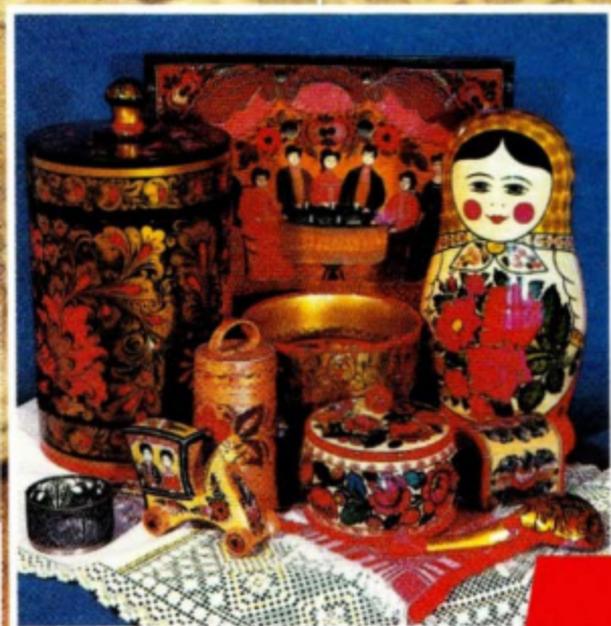


Н.А. Горяева О.В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Декоративно – прикладное ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА



5



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н.А. Горяева О.В. Островская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека

**Учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений**

Под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО

*Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации*

6-е издание

**МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2007**



УДК 373.167.1:745/749

ББК 85.12я72

Г71

Руководитель проекта — народный художник России,
академик РАО *Б. М. Неменский*

Рецензенты: кандидаты педагогических наук
С. Е. Игнатьев, Н. И. Пьянкова, А. И. Васильев

Горяева Н. А.

Г71 **Изобразительное искусство : декоративно-прикладное искусство в жизни человека : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2007. — 176 с. : ил. — ISBN 978-5-09-017886-0.**

Учебник создан по программе для общеобразовательной школы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1—9 классы», которая разработана под руководством народного художника России академика РАО Б. М. Неменского.

Учебно-методический комплект для 5 класса состоит из учебника, рабочей тетради «Твоя мастерская» и методического пособия (автор Н. А. Горяева).

Учебник рассказывает о русском народном декоративно-прикладном искусстве, его современных формах, о роли декоративного искусства в жизни человека и общества.

По каждой теме дается система творческих заданий и обобщающих вопросов. В конце учебника — подробная методическая статья для педагогов и родителей.

Пятое издание вышло в 2006 году.

УДК 373.167.1:745/749
ББК 85.12я72

ISBN 978-5-09-017886-0

© Издательство «Просвещение», 2001
© Издательство «Просвещение», 2007
© Художественное оформление.
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 иного познания нет.

Желаем тебе радостей этого познания — радостей творчества!

Б. Неменский

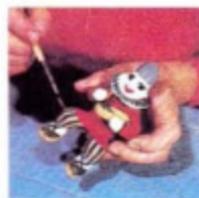
СОДЕРЖАНИЕ

<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
Городецкая роспись	74
Хохлома	78

Жостово. Роспись по металлу	84
Щепá. 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 в его жизни, в быту. Поэтому оно и прикладное.

Декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут люди, украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной 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.

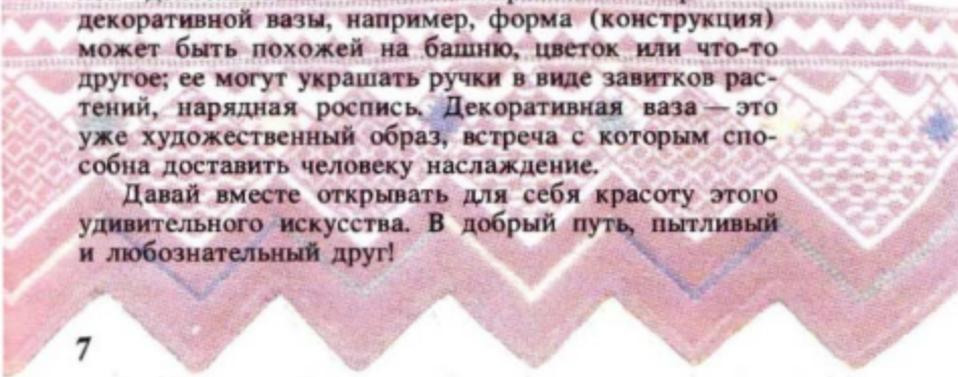
Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, человек и т. д. — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности: они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный, обобщенный образ без мелких деталей и подробностей.

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 осваивать 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 проявление 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 завитков 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, пытливей и любознательней друг!



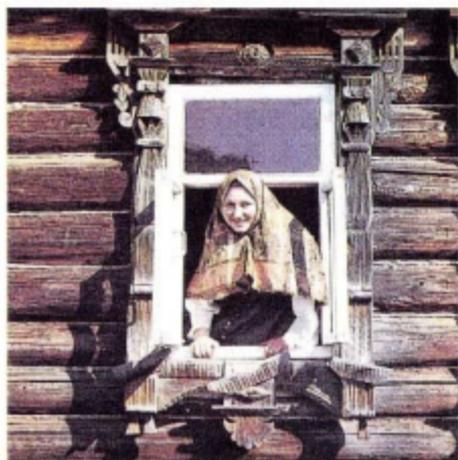


ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

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



О казочная птица, горделивый 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 простейшими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. 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. Посредине движущееся солнце и косые линии — дождевые струи. Внизу две параллельные линии — это земля. Этим орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть пойдет дождь».

Древний земледелец наделял природные явления действиями, чувствами, присущими живым существам, облакая 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 с него. ►

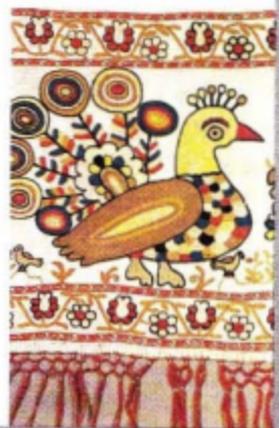
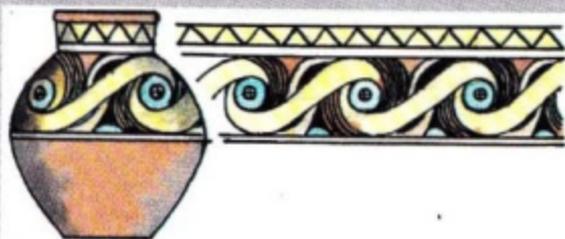
Шайка бондарная. *Русский Север*, 18 в.

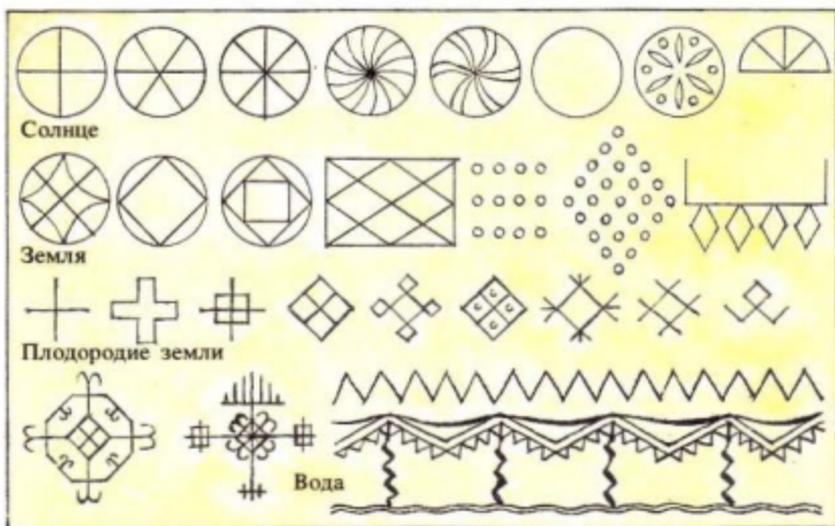
«Солнцеворот». Вышивка на переднике. *Тульская губерния*. Начало 20 в.

Прялка с росписью. *Русский Север*, 19 в.

Сундук с символами солнца. *Архангельская губ.*, 19 в.

