай

Шапочка китайского чиновника
Белый журавль. Наполнен не костюм чиновника
Император в желтом халате с драконом
Золотая планка с драгоценными
камнями и драконом. Ослепительный знак

Халат шёлковый чёрный

Нарукавные дощечки с изображением птиц, бабочек, стрекозы

соответственно тому или иному рангу. Верх шапочки чиновника был украшен шариком, который мог быть хрустальным, стеклянным, бронзовым, каменным и т. д. также в зависимости от ранга. Шарик отличался не только материалом, но и размером, цветом. В головных уборах верховных правителей шарик, находившийся на верхушке шапки, был рубиновый.

Членам императорской фамилии, высшим чиновникам, ученым, знатым дамам полагалось носить шелковые халаты с широкими рукавами, свисающими до пола. Струящийся шелк был привилегией высших слоев общества. Даже купцам, торговавшим шелком, запрещалось его носить. Обрати внимание на этот нарядный шелковый халат, выполненный с завидным мастерством. Он щедро украшен, расшит изумительными бабочками, пчелами, которые напоминают о весне, а также традиционным изображением играющих, пенящихся волн. Здесь каждая деталь узора связана с благожелательной символикой. Так, например, бабочка символизирует радость, а пчела — знатность, богатство, приход весны. Можно только догадываться, как чувствовала себя знатная китаянка в таком халате.

Гривница, канцелии, шелковые подвески
белой цини

Старый рыбак. Китай

Джонсон

Придворные дамы носили сложные, изысканные прически, в которые закалывали шпильки из золота и серебра. Украшением наряда были и миленькие, вышитые шелком башмачки на высоком каблучке, в которые могли войти только крошечные ножки. Для этого девочкам из знатных семей с раннего возраста бинтовали ноги, чтобы они выглядели миниатюрными. Было ли это возможным в крестьянской среде?

Важной частью костюма был пояс, цвет, материал, украшения которого также служили знаком отличия аристократии и чиновников.

Цвета в костюме подбирались в соответствии с чинами: желтый, как ты знаешь, императорский, белый и красный — для воннов, голубой — для молодых воннов, коричневый — для слоновников.

Китайские крестьяне носили простую одежду из грубой ткани, удобную для работы.

На картине ты видишь девушку-простолюдинку в характерной одежде рыбаков — шляпе, сплетенной из бамбука, куртке с широкими нарисными рукавами и удлиненной юбке. Нарядная, украшенная одежда свидетельствует о достатке в семье.

Теперь ты представляешь себе, как одежда «говорит» о человеке.

Живая была роль декоративного искусства в жизни общества в Западной Европе, например, в 17 веке?

Декоративно-прикладное искусство этого времени совершенно непохоже на египетское и китайское своими формами, орнаментом, цветом, но суть декора (т. е. украшения) остается та же: выявлять, подчеркивать роль людей, их отношения в обществе.

Посмотрите, какое величавое широкое в парадных интерьерах дворца! На отделку стен, дорогую мебель, изысканные вещи тратились огромные деньги. Все было направлено на возвышение короля, выше которого не было никого в государстве.

Расписные потолки, как бы раздвигавшие пространство вверх; стены, украшенные парадными гобеленами и зеркалами; застывшие в воздухе великолепные хрустальные люстры, отражающиеся в зеркале паркетных полов с причудливым орнаментом; обилие лепнины с позолотой — все это создавало впечатление особой торжественности и необычайной декоративности.

Парадная мебель того времени имела тяжеловесные формы, богатый декор. Диваны и кресла с причудливой формой спинки, подлокотников и ножек обтягивались гобеленовыми тканями и выглядели очень нарядно.

Кресло из дворцового гарнитура
Лодовика XIV, Франция, 17 в.
Рабочий стол. Деревянный, 17 в.
Палатинский, Голландия, 17 в.

Мастера - краснодеревщики делали изысканную мебель из ценных пород дерева: красного и черного. Ее украшали инкрустацией — врезанными в поверхность изображениями растительного орнамента, пейзажа, мифологических сцен из полудрагоценных пород камня, из перламутра, черепахового панциря, слоновой кости. Отдельные части мебели нередко изготавливали из позолоченной бронзы, что придавало ей еще большую пышность.

Посмотрите, как величественна форма и отделка предметов! Как наряден столик из черного дерева! У него позолоченные ножки сложной скульптурной формы и изумительная по красоте передняя стенка с изображением пышного букета в вазе.

Притумленные по форме канделябры с горящими свечами, а также огромное количество изделий из серебра и золота еще более усиливали впечатление блеска и парадности в интерьере дворца.

Король Людовик XIV

цветными бантами. На ногах шелковые чулки и изящной формы туфли с крупным бантом-бабочкой. Банты, кружева буквально украшают парадный костюм короля.

От бантика до шпаты — банты,
ленты, банты, ленты, банты!

Минер

Дополняли костюм короля роскошный парик и широкополая шляпа с огромными страусовыми перьями. Парик был обязательной принадлежностью светского костюма этого времени.

Французские аристократы стремились подражать в одежде королю, который был главным законодателем придворной моды.

Посмотри, как выглядела модная одежда под названием жакет-кор, что означает «точно по телу». Длинный, чуть выше колен, приталенный кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и низкими карманами опоясывался по талии широким кушаком, который сбоку завязывался на бант. Под него надева-

Костюм этого времени был необычайно пышным, с огромным количеством украшений, что вполне соответствовало праздному образу жизни и вкусу аристократии. Он гармонировал с парадными интерьерами дворца и был с ними един по стилю. Французский король Людовик XIV — монарх с неограниченной властью — стремился наставить напосап чрезмерную роскошь и пышность своих кармлов. Костюм украшали алмазы, бриллианты, цветные камни, золото и серебро. Роскошь, огромная стоимость королевского кастима должны были говорить о процветании государства и поднимать его престиж среди других европейских государств.

Одежду из парчи, отделанную золотом, носили только король и члены его семьи. Обшивать драгоценным погументом (жесткая тесьма с металлической нитью) швы на рукаве, плече имели право лишь члены королевской семьи. Только король мог находиться в помещении в шпате, остальные мужчины ее снимали.

Посмотри, как выглядит костюм короля. Пышные рукава его белоснежной рубашки украшены кружевыми манжетами,

Короли и придворные. Одежда в жюстокор; под ним сертух; парадный шарм, большие шляпы с перьями. Франция, 17 в.

Занятия мужчин. Костюмы дворян, 17 в.

ли камзол. Первоначально это был офицерский мундир, который затем превратился в модную дворянскую одежду. Жюстокор шили из дорогой ткани, украшали золотым и серебряным позументом, вышивкой, пучками лент на плечах, пуговицами.

Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появиться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. Дополняла костюм дворянина широкая шляпа-треуголка с пышными перьями. Умение владеть илангой считалось большим искусством и говорило о степени воспитанности дворянина. Важным аксессуаром мужского костюма была широкая перевязь с богатой отделкой, на которой носили шляпу и перчатки.

Украшение одежды французских дворян (расположение позумента, количество вышивки золотом и серебром) строго регламентировалось особым королевским указом. Чем выше было социальное положение дворянина, тем больше было на его одежде позументов и богаче вышивка.

Светский вечер. Франция, 17 в.

Представители высшего сословия стремились одеваться так, чтобы костюмом подчеркнуть свое привилегированное положение.

Не менее эффектно выглядел костюм английских аристократов. Короткую приталенную куртку—дублет с декоративными разрезами на груди и рукавах украшает большой, во всю ширину плеч, воротник с изящными кружевами. На плечи накинут короткий шелковый плащ с парашюльной вышитой каймой. Боксовые швы нешироких штанов также отделаны дорогой вышивкой.

Дамское платье со шлейфом.
Франция, 17 в.

На ногах изящные сапоги из мягкой кожи с отворотами.

Рассмотрим разнообразные формы воротников, которые носили женщины и мужчины в 17 веке. Воротник был самой дорогой частью одежды.

Женский костюм выглядел необычайно красочно, декоративно, форма его держалась на жестком каркасе. Торжественные придворные платья шились из тяжелых дорогих тканей: бархата, атласа, парчи, богато украшались отделкой. Чтобы сшить такое платье, требовалось высочайшее портновское искусство.

Знатные дамы парижского общества умели одеваться с особым блеском. Обрати внимание на вытянутую заостренную форму узкого лифа платья, на пышные рукава, украшенные

Ван Дейк. Лорен Дюон и Бергард Стюарт.
1636 г. (Париж в действии)

Круг Роберта Пика,
Портрет трех дам. Фрагмент. 17 в.

бесчисленными оборками, кружевами, бантами, на богатый декор нижней колоколообразной юбки. Широкая верхняя юбка из ткани другого цвета с разрезом спереди переходила в асиметр, искусно подбиралась с боков с помощью лент и шнуров, ложась на поверхность нижней торжественными театральными складками.