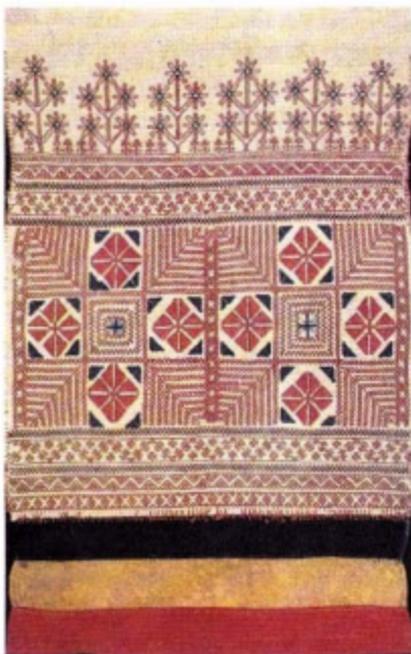
Фрагмент подзора. Вышивка. *Тверская губ.*, 19 в.





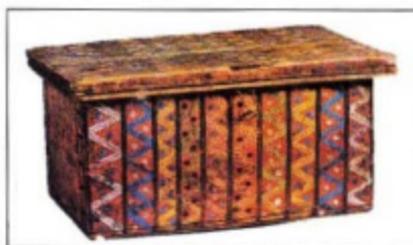
Символы солнца, земли, плодородия и воды в народной резьбе и росписи по дереву, в вышивке.

Двойное солнце в окружении солярных знаков и растительных мотивов. Конец полотенца. Орловская губ., 19 в.



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

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



Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля родит, а небо», — говорит русская пословица. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солярными кругами — символами солнца!

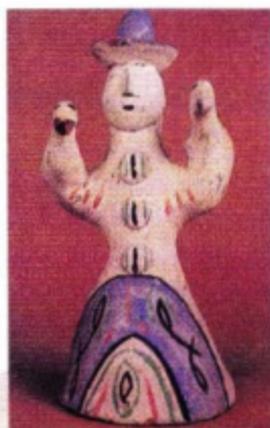
Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней можно найти в разных видах народного творчества.

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

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

И. и Е. Дружинины. Баба с птицами. Глина. 1947 г.

Богиня с предстоящими птицами. Фрагмент вышивки на полотенце. Архангельская губ., 19 в.





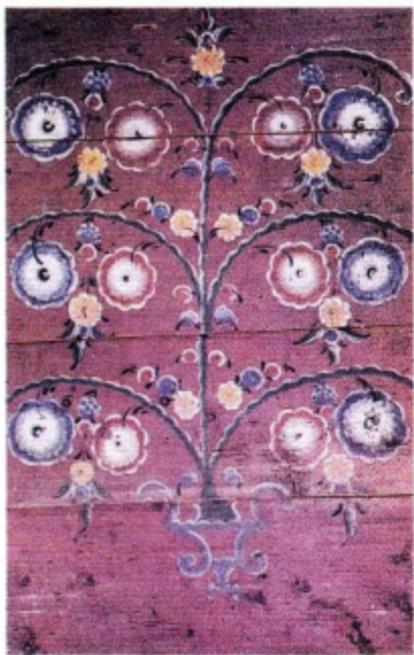
Древо жизни. Вышивка на полотенце.
Псковская губ., 19 в.
 Древо жизни. Роспись в избе. 19 в.

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 подолах 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, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение 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.



Пряничные доски. Птица. Конь. 19 в. ►
 Ковш-наливка. *Вологодская губ., 18 в.*
 Ковш-черпак. *Поволжье, 19 в. (внизу).*





Птица-пава. Фрагмент полотенца. Вышивка. Архангельская область, 1950 г.
Пряник. Нижегородская область, 1926 г.
Полотенце с птицей. Вышивка. Ярославская губ., 19 в.

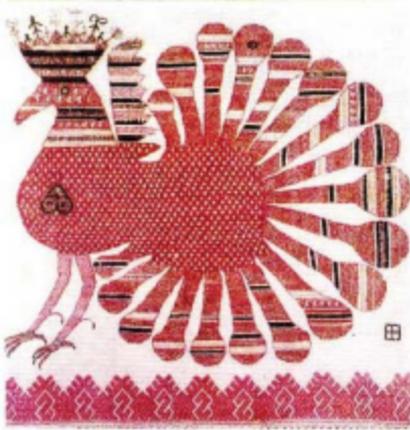


В поэтических представлениях народа всадник на коне освобождал весну от зимнего плена, отпирал солнце, открывал путь вешним водам, после чего весна вступала в свои права. Всадник предстает в образе Егория храброго.

Взгляни, какие разные птицы! До чего же хороши собой! Словно все светом наполнили вокруг себя. Вот торжественно нарядная, важная птица-пава с пышным 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-заклинаниями 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 пашня была как продолжение его жизни, как благо, подаренное землей и небом.





Детские работы. Мешковина, гуашь

Задание

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

Создавая образ в вышивке или росписи, активно включай в работу цвет. Использовать можно гуашь, восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая образ в резьбе, воспользуйся сангиной и углем. Эти материалы помогут передать теплоту дерева.

Вопросы

1. Как отразились в древних образах народного искусства поэтические представления наших предков о земле, ее плодородии?
2. Постарайся найти иллюстрации с древними образами в росписи, резьбе, народной игрушке, вышивке. Что отличает их друг от друга? В чем особенность художественного языка каждого из них?

УБРАНСТВО РУССКОЙ ИЗБЫ



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

Глаголем, кошелем и брусом
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманым мужицким вкусом
И каждый со своим лицом.

В. Федотов

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 стать.

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 устройство жилища человек стремился привнести порядок, образно осмыслить его, что значило отобразить, наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

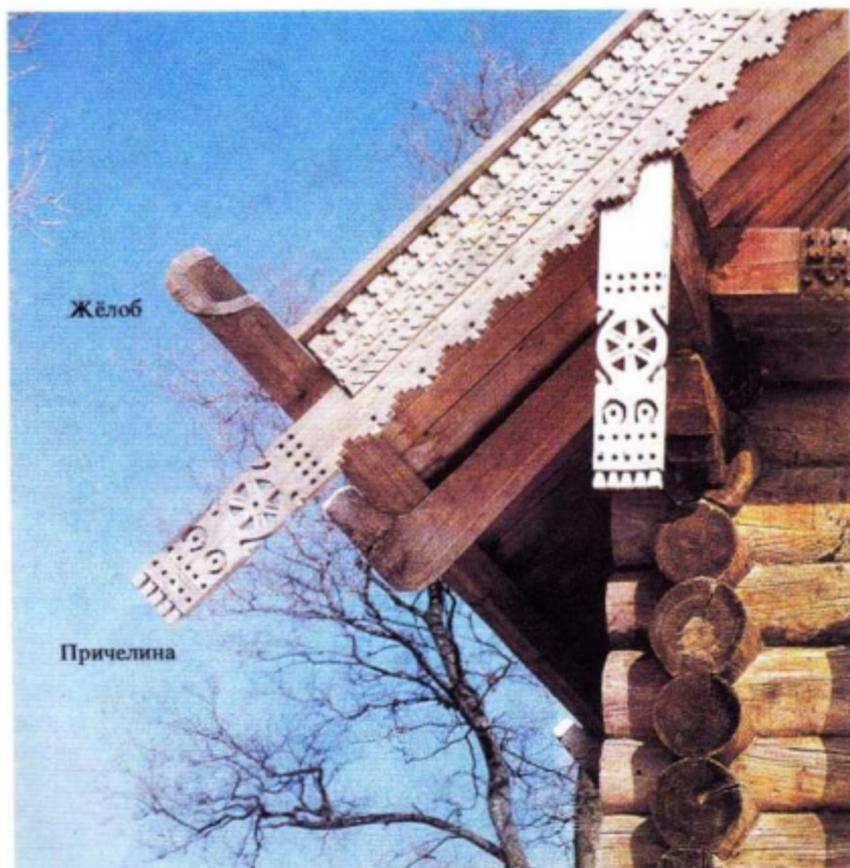
Крыша дома связывалась в народных представлениях с небом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землей, а подклет (подполье) — с подземным миром.

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. 19 в. ►
Резные причелина и полотенце избы. 19 в.





Резные причелина и полотенце избы, жёлоб (водосток). 19 в.