Иногда светские дамы надевали на платье фартучек: эта деталь позволяла увеличить число оборок в костюме. Женские платья, перегруженные декоративной отделкой, выглядели настоящей драгоценностью. Дополнением к костюму служили изящные бархатные туфельки, великолепные складные зеркала, а также длинные кружевные перчатки, которые считались предметом роскоши. Прелестные женские головки украшали высокие сооружения из цветов, драгоценностей и густо собранных, несменяемых кружев, крепившихся при помощи каркасов.

В аристократическом обществе не существовало особых различий между костюмами взрослых и детей: тот же покрой платья, те же ткани.

Как видишь, высокопоставленные особы утверждали свое положение в обществе через костюм, представлявший собой причудливые сооружения, искусно «вылепленные» тканью, чрезмерно обремененные разнообразным декором.

Аристократы всем своим видом подчеркивали свою обособленность от других слоев общества и непричастность к физическому труду.

Парогрива

Светская дама в платье с фартучком.
Фрагмент. 17 в.

Костюмы офицеров. Франция, 17 в.

Четкие разграничения в одежде существовали и в королевском войске. Так, например, во Франции мушкетеры одних родов войск отличались от других по покрою, цвету ткани, опознавательным знакам; разной была и форма головных уборов. Командные должности в армии занимали родовые дворяне, и их костюм напоминал дворянский. Однако костюм генерала все же отличался от офицерского огромными перьями на шляпе, обилием кружев, оборок и лент, театрально-пышными формами, странно выглядящими в условиях военной жизни. Костюм низших армейских чинов был намного проще — куртка, удобные широкие штаны, сапоги-ботфорты, перевязь с подвешенными к ней патронами.

Судья, ученик-профессора, медик, чиновники и другие должностные лица носили длинные широкие плащи, напоминавшие мантии с широкими пышными рукавами. Их называли «кладными мантиями». Посмотри, как театрально-торжественно черные и красные мантии высших городских чинов! Их украшают белоснежные воротники строгой формы и манжеты.

Одежда буржуазии, которая жила за счет наемных рабочих, отличалась от пышного блеска аристократических туалетов. Она была более однообразной, лишенной богатой ор-

Костюмы офицеров. Франция, 17 в.

В. Вермеер. Женщина за столом. Ок. 1660 г.

наментальной отделки; шили ее из добротных, дорогих тканей яркой расцветки. Посмотри, с каким неподражаемым мастерством запечатлел голландский художник представителей буржуазии.

Простых горожанок — прислугу, разносчиц, уличных торговцев — тоже можно было сразу отличить по внешнему виду: они носили одежду с узким лифом (зашнурованный корсаж с рубашкой или жакет), широкую юбку с фартуком, аккуратный чепчик, белый отложной воротничок, косынку на плечах, на ногах туфли из грубой кожи. Им не разрешалось носить одежду ярких цветов, и потому в ней преобладали темные, тусклые, в основном серые цвета.

«Человек в парике. Мидем, Голландия, 17 в.

Крестьянин. Франко, П. А.

А. Пакин. Семейство колхозника. 1940 г.

А так выглядели одежда крестьян. Она проста и мало подвержена моде. Мужчины поверх рубахи надевали куртку, на голову — войлочную шляпу, носили широкие удобные штаны, тулупы-сеты и обувь из толстой кожи.

Теперь ты, наверное, понял, что костюм — это знак, символ, указывающий на принадлежность человека к определенному сословию или группе людей в обществе.

Роль декора несут не уменьшилась и сегодня. Люди одеваются по-разному: в торжественных случаях надевают одни одежды, а в будни или в скорбные моменты — другие.

Есть типы одежды и для определенных групп людей — военных, священнослужителей, служащих фирмы и др. Но даже в одежде военных есть отличительные знаки. У моряков это бескозырка и тельняшка, у десантников — берет и короткие штаны. Белый халат носят врачи, и он выступает как знак данной профессии.

Декор помогает выявлять роли людей в обществе, понимать, кто они. Предстань, что у всех людей была бы одна и та же одежда на все случаи жизни. Разве можно было бы что-то понять, разобраться, кто есть кто? Декор вносит порядок в жизнь человеческого общества, строит общение людей. Так в любом обществе — с древнейших времен и до наших дней.

Детская работа. Аппликация

Задание

1. Выложите вместе с ребятами коллективную работу «Был из дворца».

Продумайте общую композицию. Пока одна часть ребят будет работать над подмалевком, другая может изображать мебель, отдельные предметы и узоры на ней. Заключившие рисунки карточки и вклейте в общую композицию интерьера. Теперь можно начать изображать фигуры людей в костюмах. Выделите наперед светлой краской силуэт человека, а затем изобразите его.

Выделите одежду обобщенно цветом, можно угадать ее детали: кружева, бантики, ленты, богатыми узорами. Готовые фигуры расположите на общем фоне, объединяя их группами. Больше следует разместить впереди, а те, кто поминьше, — в глубине. Это поможет создать ощущение пространства в композиции.

2. Вырезаю из бумаги крупные детали костюма (корсетники, жаколеты, веера) и узоры; их можно использовать в театрально-мимическом представлении.

Вопросы

1. Можно ли по одежде судить о месте человека в обществе?

2. Какой костюм ты заказал бы у портного, если бы был знатного рода и жил бы в Древнем Египте, Китае, в восточном городе 17 века?

3. Найди изображенные костюмы разных времен и народов. К какому времени они относятся и что мог бы костюм сказать о владельце?

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НАМ ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ

Еще первые гербы появились в Западной Европе в средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые ставили на боевых щитах, а также на шлемах, флагах (стандартах) и поповах лошадей. Они помогали законным в латы с головы до ног воинам различать друг друга на расстоянии.

Каждый знак, цвет в гербе имел определенное значение и символически рассказывал о том, кто этот человек, которому дозволено его носить. Герб был знаком чести рода.

В 14—15 веках в городах Западной Европы знатные синьоры носили так называемые «гербовые платья». Сочетание цветов на них подбиралось по цвету поля фамильного герба, платье украшалось фигурами-символами, эмблемами. Такое платье позволяло легко отличить одного синьора от другого и в то же время несло информацию в знаках о самом человеке. Свои гербы были и у ремесленников.

Именно в эпоху средневековья в Европе появились новое искусство и новая наука — геральдика, связанная с составлением гербов.

Рассмотри форму щитов, а также геральдические фигуры, которые делят щит на несколько полей определенного цвета.

Наряду с геральдическими в украшении гербов использовались негеральдические фигуры — изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, оружия, а также фантастических животных (дракон, единорог, гриф и др.).

Каждое условное изображение имело свое

◀ Рыцарь. Геральдические фигуры на щитах

Негеральдические фигуры на щитах. Герб
Гербовое платье. Западная Европа, средние века ▶

Герб г. Москвы

Герб г. Новосибирска

Герб Республики Татарстан

значение: дуб, медведь означали силу; Фавел, раскрытая книга — знание; пчела — трудолюбие; ланг — силу; крылатый змей — зло, смуту; дракон — могущество; руки — храбрость.

Цвет тоже имел символическое значение. Желтые и белые цвета соответствовали цвету золота и серебра (металлы). Золото считалось символом богатства и справедливости, серебро — символом невинности и чистоты. Использовались еще пять цветов: червленый (темно-красный) — символ любви, смелости, голубой — символ красоты и величия; зеленый — символ изобилия; пурпурный (красный с оттенком синего) — могущества; черный — мудрости.

Самую важную часть герба (щит) по сторонам обычно поддерживают фигуры-щитодержатели — люди, птицы, звери. Герб украшает лента с девизом. Вверху герба корона.

Свои гербы имеют государства и отдельные города.

Вот герб Москвы. Сначала «читаем» цвет: красный — символ мужества, неустрашимости; голубой — символ красоты и величия; потом фигуру: всадник с копьем, или святой «ежеде», — это Георгий Победоносец.

В гербах отражали то характерное, что было присуще данному городу: природе, образу народных сказаний и т. д.

Свои гербы имеют и входящие в состав России республики. Так, например, выглядит герб республики Татарстан.

Детские работы. Герб

Задача

1. Придумай свой собственный герб, герб своей семьи, используя язык символов. Придумай форму щита, его деление, фигуры-символы, дополнения и цвет, которые ты считаешь необходимыми, а также цвет, длину, утилитарные интересы, увлечения свои и членов своей семьи. Рисунок и цветное решение должны быть предельно законченными и выразительными. Включая предметы в свой герб, постарайся предельно упростить их, исключив ненужные подробности и мелкие детали, прояснить в смысле — обозначении.

2. Придумай эмблему класса, школьного кабинета по выбранному тобой предмету или клубу по интересам.

Вопросы

1. Зачем людям понадобились оплеченные знаки? О чем может рассказать герб, эмблема?

2. Что ты можешь сказать о языке геральдики? Что означает выражение «простота герба»?

3. Знаешь ли ты, как выглядит герб твоего города? Что он обозначает?

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное
декоративно-прикладное искусство
очень разнообразно —
это керамика, стекло, металл,
гобелен, батик, мода и многое другое.
Ты узнаешь, какие новые черты
несет в себе современное искусство.
Ты и сам можешь стать мастером
и попробовать себя
в творческой работе с материалом,
который тебе нравится.

СОВРЕМЕННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ ИСКУССТВО

Равный поближе познакомимся с замечательными произведениями современного декоративного искусства.

Двери выставочного зала открыты перед тобой. Входи в этот праздничный, чарующий мир красоты и постарайся быть в нем не просто гостем, а внимательным, благодарным зрителем.

В отличие от народного мастера, работающего в традиции и сохраняющего в своем творчестве проверенные временем и передаваемые из поколения в поколение правила и навыки, современный художник-прикладник свободен в осуществлении творческих замыслов. Он смело экспериментирует с материалом, формой, цветом, создавая всякий раз что-то совершенно новое.

Постараемся рассмотреть все внимательно, потрогав, услышать «голос» вещей, то, о чем и как они говорят с нами.

Эти произведения называются художественная керамика. Керамикой называют изделия из цветной обожженной глины. Фарфор и фаянс создаются из более тонких белых глин.

Керамические изделия удивительно разнообразны — они различаются формой, декором, характером поверхности.

Гончарные изделия выглядят после обжига блестящими, сверкающими, нарядными, когда их покрывают глазурами (тонкий стекловидный слой) или непрозрачными эмалями. Это майолика. Но художника-керамиста может привлечь именно натуральный цвет обожженной глины, который он стремится сохранить в изделиях. Это терракота, что означает «ожженная земля».

Если в народном творчестве глиняная посуда была связана с практическим применением, то в современном декоративном искусстве она во многом потеряла это назначение, став просто видом творчества. Сегодня художники-керамисты применяют ка-

В мастерской художника-керамиста ►

А. Соловьев, Запорожье, Майданок

А. Петерсена. Декоративная композиция «Синь-синь». Терракота

3. Детали. Сосуды для цветов. Глина, глазурь

рамы и в оформлении помещений, раскрывают новые пластические возможности материала, богатство его цвета и фактуры.

Помимо хорошо известных тебе форм — кувшинов, ваз, чаш, блюдов, современные художники-керамисты создают оригинальные формы и целые композиции.

Художнику-керамисту порой бывает трудно в одном предмете раскрыть всю сложность замысла, и он соединяет в единую композицию, ансамбль (от франц. «ensemble» — вместе) несколько предметов.

Приглянись к этим великолепным, виртуозно исполненным сосудам. Выгнутые фор-

мы сосудов с шероховатой фактурой словно проросли из стиропору палочками причудливыми веточками кораллов, невольно вызывая ассоциации с жителями подводного царства. Какие образы возникли в твоём воображении?

Обрати внимание на то, как согласуются, дополняют друг друга предметы в этом ансамбле. Что их отличает друг от друга и что объединяет?

Посмотри, как разнообразна может быть фактура произведений керамики! Художник использует фактуру для создания художественного образа вещи.

Здесь и выразительные неровности поверхности, и тончайшая сеточка — оттиск, полученный от соприкосновения с грубой мешковиной, и барашки-

Фактура керамики

Фактура коринфе

завитки, сделавшие поверхность узорчатой, и фактура, похожая на вспененное молоко.

При создании этой декоративной чаши, напоминающей ладью, художник применил совершенно иной технический прием — из тонких длинных жгутиков выстроил боковые стенки, украсив концы пышными пучками из тех же жгутиков.

Линии своим плавным движением создают особую выразительность формы, и взгляд невольно движется по ним.

Ф. Хеймрат. Декоративная посуда.
Формы, техника

А. Шудайта. Белые натюрморты. Огонь, ладан.

Иногда художник-керамист создает свои изделия, как бы намеренно подчеркивая неправильность, пометность формы или оставляя на ее поверхности глиняные «заплатки», царапины, трещины. Это придает большую выразительность декоративной форме. Нужно только понять, почувствовать, что хотел этим выразить художник.

А это малая декоративная пластика. Посмотри, как условно решены объемные фигуры птиц, похожие на мультипликационных персонажей. Художник нашел много необычного, забавного в их изображении. Исключив детали и сохранив самое характерное в облике порою, он наполнил образы тонким юмором. Фигурки, разные по величине, цвету, фактуре,

О. Абляки. Куклы из Голландии.

П. Мартинска «Эффективные короны». Массе пластика. Гипно, латекс

дополняют друг друга, выстраиваясь в декоративный ансамбль.

В декоративном панно выпуклые скульптурные изображения находятся на плоскости.

Посмотри, какое оригинальное решение нашел художник. Он соединил в декоративном панно керамику и дерево — природные материалы, очень близкие по цвету, но разные по фактуре. Так мастер создал ощущение деревенского дома с дощатым полом, где за обеденным столом собралась семья.

С каким остроумием, выдумкой и добрым юмором выполнены полурельефные терракотовые фигуры людей! Каждая наделена острой характеристикой, выразительными деталями. Мама с умилением смотрит на кроху. Ингиб рук, похожих на крепельки и прижатых к груди, подчеркивает это. Отец к еде относится со всей серьезностью — одной огромной ручищей он приобнял чашу со шамп, а другой бережно держит ложку. Дед тоже бережно черпает ложкой похлебку — уж он-то хорошо знает цену щам на столе. Одна лишь кошка ведет себя независимо и с хитрецой наблюдает за действиями хозяев. Посмотри, как все это выражено в пластике фигур.

Как видишь, современное искусство керамики очень разнообразно и каждый раз предстает в новом облике.

Здесь ты можешь увидеть произведения декоративного искусства из стекла, которые называются художественное стекло.

Стекло, как ни один другой материал, очень живо реагирует на свет, который наполняет его жизнью, высветливая таинственную глубину и превращая в настоящую драгоценность. Взгляни на эту бабочку. Самое удивительное — это ее крылышки. Они наполнены сверканием разноцветных граней. Стремясь уловить это чудо, как бы остановить прекрасное мгновение, художник избрал материалом хрупкий, нежно-прозрачный хрусталь, а свет наполнил его игрой мерцающих граней и радужных цветов.

Работа художника-стекляшника необычайно сложна. Она требует высокого мастерства, чувства материала — одновременно хрупкого и прочного, прозрачного и насыщенного цветом.

В мастерской выдвигая из стекла
Бабочка. Хрусталь
А. Степанова. Заслужен. Целинный
стекло, цветной хрусталь

Отдельные формы и целые декоративные композиции рождаются у раскаленной стеклоплавильной печи. Художник или сам выдувает стекло, вращая расплавленную, падающую жаром каплю, придавая ей ту или иную форму с помощью специальных инструментов, или творит вместе с мастером-стеклодувом, в точности исполняющим волю художника.

Выдувное стекло, получаемое ручным способом, иначе называют *гутное* стекло. В горячем состоянии его можно тянуть, мять, лепить, резать, присоединять к нему лепные детали.

Посмотри, как разнообразны формы разноцветных сосудов, выполненных из гутного стекла! Они создают впечатление ослепительной праздничности.

Рассмотри внимательно декоративный ансамбль причудливых форм «Весна». Как художнику удастся выразить свою творческую мысль в стеклянной массе, добиться поэтичности образа?

А. Суглакшва. Вазы. Прозрачные стекла, цветная эмалировка

Что позволяет предметам соединиться в общую композицию, быть вместе как одна семья?

Рассмотри удивительный по красоте ансамбль «Соколышки» из трех объемных форм. Легкие прозрачные пузыри с голубоватой подсветкой сверху и мягкими углублениями в виде капель украшает сдержанная роспись с изображением черных оголенных деревьев. Они будто обнимают своими ветвями объемные формы. Обрати внимание, что на выпуклой поверхности ветви кажутся близкими, а на вогнутой, напротив, — далекими.

Удивительное в этой работе то, что, стояв зрителю посмотреть на все эти предметы с другой точки зрения, сюжет преобразуется — кажется, что ветви движутся в пространстве.

Сочетание стеклянных форм с изображением обогатило это произведение, наполнило его яркой образностью.

Здесь ты видишь вазы, объединенные в декоративный ансамбль, название которого «Весна». Тяжелые у основания формы, плотные по цвету, устремившись вверх, словно распустившись, проросли нежными лиловыми цветами с мягкими, округлыми, прозрачными лепестками. Свет пронизывает их, дробится яркими бликами, создает ощущение изменчивости цвета.

А. Степанова. Земля детства. Цветные стекла, разные формы

Посмотри, как тонко использует художник в этой композиции контрасты — светлое и темное, легкое и тяжелое, прозрачное и глухое, хрупкое и прочное. Как продуманно, ритмично выстраивает он разновеликие объемные формы в пространстве. Пластическим изгибом стекла мастер передает ощущение несенного пробуждения земли.

Эта группа декоративных форм под названием «Земля детства» — истинная сказка из стекла, рожденная щедрой фантазией художника. Что здесь особенно привлекло твое внимание? В чем проявляется фантазия художника? Какие у тебя возникли впечатления, поэтические ассоциации?

Чтобы ответить на эти вопросы, внимательно рассмотри все — форму, декор, цвет.