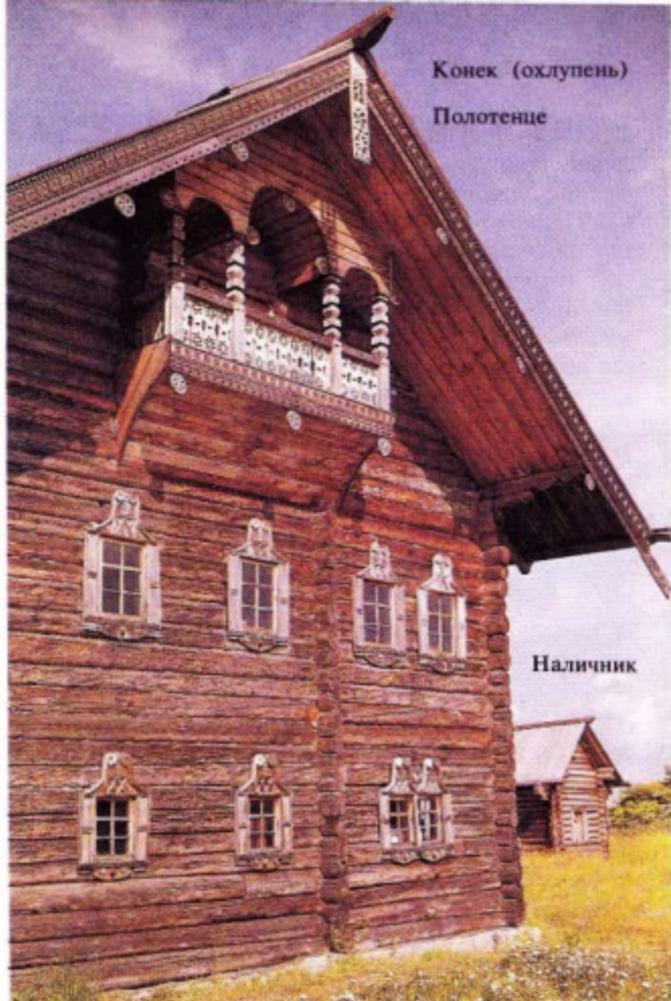
Взгляни на крышу дома. Ее венчает горделивый конь-бхлупень. Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землей как птица, которая заботливо накрыла большими крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажется, что конь-птица охраняет домашний очаг.

Конь в поэтических представлениях народа был олицетворением силы, добра и красоты, он символизировал солнце, движущееся по небу.

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



Конь-бхлупень
на крыше избы



Конек (охлупень)

Полотенце

Наличник

Фасад северной избы. Декоративные элементы убранства избы. 19 в.

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

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

В богатом убранстве причелин 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 живительной влаги. Они считали, что дождь берется из

каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды, т. е. «хляби небесные».

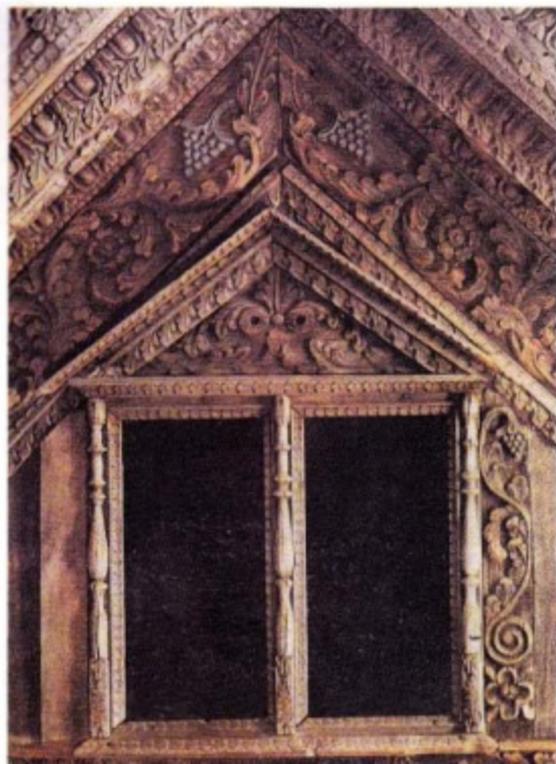
Посмотри, как нарядно украшены избы Поволжья и других регионов средней полосы России.

Особенно нарядны **фронтон** 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-полурыбы, волшебные птицы, добродушные львы.

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

Дом смотрел на мир окнами-очами. 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 наверхьем выглядели как драгоценная оправа.

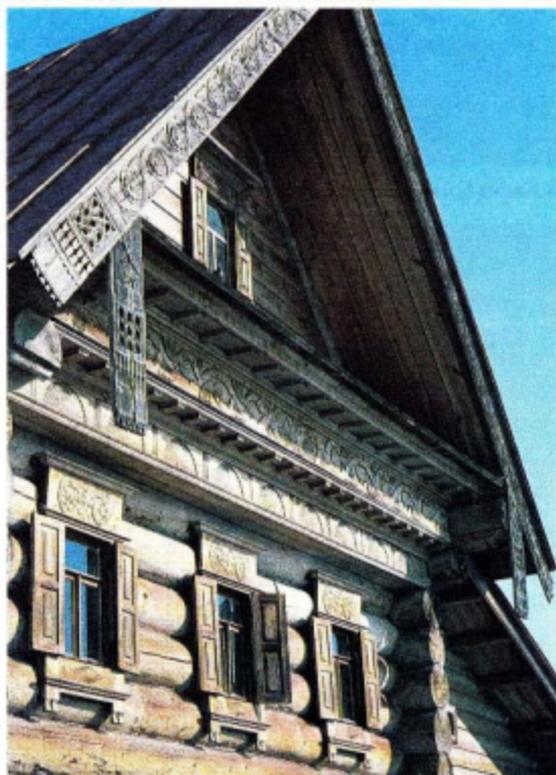
Фронтон крестьянской избы со светелочным окном.
Фрагмент. Поволжье. Нижегородская губ., 19 в.



Скворченики. Мастер В. Савинов. Дерево. Московская губ., 19 в.



Имба.
Владимирская губ., 19 в.





Навершие наличника

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

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна горницы 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 гривастые львы-собаки. Сказочно-дикушинные образы олицетворяли нижний, подземный мир, который представлялся человеку таинственным и загадочным. Какой смысл, по-твоему, могут выражать витые декоративные колонки?

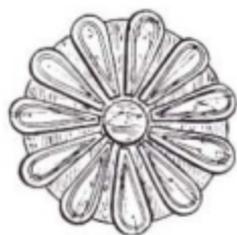
Лобовые доски крестьянских изб. Резьба и роспись по дереву. Нижегородская губ., 19 в.





Наличник окна

Фрагмент декора



Наличник-теремок





Древние образы в убранстве избы: солнце, птица

Образы птиц и зверей в деревянной резьбе наличников. *Рисунок*



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, завитков растений на лобовой доске.

В узорном убранстве изб 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 преобразался крестьянский дом в солнечный день. Свет создавал волшебную игру светотени, оживлял поверхность тенями, превращая островки рукотворной красоты в настоящую драгоценность.





Детская работа. Восковые мелки

Задание

Представь, что ты строишь дом для своей семьи, и потому он должен быть украшен необычайно красиво. Прежде чем начинать работу, еще раз внимательно рассмотри облик избы, ее декоративные элементы. Подумай, какую деталь дома ты будешь украшать: причелину, полотенце, наличник, лобовую доску или целиком фронтон. Если это наличник, вначале продумай его форму, подчеркни массивный верх.

Смело вводи в свою композицию образы птиц, животных, но старайся их выполнить обобщенно и пластически выразительно. Исключи мелкие детали и подробности.

Работу можно выполнить сангиной 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 декор крестьянской избы?
3. Постарайся рассмотреть крестьянскую избу, 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 разница?

ВНУТРЕННИЙ МИР РУССКОЙ ИЗБЫ



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

В низенькой светелке с створчатым окном
Светится лампадка в сумраке ночном:
Слабый огонечек то совсем замрет,
То дрожащим светом стены обольет.
Новая светелка чисто прибрана:
В темноте белеет занавес окна;
Пол отструган гладко; ровен потолок;
Печка развальная стала в уголок.
По стенам — укладки с дедовском добром,
Узкая скамейка, крытая ковром,
Крашенные пяльцы с стулом раздвижным
И кровать резная с пологом цветным.

Л. Мей

Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, еловой хвои, печеного теста.