Беспокойная, ищущая фантазия не знает границ, она побуждает художника по стеклу искать новые темы, новые образные решения, новые технологические приемы. В своем творчестве современный художник стремится не только отразить сегодняшний день, но и как бы заглянуть в будущее.

Современные художники создают произведения и в таком «трудном» материале, как металл. Они используют различные техники и приемы его обработки — ковку, литье, чеканку, сварку и т. д.

Работа с металлом требует «железного» характера, твердой руки. Если художник занимается художественной ковкой, то нередко ему самому приходится быть исполнителем — своими руками создавать из раскаленного железа образы, которые рождает его фантазия.

Мгновение — и раскаленная в горне печи до малинового цвета заготовка лежит на наковальне. Удары следуют один за другим, и постепенно кусок железа начинает обретать форму будущего изделия. Нужно все успеть сделать, пока металл не остыл. Вспомни пословицу «Куй железо, пока горячо».

Рассмотри декоративную композицию «Танец огня». Причудливые, выгнутые формы, изгибаюсь и свободно перетекает одна в другую, как бы исполняют чудесный пластический танец огня.

Художник не изображает огонь, а стремится выразить свое ощущение пылающего огня в декоративном образе.

Руки мастера

В. Варавьян. Танец огня. Сталь, ковка, сборка

В. Воробьян. Пламя. Медь, латунь, серебро

Вглядишься в изогнутые формы — и, возможно, ты увидишь в них едва угадывающиеся силуэты танцующих фигур. Кованный металл приобрел необычайную легкость. Это впечатление создано в узкие полосы-стебельки металла, и чудесная игра просветов на поверхностях формы.

Художник великолепно чувствует материал и смело использует его пластические возможности. Выразительная по силе композиции выглядит

будто графика и металл.

А вот еще одна интересная композиция «Пламя». Посмотри, какую изобретательность и выдумку проявил художник, выстроив из изогнутых медных прутьев одинаковой толщины такую гармоничную по пластике форму декоративного изделия.

Обе работы выполнены одним мастером и связаны общей темой. Это говорит о том, что их автор — неутомимый искатель, экспериментатор, который ищет новый пластический язык, созвучный времени.

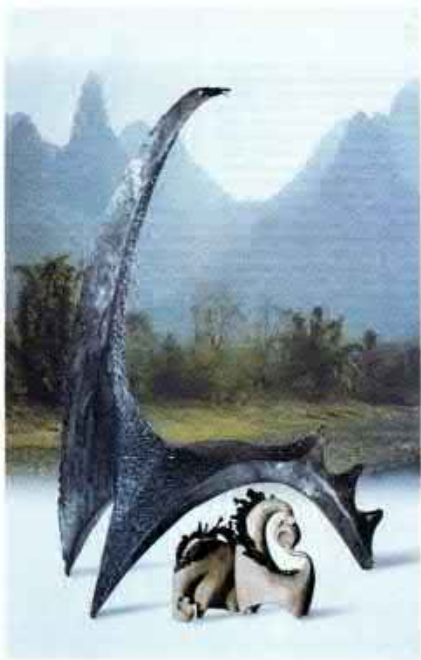
Есть ли между этими работами что-то общее и что их отличает друг от друга?

Вглядишься в чудесный волнообразный поток напевно-изогнутых прутьев-линий, устремленных вверх. Почувствуй особую красоту их музыкального ритма. Это средство, которым художник выражает смысл, а ты, зритель, можешь его увидеть.

У тебя, наверное, родилось желание подробнее рассмотреть чудесную фигурку клоуна из кованого металла.

В. Воробьян. Клоун. Сталь, медь, серебро

Языком своего искусства художник-кузнец передает самое характерное в облике клоуна, способного рассмешить публику до слез. Объемная фигурка решена очень условно — туловища как будто и нет совсем, одни руки, ноги и головы-каркас. Не напоминает ли она тебе знакомую игрушку: повернул ключ — и все разом пришло в движение? Любимый жест клоуна-«драмышки» удачно передают упругие изгибы длинных рук и ног, пустившихся в пляс.

Благородный темный цвет металла с серебристыми отсветами на нем придает образу еще большую остроту и графичность.

А этот бронзовый подсвечник выполнен уже в иной технике — литье. Чтобы отлить вещь, художник вынужден обращаться к профессиональному знанию литейщиков и других мастеров, хорошо знающих тонкости литейного дела. Расплавленная, огнедыщащая масса заливается в специальные формы, в которых она, медленно остывая, приобретает форму будущего изделия.

Рассмотри внимательно чудесную форму подсвечника, особенно скульптурный декор: не напоминает ли он тебе узорные резные доски с традиционными народными образами?

Нанизные и простоявшие фигурки охотника с ружьем и зверя, как две капли похожего на него, изображены условно и обобщенно. Здесь большую роль играет сама техника литья, которая придает мягкую округлость пластической форме предмета, лишает ее произвольной остроты очертаний.

Работа с металлом дает художнику огромные возможности для создания самых необычных, оригинальных произведений в разных техниках.

Здесь ты можешь познакомиться еще с одним видом декоративного искусства, Гобелен — это художественно исполненный тканый ковер для украшения стены.

Создается гобелен за ткацким станком. Это очень длительная и трудоемкая работа, которая требует не только виртуозного владения ремеслом ткачества, но и напряжения всех творческих сил художника.

Традиционные ткацкие материалы — это шерсть и лен. Но сегодня в работе над гобеленом художники используют и всевозможные новые материалы — синтетические волокна, шнуры, веревки, конский волос, металлические нити, проволоку, кусочки кожи, дерева.

Цветные нити для художника по гобелену то же, что глина для художника-керамиста, масса стекла для художника-стекляшника или железо для кузнеца.

Создавая гобелен, автор выступает в различных ролях: как виртуозный ткач; как живописец — он словно рисует цветными нитями; как скульптор — нить буквально «лепит» объем, «выплетая» различные выпуклости и впадины; как архитектор — если гобелен задуман для оформления интерьера.

Посмотри, как рассказывает художник языком искусства гобелена о красоте родной земли, о ценностях жизни в своей работе «Отражение».

Цветная пряжа в руках искусного мастера превратилась в изумительный по красоте гобелен, родялся образ древнего русского града с белокаменными соборами, увенчанными куполами. Застывшие каменные строения вместе с небесами словно опроки-

А. Воронцов. Отражение. Гобелен. Шерсть, проволока

пудось в неподвижную гладь озера, преобразив ее чудесным многообразием, волшебной игрой цвета.

Кажется, что декоративная композиция наполнена мелодичным звучанием колокола, которое всколыхнуло безмолвное пространство, наполнило его трепетным движением. Не потому ли художник расцвел небо струящимися потоками света?

Переплетение цветных нитей в гобелене создает цветовое богатство, созвучное поэтическим переживаниям художника. Используя не только цвет, но и линию, форму, ритм, фактуру, художник мастерски выстраивает композицию — размышление о красоте природы и творении рук человека.

А здесь ты видишь фрагменты других гобеленов. Ты можешь увидеть на них технику тонкого переплетения и фактуру (гладкую), которую она создает. Обрати внимание на декоративность цветочных пятен, на то, как складываются они в условные плоскостные изображения.

Посмотри, пятна цвета с острыми, как языки пламени, очертаниями очень удачно передают кроны и ветви деревьев.

Для художника по гобелену все имеет значение: толщина нитей, их качество, цветовые

И. Нечепорук. Маскирад. Деталь.
Фрагмент (левая сторона). Гобелен.
Т. Гегечкорк. Снова труд. Фрагмент.
Гобелен. Широко, руно из овечьей

сочетания, разнообразие техник, переосмысления фактур, сочетание различных материалов.

Посмотри на это удивительное разнообразие фактур. Художник использует фактурное богатство материала не только для того, чтобы вещь выглядела эффектно. В искусстве гобелена фактура, как средство художественной выразительности, помогает художнику глубже раскрыть содержание образа.

Художники много экспериментируют, чтобы получить новые интересные фактуры гобеленов. Рассмотрим характер поверхности гобеленов. Эти фрагменты могут разбудить твоё воображение, родить в твоей душе разные образы. А какие именно?

Посмотри на эту яркую декоративную композицию «Путевые заметки». Самое первое впечатление — это чудесный карнавал

З. Васюкова. Путевые заметки. Гобелен

огненно-плазменных красок, узорчатых линий, фантастических форм, пронзительных контрастов. Эта работа создана на основе впечатлений художника от встречи с Кубой — страной экзотической природы, жаркого солнца. Обо всем этом художник рассказывает языком искусства гобелена. Обращи внимание, как причудлива форма тканого ковра, украшенного водопадом струящихся нитей. На густом коричневом поле гобелена пламенеют диковинные цветы, пирамиды листьев. Оторвавшись от стены, висит гроздь огненно-ярких шаров, похожих на фрукты.

Гобелен, как и керамика, изделия из стекла и металла, участвует в оформлении современного интерьера. Он не только украшает стену, но и создает образ интерьера, атмосферу в нем, настроение.