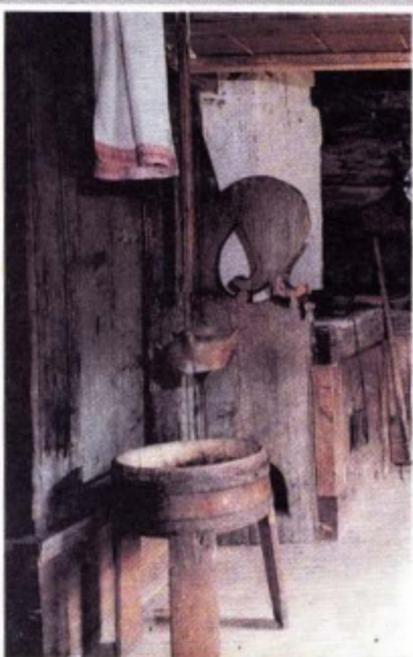
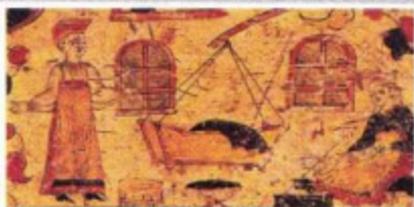
Все здесь, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтесанные стены, пристроенные к ним лавки, полки-половошники, протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, полати, обеденный стол, стоящий у окна, нехитрая домашняя утварь. Некрашеное дерево излучает мягкий приглушенно-золотистый цвет. Его природную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

Роспись на детской колыбельке. ►

Русский Север, 19 в.

Лялька. Архангельская губ., 19 в.

Внутренний вид избы



В одном из задних углов избы была 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 важно разлеглась в избе белая громада печи. Обрати внимание на ее форму, отдельные детали.

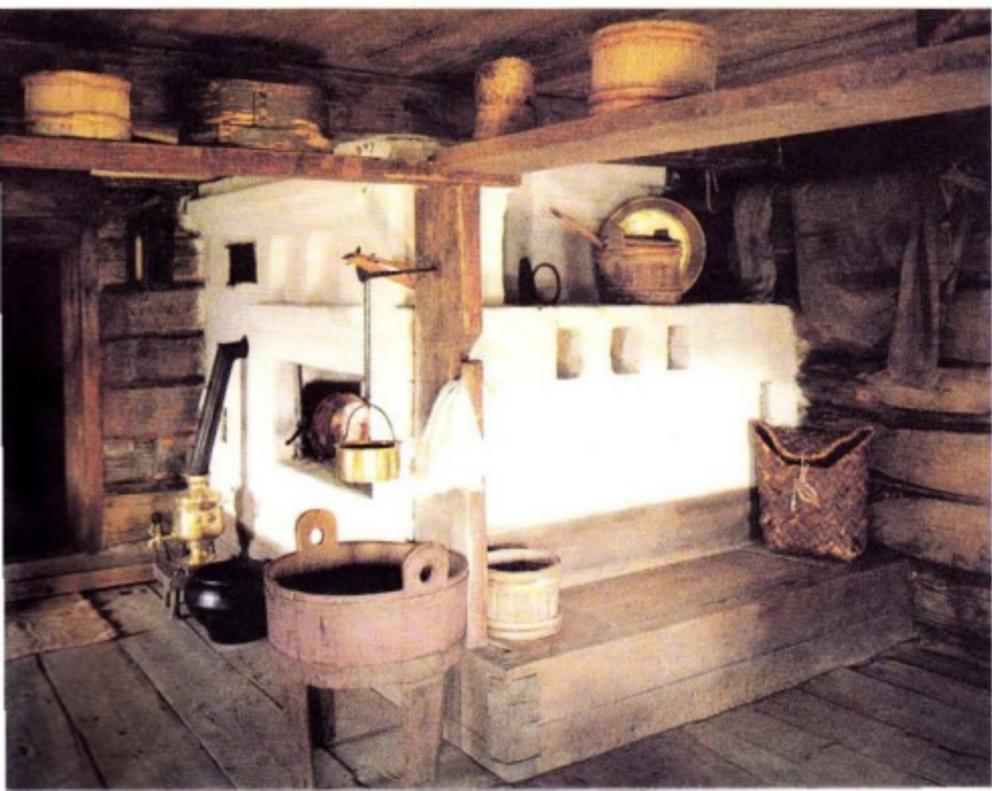
Перед устьем печи ладно устроен шесток — широкая толстая доска, на которой разместились горшки, чугушки.

Рядом с устьем печи стоят навьютяжку 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 лопаты для выпечки хлеба, кочерга. Оно же, по представлениям крестьянина, было жилищем домового — покровителя семьи.

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

Пространство около печи служило женской половиной.

Русская печь



Красный угол

Дверь в голбец. Кистевая роспись

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 зарю.

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

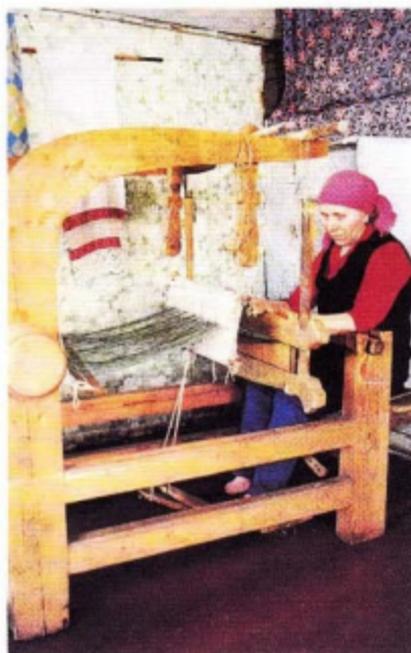
Под потолком шли полавошники, на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил — полати. На полатях спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на все происходящее в избе.





Расписной интерьер избы

Ткацкий стан — крѣсно
Свечец для лучины



Значительное место в избе занимал деревянный **ткацкий стан** — крѣсно, на нем женщины ткали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками — знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней.

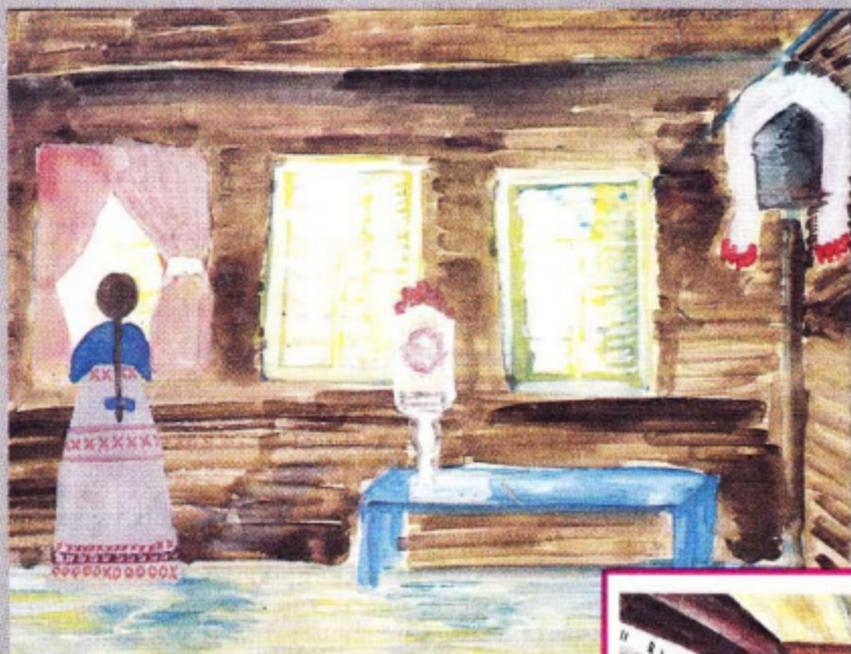
Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку. Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки. Когда спускались сумерки, жгли лучину. Для этого служил кованый свечец.

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

По полу тянулись радужные домотканые половики, или дорожки. Половики и впрямь своей формой напоминали дорогу, стелющуюся по земле.

Во многих северных деревнях, а также в Сибири, на Урале, на Алтае сохранились дома с расписными интерьерами. Посмотри, какие диковинные кусты расцвели в простенках между окон! А на потолке-небесах круги с венком из цветов 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 себя она вобрала! Интерьер избы — это столь же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ.



Детские работы. Гуашь

Задание

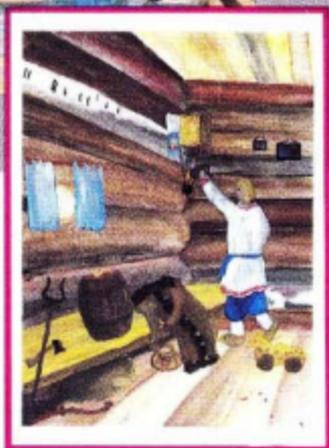
Теперь, когда у тебя сложилось представление о внутреннем убранстве русской избы, ты можешь его изобразить. Вначале наметь границы стен, пола, возможно, потолка. Обобщенно изобрази основные части интерьера — печь, стол, лавки и т. д. Живой, прозрачный мазок «бревнышко» поможет тебе передать кладку бревенчатого сруба, развернутого на тебя или уходящего в глубину.