Один из интересных видов декоративного искусства, в котором работают современные художники, — это батик — искусство росписи тканей. Это искусство пришло к нам с островов Индонезии: мастера издавна занимались там росписью тканей. Они наносили орнаменты восковой смесью, а затем ткань окрашивали в нужный цвет. Воск смывали, и на ткани оставался белый узор.

Со временем техника росписи тканей изменялась, а в наше время стала еще разнообразней и сложнее.

Современные художники работают в разных техниках батика. Одна из них — горячий батик. Растопленный воск наносится на ткань точно по рисунку, и постепенно им покрывают все цвета в соответствии с рисунком — художник работает по принципу «от светлого к темному». Существует и менее трудоемкий способ росписи — холодный батик. Здесь рисунок выполняется по ткани специальным составом (резервом) при помощи стеклянных трубочек. Резерв, проникая в ткань, создает как бы перегородку.

Е. Мединская. Цикл «Батик».
Холодный батик

Выполнение рисунка на ткани, намоткой на подложку. Нанесение резерва по методу холодного батика

которая не пропускает краску. Именно поэтому линии рисунка должны быть замкнуты, чтобы краска не смогла растечься.

Художник использует и рюшши специальные краски для тканей или акриловые красители, которые, подобно акварели, мягко перетекают одна в другую, создают чудесные цветовые разводы.

Рассмотри эти работы, выполненные в технике холодного батика. Из темы подсказаны художнику природой. Каждая из работ — это вымышленный рассказ о красоте.

Посмотри, с каким уточненным изществом выполнено батиковое панно «Камни»!

Живая, трепетная линия очерчивает округлости камней, ложится узорами на их поверхности, прорастает травой, струится потоками воды и превращает ткань в настоящую драгоценность.

Обрати внимание на цветное богатство батика, согласованность сдержанных, приглушенных цветов, которые создают ощущение таинственности. Выбери самый красивый, на твой взгляд, участок батика и рассмотри, как разливается цвет в очерченных линиях перегородках.

А теперь посмотри панно «Нарисован в лесу». Линия и цвет здесь творят чудеса. Рисунок, выполненный резервом, стелется тончайшим кружевом по поверхности ткани, любовно очерчивая каждую травинку, каждый лепесток крошечного

А. Сидорова. Шаль. Батик

Е. Нестеренко. Панно «Нарисован в лесу». Холодный батик

Т. Шахмуrow. Картина «Охота. Гирндай Ахмет»

цветка, объединяя все это в единое целое. Цвет наполнил рисунок перламутровым свечением, нежными переливами. Он словно растворяет в дымке чудесные цветы и травы, собирая их в великолепный ковер.

В декоративной композиции «Охота» художник передает свое ощущение волшебного мира театра. Рамка — это граница, за которой начинается другой мир, придуманный, волшебный, с масками, костюмами, игрой, с чудесными эффектами света.

Не создается ли у тебя ощущение, что персонажи, похожие на кукол, играя свои роли с озорством и весельем, как будто движутся по орбите?

Их фигуры условны, плоскостны. Но именно условность языка помогает художнику добиться особой выразительности.

Посмотри, как разнообразна, живописна и одновременно декоративна техника этого батика. Она передает атмосферу праздничного действия.

Автор великолепно сочетает здесь широкую палитку цветом с тончайшей драгкенной орнаментальной проработкой деталей одежды.

Обрати внимание на тонкие трещины — они хорошо видны на цветном фоне. Трещины — особенность горячего батика. Они создают характер поверхности, а при наложении цвета на цвет появляются еще и дополнительные цветовые эффекты.

А вот совершенно другое и по колориту, и по настроению пано «Ветер». Посмотри, как проваливается здесь техника росписи по ткани.

Декоративное пано наполнено энергией движения. Трепещущая на ветру ткань с красивыми складками как будто ушла в бесконечность звездного неба, растворилась в волнах небесного океана. Разве не создают декоративные пятна сверху ощущение волн, накатывающихся на землю — берег? Посмотри, как это выразилось в цветном строе произведения. Какой здесь найден ритм линий, цветовых пятен? Обрати внимание на характер линий. Какие они? Все эти средства, которыми художник строит декоративную композицию, выражают смысл произведения.

А теперь обрати взор на пано «Без названия». Оно решено еще более условно, чем предыдущее. Что тебя поразило в этой работе? Какие поэтиче-

Е. Иванова, М. Розенцвейг. Пано
«Без названия». Хлодвий батик.
отполировано

Е. Арсенова. Панорамное движение. Батик
и Виноградова. Детки «быстрые» —
персонажи. Физическая батика

ские образы возникали в твоём воображении? Какое название можно дать этому произведению?

Через сравнение этих двух работ ты острее увидишь средства, с помощью которых художник выстраивает свой образ-размышление.

Рассмотри внимательно эти два батика, очень непохожие друг на друга, — панно «Движение» и «Балаганчик...». Не правда ли, в первой работе словно на экране компьютера вдруг высветилась сложная пространственная конструкция из линий? Создается впечатление, будто она движется. А может, это постоянно изменяющаяся траектория движущегося космического тела? Посмотри, как в одной работе царствует линия, а в другой — декоративное цветовое пятно!

Работы художников, с которыми ты познакомился в этой главе учебника, — это современные произведения декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть на выставках, в художественных галереях.

Выставочная деятельность — это своеобразная творческая лаборатория художника. Она связана с поиском новых художественных идей, нового пластического языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, свое отношение к миру.

Выставочная деятельность — это упорный, напряженный труд, в результате которого рождаются на свет авторские вещи. В отличие от предметов массового производства авторские вещи всегда неповторимы. Они сохраняют творческую индивидуальность автора, становятся как бы продолжением личности художника.

Современные художники-профессионалы нередко обращаются к русской старине, к традиционным образам и сюжетам народного искусства. Но древние образы и сюжеты звучат в их творчестве совершенно по-иному. Художник как бы пропускает их через себя, привносит в них черты современности, свое «я».

Современный профессиональный художник, используя язык художественного материала (пластику керамической массы, прозрачные объемы стекла или пряжи разноцветных ниток и т. д.), стремится к созданию поэтического образа, рожающего ассоциации с окружающим миром, природой. Вслушайся в названия произведений — «Берег радости», «Земли детства», «Весна» и т. д. Здесь речи идет не о картинах, а о предметах, декоративных формах. Художник-прикладник не копирует слепо природные формы, а перерабатывает их, создавая свои условные, необычные декоративные формы, наполненные смыслом.

Благодаря смыслу предмет обретает образное звучание, становится художественным. Ценность таких работ в том, что они будоражат воображение зрителя, заставляют его активно мыслить и побуждают его самого к творчеству.

Вопросы

1. В чем состоит отличие выставочных произведений декоративно-прикладного искусства от изделий массовой промышленности? Приведи это на примерах.
2. Что означает современному художнику декоративно-прикладное искусство от народного мастера?
3. Как ты понимаешь выражение «произведение говорит языком своего материала»? Приведи это на примерах.
4. Какие средства художественной выразительности использует художник для выражения своих мыслей и чувств в произведениях декоративно-прикладного искусства?
5. Что было бы, если бы декоративно-прикладное искусство забыло создавать?

ТЫ САМ МАСТЕР

Теперь ты сам можешь выступить в роли настоящего художника декоративно-прикладного искусства.

Вместе с ребятами ты можешь своими руками сделать красивые декоративные вещи. Они оживят интерьеры школы или дома, исполнят из теплом, но самое главное — вы пошарите радость всем, кто умрет по-настоящему ценить красоту.

Перво-наперво необходимо определиться в выборе места, где будут размещены работы (в коридоре, столовой или рекреации), решить, каков будет их размер и содержательный мотив. Можно сделать, например, декоративные панно на темы «Праздничные народные гулянья», «Веселые посиделки», или мотивом русских народных сказок, древних образов народного искусства — древа жизни, коза, птицы, матери-земли.

Рождение замысла и воплощение его в эскизах — это один из самых важных и ответственных моментов творческого процесса. От того, насколько он будет плодотворен, и зависит успех дальнейшей работы над декоративной композицией.

Работу над эскизами начинают с поиска пластического решения главного образа композиции. Нужно стремиться к тому, чтобы изображение было лаконичным, обобщенным и выразительным. В эскизе не нужны подробности.

Законченные эскизы необходимо внимательно просмотреть, обсудить всем вместе. Затем, выбрав самые удачные, доработать, обогатить интересными находками других авторов.

Прежде чем приступить к работе в материале, нужно выполнить так называемый картон, т. е. вспомогательный рисунок, в котором композиция исполняется в натуральную величину.

Художник, как правило, переносит изображение с маленького эскиза на основной формат по клеткам (см. рис. на с. 156).

Панно «Древо жизни», «Взлетающая птица». Школьники, девочки, судья обкома
Панно «Золотая рыбка». Панно, девочки, школьник, учитель, школьник

Так из клочков переводят набросок на картон

Рисунок на картоне можно обвести угольком, разделить на фрагменты, пронумеровать детали. Это облегчит работу, связанную с выполнением отдельных деталей. Приложив лист бумаги к рисунку, ты сможешь быстро сделать на нем оттиск нужной формы, вырезать ее и, поставив с обратной стороны соответствующий номер, начать украшать деталь. Детали собираются в более крупные блоки, а затем монтируются на панно.

Для декоративной работы могут понадобиться материалы: кусок оргалита, мешковина или холст разных оттенков и фактуры, а также кожа, цветное сукно, кусочки ткани, велюра, бечевки, веревки разной толщины, шпагат, бумага и клей ПВА.

Для украшения панно тебе уже придется заготовить с ребятами большое количество узелков, петелек, завитков (желательно: разной величины), а также плетеные косички и крученые веревки. С косичками придется немного потрудиться: необходимо научиться продергивать веревку через петлю, подобно тому, как это делает мама, когда вяжет крючком веревочку.

Чтобы представить общее цветовое решение панно и подобрать нужные материалы, раз-

бачки из петель и завитков. Элементы панно. Шпагат, лесло

Панно «Птица Сирень, Таяни, Високо, катка, сражало, бонанье»

ложите их на картоне. Отдельные детали панно можно выполнять, используя шпагат. Посмотри, как красиво сделан лист, цветок. На приклеенную поверхность ты прикладываешь плотно друг к другу короткие отрезки шпагата, подтягивая их к середине. Когда клей высохнет, можно подрезать край детали и украсить их косичкой или веревкой.

Используя вырезанные из кусков кожи, велюра или плотной ткани детали, а также пестыки, завитки, узелки, крученные веревки, ты можешь выстраивать из них причудливые узоры, свободно декорировать большие поверхности, по-разному комбинируя и сочетая на них разные элементы.

Чтобы панно получилось красивым, постарайся делать эту работу аккуратно, с любовью, а главное — смело фантазируй.

Декоративное панно можно выполнить, используя совершенно неожиданный, но необычайно пластичный, приятный для рук материал — соленое тесто. Изготовить такое тесто несложно самому: нужно взять на стакан муки одну столовую ложку соли и добавлять понемногу воды, пока не получится крутой замес. Материал для панно готов, можно начинать работу.

Такие узоры и формы можно получить при помощи веревки

◀ Рамка «Бисера». Сливовое тесто, лакирование лаком

Рамка «Бисерные заготовки». Сливовое тесто, лакирование лаком, лаком, бисером

Вначале необходимо сделать эскиз (условно, обобщенно, выразительно) и перевести рисунок на основной формат. На твердой оргалитовой основе рисунок можно выполнить мелом. Лучше начать работу с крупных форм. Чтобы связать лепное изображение с основой, следует прокрасить тонким слоем ПВА нужный участок рабочей поверхности, а затем, выложив на него кусок теста, начать работу над лепным изображением в соответствии с рисунком. Отдельные детали, например оборки платья, лепестки цветов и т. д., можно сделать более рельефными, выступающими над лепной поверхностью.

Работа будет красиво смотреться, если ты украсишь отдельные участки узорами. Их можно продвигать линейкой или стеклой, придав им вид геометрического орнамента. Можно сделать углубления острым концом карандаша, а также налезть в виде шариков из теста с углублениями в них. Способов украсить поверхности очень много — нужно только проявить выдумку, изобретательность и фантазию.

Когда лепное изображение будет готово, дайте ему просохнуть. А на следующем уроке можно очень осторожно включить в работу цвет, предварительно составив палитру из нежных цветов. Лучше всего работать, чуть-чуть касаясь полусухой плоской кистью рельефной поверхности, не стараясь ее перекрыть полностью. Нежные цвета, сквозь которые пробивается цвет теста, создадут эффект свечения, а также цветовое богатство декоративной работы.

Возможно, тебе приходилось видеть декоративные работы с лепными фигурками на поверхности, покрытой мешковиной или холстом. В раме они выглядят очень оригинально. Ты можешь сделать также панно с выразительными фигурками из теста.

◀ Рамка из теста, обшитая декоративными нитками, и из коробок из-под конфет, картона и бумаги

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ МОЧАЛА

Каким только не бывают игрушки: деревянные, глиняные, тряпичные, соломенные! Но игрушку можно сделать и из простого мочала. Его получают из дуба, который находится под корой дерева.

Дуб размачивают, раздирают на волокна — вот и получается мочало — замечательный материал, из которого в старину делали рогушки, щиповки, веревки и многое другое. В народе говорили: «Лен не родится, а мочало пригодится».

А нам мочало пригодится для изготовления замечательных коньков, круторогих баранов, птиц. А еще из мочала можно сделать Полкана-музыканта, играющего на дудочке-погудочке.

Чтобы сделать добрую игрушку, например коня, нужно прежде всего выравнять волокна, собрать их в аккуратные пучки-пряди и распределить поровну — для передней части коня и туловища с хвостом, задних ног.

Начнем с передней части. Перетягиваем шпагатом прядь волокон так, чтобы одна часть была немного меньше другой, а затем меньшую часть делим на два пучка для ног и красим

Людмила Петрова. Мочало, бисер, шпатель

переплетаем длинными волокнами, как показано на рисунке.

Лучше всего игрушку делать вдвоем — и работа идет быстрее, и удобно работать над отдельными частями: перетягивать пучки, переплетать ножки животного и т. д.

Делаем шею коня — выравниваем пряди волокон и придаем им форму прямой или откинувшейся назад шеи, оставив часть пучка для головы, и снова перетягиваем волокном или шпагатом. Голова животного должна быть красивой, выразительной. Отогнув вниз под углом к шее нижние волокна головы, постепенно присоединяем к ним остальные, выравниваем их, перетягиваем шпагатом и для надежности приклеиваем. Когда клей высохнет, голову коня спереди можно подрезать.

Берем другую прядь волокон и делаем из нее грудку и спинку коня, как показано на рисунке.

В нескольких местах перетяжки туловище и расположи между верхними и нижними его волокнами пучок для задних ног такой толщины, чтобы ножки были одинаковыми.

Сделай задние ноги ровными с передними и красиво, крестовидно, переплети их.

Осталось придать хвосту красивую форму и украсить коня

Так можно сделать коня из шерсти.

гривой. Для гривы натяни шпатель, закрепив его между спинками двух стульев, и начинай навязывать на него тонкие пряди волокон. Затем продень конец шпателя в ушко большой иглы и пришей гриву к голове. Осталось украсить конька попоной.

Если тебе захочется сделать двуглавого конька, верхние волокна раздели на две части, а остальную работу выполни точно в такой же последовательности, как ты делал рыжие коня.

Делая игрушку Полкана, начинай работу с головы. Для этого найди середину пучка, перетяни его и, аккуратно распределив пряди, сделай голову. Затем вставь пучок мочала для рук, придай любое движение.

Что делать дальше, ты уже знаешь.

Из мочала можно сделать не только игрушки, но и декоративные панно.

Посмотри, как просто выполнены его детали. Солнце — это та же грива, но только в сочетании с крутом. Ствол дерева сделай из косичек, которые выкладываются на приклеенную поверхность в свободном рисунке. Пучки волокон превратились в траву.

Панно «Радость лета». Мочало, картон, нитки, акриловый

Лобовицкая птица. Мэрион, Бельгия

Принцип изготовления коня для панно тот же самый, что и в объемной игрушке, только конь для панно должен быть решен более плоско.

Делая коня, обратите особое внимание на его лицевую сторону. Она должна быть выполнена очень аккуратно. Не следует сильно перетягивать волокон отдельных частей коня и фигурки человека, чтобы сохранить плоскостность фигур.

Прежде чем приклеить отдельные детали, подвигай, поиграй с ними; возможно, это как-то изменит композицию, сделает ее более интересной.

Такое панно украсит стены школы. А у тебя будет ощущение, что и ты можешь работать как настоящий художник!

Кудрявый павно. Мэрион, Бельгия

ВИТРАЖ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА ШКОЛЫ

Во все времена самыми роскошными, нарядными окнами были окна в виде витражей. Когда сквозь высокие проемы окон проникают солнечные лучи, витражи-картины, витражи-узоры как будто оживают, загораются ярким светом, начинают светиться, преобразая внутреннее пространство, наполняя его фантастической игрой цветного света.

Витраж выглядит как стеклянная мозаика. Куски цветных стекол крепятся в металлических переплетах специальной сквозной рамы-каркаса или так называемой арматуры, а иногда скрепляются цементом.

Именно в витраже удивительным образом соединились цвет и черная контурная линия, превратившись в декоративный узор.

Цветные окна были украшением средневековых соборов в городах Западной Европы. В настоящее время витраж обрел новую жизнь: он украшает общественные здания (окна, двери, интерьерные перегородки), изменяя их облик.

Ветеринар. Детская работа. Цветные и черные краски, бумага

Таковы могут быть первоначальные варианты: линейные, фигурные.

Вот они. Детские работы.

Черные и белые краски.

Вы тоже с ребятами можете сделать витражи, которые украсят школьные кабинеты. Конечно же сделать настоящий витраж, используя цветные стекла, — дело непростое. Для этого необходимо профессиональное мастерство и особые условия. Но зато ты можешь сделать подобие витража, который сохранит эффект цветного свечения.