Пиши кистью легко, свободно. Окно, печь, лавки, стол можно будет написать после того, как будут готовы стены. Можно сделать общий подмалевок, который станет основой для коллективной работы.

К этой работе ты вернешься после того, как познакомишься с предметами крестьянского быта. Они оживят своим присутствием интерьер избы. Композицию такую можно дополнить изображением людей в народной одежде.

Вопросы и задания

1. В чем проявлялась мудрость устройства жилой среды русской избы?
2. Найди и рассмотри интерьер крестьянских домов у других народов.



КОНСТРУКЦИЯ И ДЕКОР ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО БЫТА



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

Красочное цветение росписи, мерцающие резные узоры, яркие островки вышивок не только доставляли радость глазу, но и были знаком добродейния, пожеланием блага.

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

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

На Севере ковшам часто придавали облик плывущей птицы-утицы, или ладьи. Как удобна и совершенна его пластическая форма! Приземистая чаша плавно перетекает в изящную 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 конскими головами резались в Тверской губернии и назывались **конюхами**. Рассмотрю форму. Чем она отличается от ковш-скопкаря? Какие образы соединил в себе ковш-конюх?

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

Деревянная резная ложка. 18—19 вв. ►

Ковш для пива «конюх». Тверская губ., 19 в.

Ковш-скопкάρь. Русский Север, 19 в.

В. Стожаров. Туеса, красная и черная рябина. Фрагмент. 1970 г.





В народных представлениях ковш-конюх олицетворял собой хозяина дома. А ковш-утица 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 привлекло твое внимание? Внимательно рассмотри его форму, декор, который сохранил в резьбе древние элементы. Не напоминает ли тебе застывшая фигурка коня на ручке коня-охлупня?

Огромная круглая чаша с носиком для разлива напитков — ендová 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. Разве могла обойтись без них встреча дорогих гостей, невесты с женихом? «Без соли, без хлеба — худая беседа», — говорили в народе.

Игрушечные креслица, уточки не что иное, как солоницы. По тончайшей резьбе, которой украшены все поверхности солоницы-стульчика, можно судить об отношении русского крестьянина к соли, которая стоила 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 приданым для дочери, и смысл росписи заключался в пожелании счастья, достатка и благополучия.

В избе было немало и других предметов, которыми пользовалась крестьянская семья. Это бураки, лукошки, короба, набирухи для сбора ягод, сделанные из бересты и луба.



Ковш-черпак

Ендová

Хлебница с росписью. *Русский Север, 19 в.*



Рубель. Резьба по дереву. Поволжье, 19 в.
Вальки. Резьба по дереву. Поволжье, 19 в. ►

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

Каково назначение этого предмета, определить сегодня непросто. Название его — рубель. С помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняные увлажненные холсты.

Посмотри, с какой изобретательностью и смекалкой сработан рубель, как декоративно решена форма, удобная для работы. Богатое резное узорочье с символами солнца как бы



Солоница-утица. Поволжье, 19 в.

Солоницы резные в форме стульчиков. Дерево. 19 в.

Бурák. Мастер Е. Ярыгин. Роспись по дереву. Русский Север, 20 в.





Резные прялки. *Вологодская губ., 19 в.*
Прялка-«башенка». Резьба по дереву. 19 в.



Основные элементы прялки



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

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

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

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

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



Прялка с Сирином. Мастер А. Мишарин. Роспись по дереву.

Русский Север, 19 в.

За прялкой

Прялка «с ожерельем». Вологодская губ., 20 в. ►

Прялки украшались цветистой росписью или мелким резным узором, а иногда резьбой и росписью одновременно.

Вся поверхность этой архангельской прялки словно залита солнечным сиянием. На ней причудливо изогнутые стебельки, трилистники, ягоды, цветы. И среди этой красоты в круге — солнце, опоясанное лучиками-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 сценка — катание парня с тальянкой. В росписи удивительным образом соединились сказочность и реальность... Рассмотрите, как строится композиция росписи, как связывается она с конструкцией прялки, как согласуются цвета.

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



Прялка. Фрагмент «Катание».

Русский Север, 198.

Ножка прялки. Резные и расписные прялки



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

Сколько солнечных розеток в резном декоре прялок Русского Севера! Пряха старалась прикрепить кудель к той части лопасти, где находилось большое солнце.

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

На поверхности лопасти прялки 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.





Детские работы. Сангина, уголь; гуашь

Задание

Выполни эскиз декоративного украшения любого предмета крестьянского быта. Вначале продумай его форму. Она должна быть выразительной.

Создавая, например, форму прялки, четверть листа можно сложить пополам и вырезать лопасть с «городками», «серьгами». Прялка будет крупнее, если ножку вырезать отдельно и приклеить к лопасти.

Когда форма будет найдена, продумай композицию росписи. Включи в нее наиболее полюбившиеся тебе традиционные образы и мотивы. Центральное изображение постарайся выделить размером, придать ему черты условности и обобщенности. Смело используй в композиции геометрические и растительные элементы, выстраивая их в определенном порядке. Для выполнения росписи будет достаточно трех-четырех цветов.

Можно передать впечатление резной поверхности, используя рисунок восковым мелком, а поверх его — акварельную заливку 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 крестьянским мастерам?

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА



И спокон веков славилась наша земля искусством мастериц-рукодельниц. Вся женская половина русской деревни пряла, ткала, вышивала, даря дивное узорочье всем на радость. Праздничные одежды, скатерти-столешники, края покрывал — подзоры, концы полотенец — все было украшено тканым или вышитым орнаментом.

Начиная с 8—9 лет к рукоделию 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 нарядно узорочье севернорусских вышитых полотенец!

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

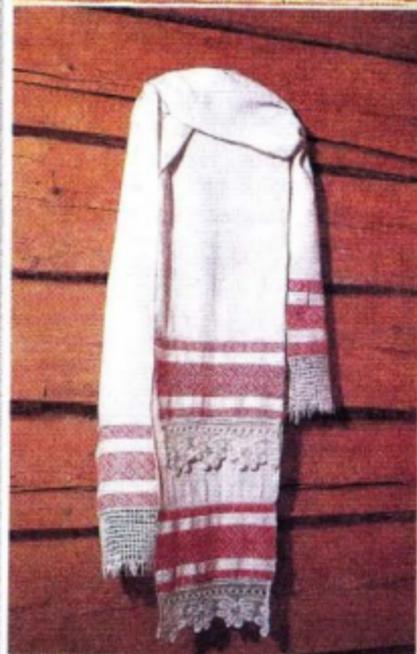
Сюжет вышивки связан с темой «Встреча весны». Об этом говорят изображения птиц, воды (в виде плетенки), растительных элементов, а также солнечные символы.

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.

Взгляни, какие дивные сказочные птицы живут в узорах крестьянской вышивки — здесь и птица-пава с пышным хвостом, и могучий орел, и птица Сирий. На свадебных полотенцах часто

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

Полотенце с вышивкой и кружевом «Солнечная колесница». Фрагмент полотенца. *Русский Север, 19 в.*





Пава и березки, вышитые на крае настилальника. 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 дополняют орнаментальные ряды 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 рубашках, полотенцах? С приходом

Полотенце. *Русский Север, 18 в.*





Фрагмент подзора с дровом 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 вешнего солнца. Вслушайся в слово «узор»: оно звучит примерно так же, как зарница, зарево, заря. Не потому ли на серебристо-белом полотне рдеет как заря 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 олицетворял мужское начало. Красные узоры крестьянской вышивки воспринимаются как земля, получающая 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 на ряды орнаментов, превращая ее в нарядное узорочье. Красный цвет, впусив другие цвета-нити, сохранил право быть главным в вышивке.

«Солнцеворот». Фрагмент вышивки полотенца. *Тульская губ., 20 в.*





Орел. Фрагмент подзора.

Русский Север, 19 в.

Барсы. Наплечник женской рубахи.

Русский Север, 19 в.

Древо жизни. Фрагмент полотенца.

Петербургская губ., 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, изукрашенная узорочьем швов! 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.





Детские работы. Гуашь, бумажное кружево

Задания

Выполни эскиз вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. Еще раз обрати внимание на выразительный язык вышивки, а также на возможность по-разному решать один и тот же изобразительный мотив.

Постарайся размерами, цветом выделить главный мотив (древо жизни, женская фигура с предстоящими всадниками, птица), дополни его орнаментальными рядами, которые выстрой из ритмически повторяющихся знаков-символов: знаков плодородия, птичек, растительных элементов. Работу можно выполнить восковыми мелками и акварелью, а также фломастерами, тонкой кистью. Из тонкой бумаги вырежи нарядные «кружева» и укрась ими свое полотенушко.

Вопросы

1. В чем секрет красоты народной вышивки? Почему на протяжении многих веков женщины украшали вышивкой тканые изделия?
2. Попытайся раскрыть особенности художественного языка вышивки на конкретных примерах. Какую роль играют линия-шов, шов-узор в крестьянской вышивке?

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ



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

Взгляни 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 узорочье? Образы, которые встречались на полотенцах, ты можешь увидеть в вышивке народного костюма.

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

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

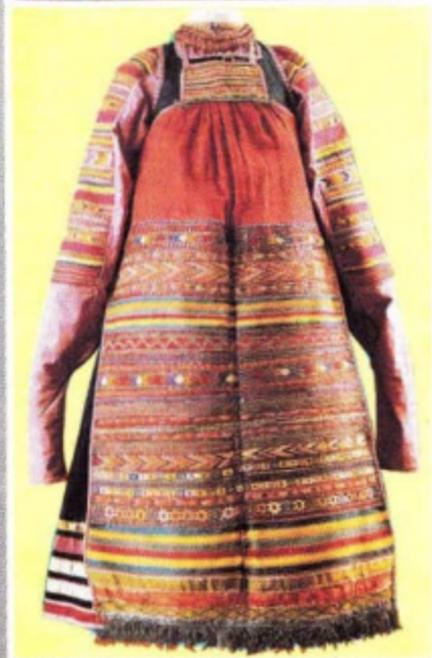
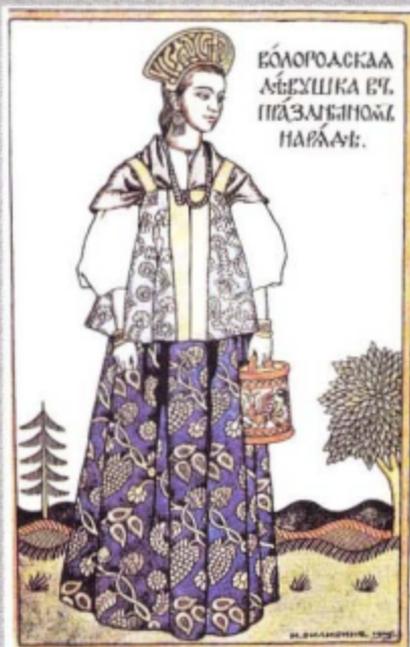
Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но должна была оберегать, защищать женщину. Особенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи-«сенокосицы» (в которой косили). Она

И. Билибин. Вологодская девушка в праздничном наряде. 1905 г. ►

Вышитая женская рубаша. *Русский Север*, 19 в.

Женская праздничная одежда. *Московская губ.*, 19 в.

Девушка в праздничном тверском костюме. *Начало 19 в.*





Праздничная одежда. Рубаха, сарафан, епанечка.
Центр России, 19 в.
Пояса. Курская, Рязанская губ., конец 19—начало 20 в.

надевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, 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 взамен 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 узорными 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 рубаха, шелковый сарафан с узорной полосой и короткая епанечка из парчовой ткани.

В будни голову украшала лента-подвязка, а в праздники — корона, на конце длинной косы косник из бисера. Костюм дополняли бусы, серьги, кольца. В таком костюме девушка была очень нарядна: девушка-павушка, белая лебдушка. Вспомните образ Царевны-Лебеди.

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



Передник. Изображение всадниц, солярных и растительных символов. *Калужская губ., 19 в.*
 Праздничная одежда. Рубаха, понёва, передник, наверхник. *Тамбовская губ., 19 в.*

лись, укрепляя по талии поясом. Поневу 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 воды, образы матери-земли, птиц, древа жизни). Он оберегал живот (что означает «жизнь») женщины, вынашивающей дитя.

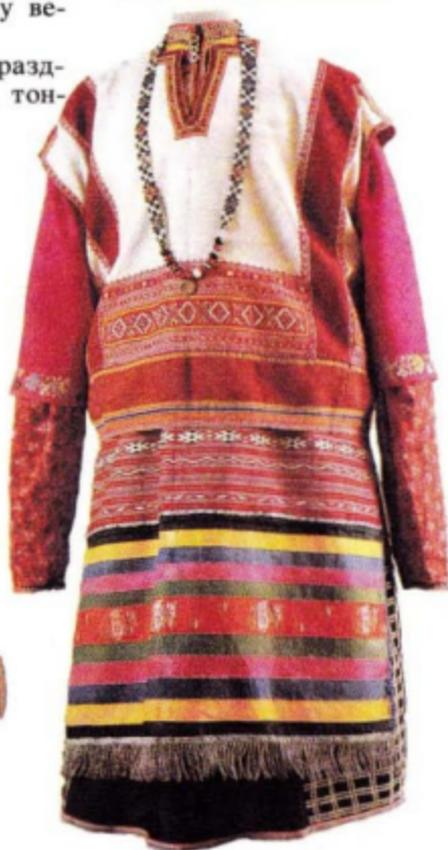
По праздникам поверх поневы или запона надевали богатую одежду — наверхник из нарядной ткани, украшенной вышивкой. Он делал женщину величавой, статной.

Вкладывая в изготовление праздничного костюма всю свою душу, тонкое чувство красоты природы, щедрость таланта, женщина-мастерица творила истинное произведение искусства.

Она шила, красна девица,
 Все по плису и по бархату,
 По узорной красной ленточке,
 Она шила, красна девица,
 Все приданое немалое.

Народная песня

Нарядно украшенные костюмы и головные уборы носили только по праздникам, хранили долго и передавали по наследству как самое ценное.





Корúна. Девичий
свадебный головной
убор.
Вологодская губ.,
19 в.

Девичий косник





Свадебная одежда крестьянки.
Вологодская губ., 19 в.
Нагрудное украшение «ожерелок»

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!



◀ Фрагмент
девичьего
головного
убора

Серьги



Девичий головной убор «повязка».
Нижегородская губ., 19 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, женщина в возрасте, старушка.

Девичьи повязки, венцы, коруны скреплялись сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми, — девушки



Женский головной убор «кокошник».
Нижегородская губ., 19 в.

имели право «светить» волосом, т. е. ходить простоволосыми. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось. Женщины прятали волосы под кокошник, который в разных местах называли по-разному: кика рогатая, ряска или каблучок. Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитями или украшали свисающими нитями бисера, пушками. Поверх кокошника набрасывали фату из тонкой узорной ткани. В некоторых местах носили сороку, повойник.

Рассмотри форму и декор женских головных уборов. Они нередко украшены изображениями солнца, звезд, древа, птиц, да и сами названия некоторых головных уборов «птичьи»: кокошник от слова «ко-



Женский головной убор «сборник».
Вологодская губ., 19 в.

Неизвестный художник. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке. Псковская губ. Начало 19 в.

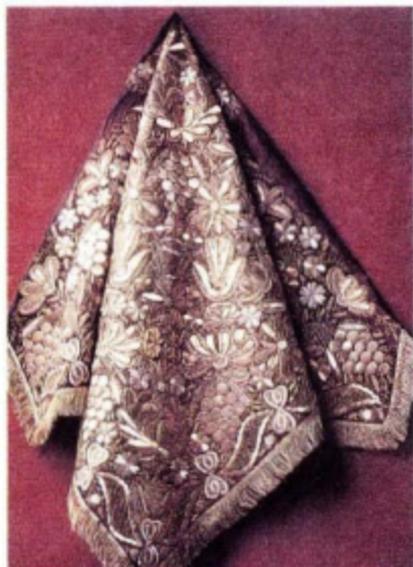
кошь» — петух, кика или кичка (утка), сорока. Образный строй головных уборов был связан в народных представлениях с небом. Свисающие нити жемчуга, бусы, ожерелья, височные украшения символизировали дождевые струи, капли росы, падающие на землю-матушку.

Женский головной убор «сорока с мохрами». Орловская губ., 19 в.



Женский головной убор «сорока» с рогатой «кичкой». Тамбовская губ., 19 в.

Женский платок. Русский Север, 19 в.