Прежде всего необходимо выполнить эскиз декоративной композиции. Это может быть узор из растительных или геометрических форм, изображение птиц, животных, растений по мотивам сказок или что-то другое. Работая над эскизом витража, ты должен следовать главному правилу — все контуры-линии изображения должны соприкасаться друг с другом и с самой рамой, как бы дробить рисунок на выразительные по овертону части-ячейки, в которых потом появятся цветные «стекла».

Используя эскиз, сделай на картоне или очень плотной бумаге контурный рисунок по размеру оконного стекла, а затем прорежь оклада-ячейки для цветных вставок.

Если у тебя есть светофильтры или тонкая прозрачная цветная пленка, то их можно использовать в витраже. На обратную сторону бумажного каркаса приклей кусочки цветной пленки.

Поверни работу и покрась картонные перемычки черной краской. Витраж готов — его можно прикрепить к стеклу.

Ты можешь выполнить витраж и непосредственно на стекле. Для этого прикрепи к стеклу скотчем бумажный каркас. Составь палитру из масляных красок нужных цветов и наноси ее тампоном из поролона между переплетами каркаса тонким прозрачным слоем. Чтобы не смешивать краски, заготовь несколько таких тампонов. Когда эта часть работы будет выполнена, осторожно снимай картон и черной краской нанеси четкий графический контур, дай краске просохнуть.

Объединившись с ребятами, можно сделать несколько ярких витражей, близких по тематике или единых по стилю, которые создадут в кабинете искусства праздничное настроение.

НАРЯДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ

Эти вазы могут украсить любой интерьер. Если поставить в них сухие травы и цветы, они станут еще более привлекательны на вид. У тебя, вероятно, появилось желание узнать, из чего и как они сделаны, и не только узнать, но и самому попробовать их сделать.

Приоткроем тебе секрет — высокая ваза сделана из стеклянной трехлитровой банки, на которую надет усеченный конус из плотной бумаги, хорошо прилегающий к ее туловищу. Он как бы спрятал банку, придав ей совершенно другую форму. Чтобы форма была более выразительной, можно надеть сверху еще один конус, свернув его кулечком. Конус-кулечек следует склеить, чтобы не развернулся, и выровнять шверку, подрезав края.

Твердая основа для будущей вазы готова.

Далее тебе понадобятся веревка или шпагат, кусочки мешковины, холста, кожи. Вначале необходимо обмотать вазу веревкой или шпагатом, чтобы спрятать стекло и картон. Лучше начинать работу с самой узкой части. Приклей веревку по кругу и начинай обматывать ею форму, двигаясь вниз к основанию. Веревка обязательно должна ложиться на поверхность,

так можно сделать декоративную вазу, в основе которой простая стеклянная банка

Декоративная ваза.
Карлос. Две стеклянные банки в основе.
Бечевка, ивовый сучок, абаксы.

Декоративная ваза с гонимскими.
Карлос, стеклянная банка,
бечевка, ивовый сучок, жемчуг,
серебряное тесьмо.

покрытую тонким слоем клея ПВА. Между веревками не должно быть просветов, их надо плотно прижимать друг к другу. Обмотав тузово ваза, точно так же обматываем горловину и выравниваем края. Их можно украсить потом плетеной или крученой веревочкой.

Композиция. Корзинные вазы.
декорирование плоскими элементами

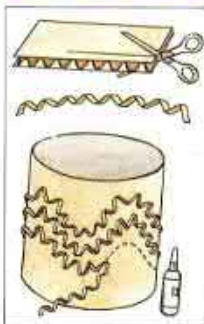
Украсть вазу. Можно приклеить к ее поверхности кусочки кожи, холста или мешковины и высе квадратов, овалов-медальонов, края украсить веревочкой.

Добавь в столовую ложку муки немного клея ПВА и замеси «тесто». Из него можно слепить тончайшие цветы и листочки. Чтобы они приобрели нежный цвет, добавь в «тесто» чуть-чуть акварели, гуаши.

Нарядные сосуды можно сделать из бутылок интересной формы, стеклянных плафонов, стекол для керосиновых ламп. Важно, чтобы эти формы не напоминали о себе, и послужили основой для создания новых. Главное—твоя фантазия.

Это совершенно другой вариант вазы. Декоративная композиция выстраивается на основе ритма разновеликих цилиндрических форм. Используются картонная труба (упаковочный материал). Длинную трубу-цилиндр нужно разделить на части разной величины, а затем склеить их между собой в единую конструкцию.

Для украшения такой вазы можно использовать гофрированную прокладку от упаковочного картона. Она очень пластично и легко ложится на клеевой рисунок. Посмотри, как эффектно смотрится бумажный декор на поверхности цилиндрических форм. Украсть вазу можно кусочками кожи, веревками, ракушками и т. п.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУКЛЫ

Все дети Земли любят играть в куклы. Кукла — это словно образ живого человека, с которым можно говорить, которого можно укачивать, которого можно кормить и одевать. Одним словом, подражая взрослым, дети учатся ими быть.

Среди разнообразия кукол есть промышленные, сделанные на фабриках игрушек; есть куклы, которыми в старину играли дети, — тряпичные, деревянные, соломенные и глиняные (они хранятся в музеях); есть куклы-сувениры.

А на художественной выставке можно встретить совершенно оригинальных кукол, одетых в великолепные народные и светские или яркие театральные костюмы. Их создатели — художники-профессионалы. Каждая кукла запоминается, она отличается не только внешним обликом, но и образной характеристикой.

Попробуй и ты создать куклу-образ. Но помни о том, что декоративная кукла вовсе не должна быть копией человека, а должна иметь, скорее, условный характер.

Русские красавицы. Куклы из лозы. Каштан, веточка вишни, березы, дощечки, лоскуты, бисер, роспись красками.

Так можно сделать куклу из конуса

Как сделать куклу? Сверни и склей из плотной бумаги конус. Он может быть узким, широким, высоким или низким в зависимости от того, какую куклу ты хочешь сделать.

Возьми карандаш или ровную толстую веточку, надень сверху на стержень шарик (например, теннисный), сделав предварительно в нем небольшое отверстие, а сверху оберни кусочком ткани телесного цвета, убрыв складки с лицевой части. Голову еще можно сделать из поролона и кусочка ткани, прикрепив ее веревкой или толстой ниткой к карандашу или палочке. Шею следует тоже обмотать полоской ткани, чтобы она выглядела аккуратной. Волосы лучше всего сделать из нитей. Их следует вычлать прошить посредине, а потом прикрепить к голове, расправить и перетянуть тонкой светлой ниткой у основания. Тогда уже можно заплетать косы и оформлять их в прическу.

А теперь вставь голову куклы в большой конус и приклей ее. Фигурка готова. Осталось сделать костюм. У тебя уже сложилось представление об образе народного костюма. Попробуй сделать девицу-красавицу в народной праздничной одежде.

Ты можешь одни детали костюма сшивать, используя иголку с нитками, а другие — склеивать клеем ПВА.

Рукава рубахи должны быть особенно парадными, укрась их

тесьмой, кусочками ткани, кружевами. Их также можно или пришить, или приклеить. Чтобы рукав приобрел форму трубочки, воспользуйся иголкой с ниткой или клеем, а потом стяни его сверху и снизу. Прикрепить рукава к фигуре-конусу ты сможешь только тогда, когда будет готов сарафан.

Посмотри, как красиво можно сделать из кусочка узорчатой ткани с пришитым или приклеенным по краю мехом душегрею, нарядное платье, головной убор.

Для отделки деталей костюма можно использовать бисер, кружева, тесьму, обрезки ситцевых, гобеленовых тканей, холст.

Вот видишь, какие замечательные, интересные вещи можно сделать своими руками и по-настоящему почувствовать себя мастером декоративно-прикладного искусства, способным творить, создавать красоту вокруг себя, дарить радость людям!

Буклы, сделанные в традициях народного искусства. Каргола, лисенок, тесьма, кружево

К учителям и родителям

Перед вами учебник для 5 класса по программе «Изобразительное искусство и художественный труд». 1—3 классы, которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО С. И. Ненюкова. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ.

В начальной школе приобщение к своему искусству с жадием не предусматривало изучение отдельных видов искусства. Работа строилась целостно — диспозитивная деятельность художника в окружающей среде, выстраивалась отношения ребенка и окружающим народностям культуры России, ближних и дальних народов.

Учебником для 5 класса мы стараемся переосмыслить учебник, закладывая основы художественного мышления. Дать предостережения целостные (художественные) формы искусства. Среди искусств с жадием рассматриваются теперь, с позиции их значения функций видов искусства (диспозитивных, изобразительных, конструктивных) и выделяющие способы особенностей их образных языков. Осознать, осмыслить отдельно язык и социальную роль искусства невозможно. Содержание искусства можно научиться воспринимать адекватно, лишь осваивая специфику языка.

Первым видом искусства для средней школы выбрали искусство декоративное. Оно по своему языку ближе к детскому мышлению. Однако по учебнику остается право менять блок подтемы — важно сохранить единство каждого блока, обеспечивая целостность погружения в проблематику каждого вида искусства.

Ученик осваивает содержание и образный язык разных видов декоративно-прикладного искусства — традиционного народного, академического и современного.

Занятие строится с учетом тематизации и содержательной целостности каждого четверти и учебного года, при этом связь между собой как звенья одной цепи. При этом каждая тема — это новый шаг в познании особенностей языка декоративного искусства, которое осуществляется в единстве восприятия и практической деятельности. При выполнении детьми творческих заданий учебные задания решаются в единстве с творчеством.

Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» реализуется через познание специфики декоративного искусства и его связей с жизнью человека, общества, с окружающей средой. Учебник включает четыре главы в соответствии с четырьмя четвертями программы. Ученик проходит путь познания, начиная с познания уникальности народного (крестьянского) искусства и заканчивая сложными формами декоративно-прикладного искусства.

Первая глава учебника «Древние корни народного искусства» имеет особое значение для учителя и ученика. Она закладывает основы понимания специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна большая, чем в изобразительном искусстве, степень обобщенности, художественной условности, символической. Взаимодействие с произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, что оно пронизано поэтическим восприятием мира, что своим образом оно говорит о жизни народа, о жизни человека, о жизни культуры. Внимательное изучение языка, включающее образ, систему элементов, композицию цвета.

Внимательное изучение языка произведения народного искусства, учащиеся учатся мыслить на нем. Осознание истоков языка народного искусства помогает лучше понять закономерности единства формы и содержания в современном декоративно-прикладном искусстве.

В учебнике не нашли отражения календарные народные праздники, но каждый учитель сможет найти богатейший материал, посвященный им, в возможности преобразования к ним учащихся уже в условиях фактически неограниченных занятии, как на этнографических занятиях, которые можно провести как традиционное коллективное действие, знаменитого раздвинуть по времени. Главная задача, которую решает на таком занятии-создание праздника, — это организуя некое общение между детьми и взрослыми, включение в образовательное пространство занятии всех людей фольклора, а также творческая работа учащихся. Применение эмоционально-образной среды воздействия — деятельности народного и устного-поэтического фольклора — позволяет глубже проникнуть в строй художественного мышления народа, осознать неразрывную целостность народной культуры, создать эмоционально-образную атмосферу познания.

Вторая глава «Сила времени в народном искусстве» продолжает продолжать путь, введя учащихся в мир народного искусства, представленного художественными промыслами. Содержание этой главы — описательная характеристика промыслов и современных художественных промыслов.

Ученики должны видеть характерные признаки того или иного промысла, беспрерывно зрительность образов и образностью и мотивами, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, некая свои темы, образы и мотивы по старинным традициям. Учащиеся должны испытывать творческое значение, понимать традиционный для промысла прием работы и цветовые сочетания.

Понимать необходимо творческие подходы к раскрытию темы-сюжету, переносить видят на местные народные художественные промыслы (уменьше не может сказать, что не исключено и региональные промыслы).

Третья глава учебника «Декор — искусство, общество, время» имеет особое значение. Она представляет собой для сознания учащихся особый путь исследования в обществе декоративно-прикладного искусства, его традиций, коммуникативной функции, которая часто не осознается и не используется.

Ученики учатся видеть четкую социальную декоративную форму, материал, цвет, декоративные и прикладные формы. Они осознают функции декора в разное время, у разных народов, его возможности в обозначении определенных областей, групп людей, а также ритм, который несет человек, как в повседневной, так и в специальной среде (ремесленник, воин, король, воин, спортсмен, солдат, невеста и т. д.).

Подобную характеристику подвала учащихся с пониманием, что, время и в прошлом времени, и сегодня декор (даже, изображений) имеет значение, которое знает, социальную функцию, определенное отношение к людям, знание, знание (декоративное искусство). Например, одежда — это знак общественной дифференциации. Без этой социальной функции одежда не могла быть бы в жизни общества человека и культуры.

Четвертая глава «Декоративное искусство в современном мире» знакомит учащихся с многообразием проявлений современного искусства, с новыми видами его производств, новыми видами, а также на творческую деятельность учащихся в творческом материале.

Содержательный материал этой главы помогает учащимся ориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на примере конкретных художественных материалов, формы и содержание, а также новые тенденции творчества современного художника. Содержательный материал представлен здесь в разном виде, чем это требует программа. Это способствует расширению художественного кругозора учащихся, формирует активное отношение. Обширный иллюстративный материал поможет учащимся в их самостоятельной творческой деятельности.

Педагогу следует иметь в виду, что любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а **пронята** учеником. Этому способствуют выстроенная драматургия урока как проявление художественной методики в действии, т. е. такое построение занятий, когда живая взаимодействующая сила искусства рождает знание учащегося эмоционально окрашенности, формируя эмоционально-интеллектуальное отношение к миру.

Из трех вопросов **этика**, **эстетика** и **эпистемология** с воспитанием произведений декоративного искусства, безусловно, главным является вопрос **этики**.

Вопрос **этики** фокусирует внимание учащихся на функции предмета, наиболее яркая реакция признается воспринимаемой **этикой** (материал, форма, дизайн).

Вопрос **этики** предлагает более пристальное осмысление в общий строй **этики**, в технику, в средства художественной выразительности.

С вопросом **этики** связано раскрытие художественной идеи, смысл образа, символическая ценность в дизайне, т. е. некой тайны, которую несет в себе предмет. Ответ на него включает в себя вопросы **этики** и **эстетики** и включает установление неартистической связи между дизайном вещи и мировосприятием людей, осознание глубины вскрывать связи декоративного искусства с жизнью человека, определенных слоев общества. Учитель должен иметь в виду, что этот вопрос центральный для формирования художественного мышления учащихся для понимания любого вида искусства.

Учебник предлагает по каждой теме систему теоретических заданий и вопросов, цель которых — развитие художественно-творческих способностей учащихся, основное использование знаний образного языка декоративного искусства в процессе воплощения собственного художественного замысла. Понимание декоративных вещей школьников во многом зависит от показа учителем способов и приемов декорирования, от характера самих заданий, связанных с созданием выразительной формы и ее украшением, и от умения пользоваться приемами декоративного стилизации.

Осуществление чувства материала — важная учебная задача в 5 классе. Учебник предлагает достаточно широкий спектр теоретических заданий в разных материалах и свободу выбора для педагога и учащихся.

Эклектичная форма работы предлагает организацию экскурсий и итоговых выставок творческих работ в школе и за ее пределами, выставок старинных вещей, создание школьного музея народного или декоративно-прикладного искусства, который может стать духовным центром в жизни школы, средством освоения школьного творчества.

Темы уроков, представленные в учебнике и программе, рассчитаны на 1–2 часа в неделю. При условии дополнительных часов, выделенных на предмет, можно раздвинуть любую тему, подать ее в сопоставлении художественной культуры своего народа с теми же темами в различных национальных формах, больше сделать внимания познанию образного языка и эстетической работе с материалом.

Учебно-методический комплект для 5 класса включает, помимо учебника, рабочую тетрадь «Тема Мастерская (автор Н. А. Горюхов)» — «Материальное пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека», 5 класс (автор Н. А. Горюхов). Работа с тетрадью является действенной формой формирования познавательного интереса учащихся к этому виду искусства. Тетрадь включает прикладные задания творческого характера, упражнения, формирующие в себе основные понятия и термины, заданные на систематизацию эстетического искусства и др.

Напомним, что учебник дает возможность педагогам и родителям сделать процесс приобщения детей к миру декоративно-прикладного искусства более ярким, увлекательным, значимым, поможет детям открыть для себя прекрасный мир искусства, который является радостным и полезным на протяжении всей истории его существования.

Учебное издание

Горюхи Нина Александровна
Островская Ольга Викторовна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*декоративно-прикладное искусство
в жизни человека*

Учебник для 5 класса

общеобразовательных учреждений

Знак отличия *А. Н. Давыдов*

Редактор *Е. А. Киселёва*

Художники *Ю. Ф. Васильев, Н. А. Горюхи*

Фототипы *В. Е. Гавришвили, Н. В. Елизарова*

Маста *А. В. Дружинин*

Художественный редактор *Н. А. Падуриская, Е. Р. Зинин*

Технические редакторы *А. М. Кручинин, А. В. Мерзляк, Г. Е. Хитова*

Корректор *Г. М. Минаев*

Полное наименование — Общероссийский книжно-графический издательский дом (ОК) 003-03—007000. Изд. дом.
Серия ИД № 0024 от 02.04.01. Подано в печать с корректура 04.03.07. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Цвета офсетная. Уд.-лист. л. 13,05 + 1,75 фор. Тираж
10 000 экз. Заказ № 3321

Одобрено Министерством образования Российской Федерации. УДК 37.01. Москва, 3-й квартал
Мариинский район, 42.

ОАО «Закрытый акционерный общество Книжное Издательство» книжно-графический издательский дом
им. В.И. Ленина СССР». 125044. Тираж, тиражи: 33 лет Октябрь, 46.