Общее 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, понева, 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 посередине 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 неширокие длинные штаны — порты, которые завязывались на шнурке вокруг талии. Состоятельные люди носили порты из шелка и сукна, а простой люд — холщовые. Порты заправлялись в сапоги, или их обертывали онучами (узкие длинные куски ткани) и поверх надевали лапти. Поверх рубахи обычно надевали зипун, служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову — шапку из сукна либо войлока.



Детская работа. Смешанная техника: гуашь, ткань, аппликация

Задания

1. Выполни эскиз народного праздничного костюма северных или южных районов России. Работу можно сделать в нескольких вариантах.

2. Сделай макет-игрушку со съемными деталями костюма. Сначала вырежи из картона куклу и детали одежды из бумаги, соразмерные кукле. На вырезанных деталях одежды подчеркни места, которые будешь украшать: ворот, плечи, подол рубахи и т. д.

Рубаху, например, можно «собрать» из разных видов бумаги: переднюю часть из плотной, а рукава из белой сжатой или тонкой, на которые можно приклеить полосы для орнамента.

Работу цветом начни с поиска общего цветового решения, ритмично распределяя цветовые пятна по всей поверхности «одежды». Затем переходи к работе над орнаментом.

Вопросы

1. Чем отличается народный праздничный костюм от современного?
2. В чем секрет красоты русского народного костюма?
3. Какую роль играли узоры в убранстве крестьянского костюма?
4. Как раскрывается мировоззрение наших предков в образе женского праздничного костюма?



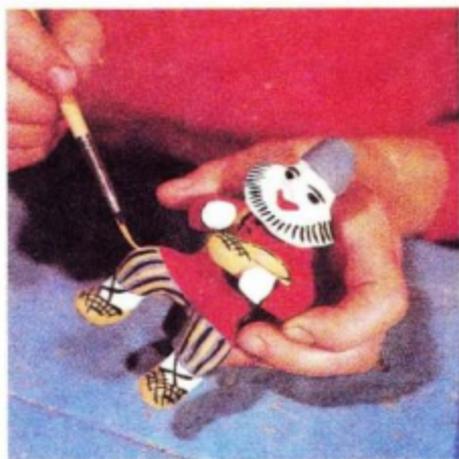
СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

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 пронзительный свист играли магическую роль.

Присмотрись 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.

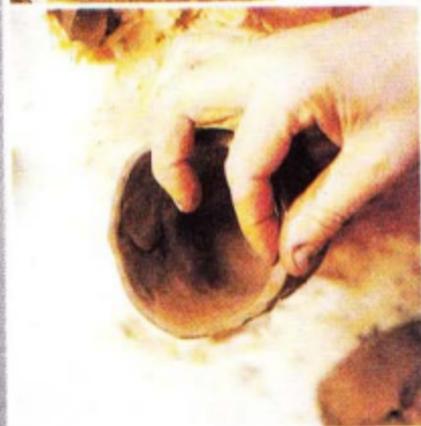
Рассмотри игрушки разных промыслов и постарайся найти то, что отличает их друг от друга.

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



◀ Е. Кошкина. Баба с коровой. Дымка. 1970-е гг.

- Лепка игрушки из глины ▶
У. Бабкина. Двуглавый конь. Каргополь. 1970-е гг.
М. Самошенкова. Баба с птицами.
Калужская обл., 1978 г.
М. Самошенкова. Птица. Калужская обл., 1977 г.



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 эта традиция и в игрушках современных мастеров — всмотришься в образы игрушек, их орнамент, пластику.

У филимоновских игрушек вытянутые пропорции, мягкие очертания формы, они выглядят стройными, изящными. Эти игрушки вылеплены из вязкой, 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 смешные.

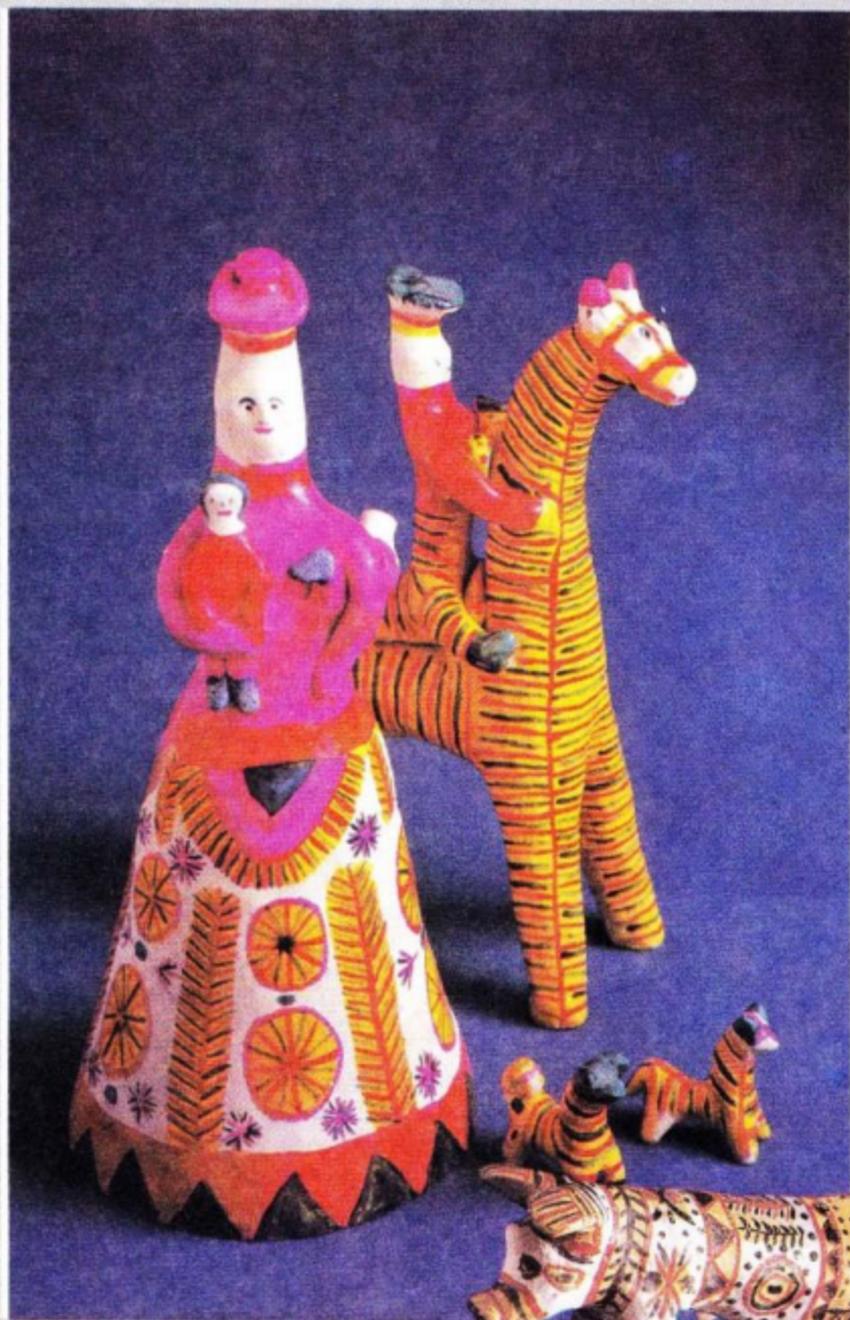
Разнообразны и животные-свистульки: коники, коровки, бараны, олени-растопырки, птицы-курицы, петухи и какие-то совершенно невиданные, фантастические существа. Обрати внимание, какая у них шея, голова, туловище, ноги.

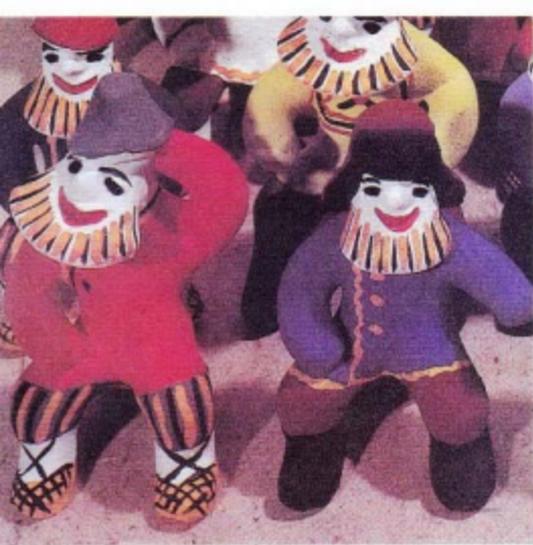
Любимые цвета филимоновских игрушек — малиново-красный, желтый и изумрудно-зеленый. Расписывают игрушки, как и раньше, куриным перышком.

Птицы. Филимоновская игрушка.
1970-е гг.

А. Карпова. Дама и всадник. ►
Филимоновская игрушка. 1970-е гг.
Е. Евдокимова. Свинья. 1960 г.







Каргопольские мужички
Роспись игрушки мастером
Полкан. Каргопольская игрушка

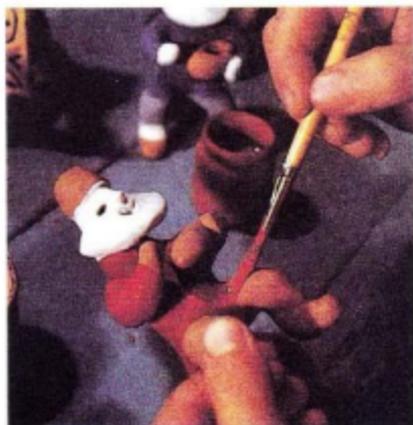
Это каргопольская глиняная игрушка. Ее родина — Русский Север, Каргопольский район Архангельской области.

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

Конь-Полкан, или Полихан, был одним из любимых образов известной игрушечницы Ульяны Бабкиной.

Деревенская мастерица создала свой мир глиняной сказки, 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 яркими узорами. На поверхности фигурок наведены древние символы солнца — большие огненно-красные круги, кресты, кольца, а также мотивы зерен, хлебных колосьев и веточек растений.





Катанье.
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 «свистопляской» или «свистуньей». Развлечением праздника были глиняные игрушки-свистульки, кото-

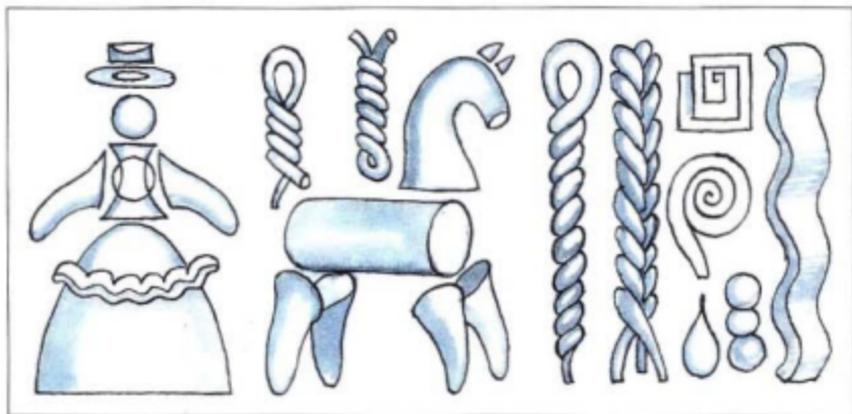
рые крестьяне лепили из местной красной глины и обжигали в печах. После праздника разноцветными фигурками украшали окна домов, помещая их между рамами. Прохожие смотрели на них, и в памяти оживал яркий, шумный праздник.

Дымковские игрушки — настоящее чудо. Здесь можно увидеть и разнаряженных щеголих, и нянек-«кормилок» 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, кошечек, 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





А теперь внимательно рассмотри декор игрушек.

Необычайно ярка филимоновская игрушка-свистулька в 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? Попытайся дать им образные названия.

Перед тем как украсить дымковскую игрушку, мастерицы белили фигурки мелом, разведенным на молоке.

Обрати внимание на основные элементы геометрического орнамента дымковской игрушки (круги, овалы, клетки, полосы, 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 мягкими, 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. Глина, роспись

Задания

1. Попробуй создать из глины или пластилина свой образ игрушки. Можешь сделать ее похожей на каргопольскую, филимоновскую или дымковскую. Вспомни, в чем своеобразие формы каждой из них.

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

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

2. Распиши игрушку по мотивам одного из промыслов. Вначале распредели по поверхности игрушки цветные пятна, сохранив, где это возможно, белую основу. Белый в сочетании с другими цветами придаст игрушке праздничную нарядность. Все мелкие детали распиши выполняй после того, как основные цветные пятна уже будут найдены. Украшая игрушку декоративными элементами, ритмически выстраивая их, фантазируй, но старайся делать роспись в традициях промысла.

Вопросы

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

2. Что отличает глиняные игрушки, принадлежащие к разным художественным промыслам, 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 элегантно-изысканную красоту сочетания белого и синего? Секреты красоты таятся в самой природе, которая всегда остается для художника великим и мудрым учителем.

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

Издавна здесь занимались изготовлением глиняной посуды — край богат залежами гончарных глин. В жарком пламени печи обжигалась, закаливалась глиняная посуда, становясь звонкой 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.

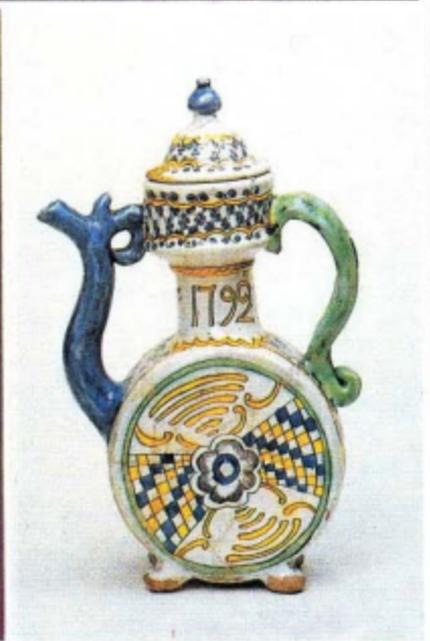
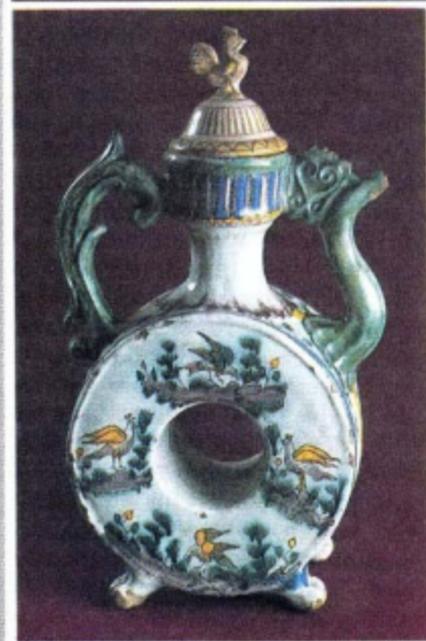
Это *майолика*. Ее делают и сейчас. Присмотрись к гжельской майолике: ее формам, лепным украшениям, нарядной росписи.

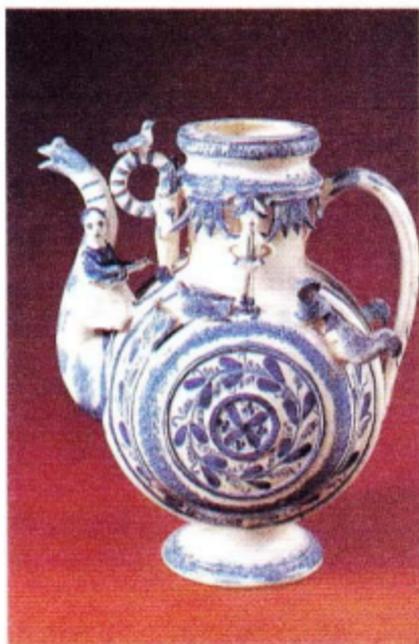
Посмотри, как выглядят сосуды, получившие названия «квасник» и «кумган». Они предназначались для праздничных застолий, нередко их дарили на память. Запомни форму этих сосудов.

Современные изделия художников Гжели ►

Квасник. Гжельская майолика. 18 в.

Кумган. Гжельская майолика. 18 в.





Кумган. Полуфаянс. Гжель. 19 в.

Квасник. Майолика. Гжель. 18 в.

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

Давай рассмотрим современные образцы гжели. В ней по-прежнему разливается синь-синевая; словно небеса, синяя гладь рек и озер сошла на белизну 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 масленка Рыба-кит. С какой выдумкой и фантазией она решена! Основание ее окружено лепным орнаментом в виде волн. А крышка — словно ожившая сказка, представленная в образе гигантской рыбы, на теле которой вырос город с обитателями. Все здесь необычно: и струи-завитки, бьющие фонтаном из головы кита, и глаз-цветок, и стройный собор, который одновременно служит ручкой крышки, и строгий орнамент из ромбиков — символических знаков земли. Щедрая фантазия мастерицы преобразила обычный бытовой предмет в яркий художественный образ.





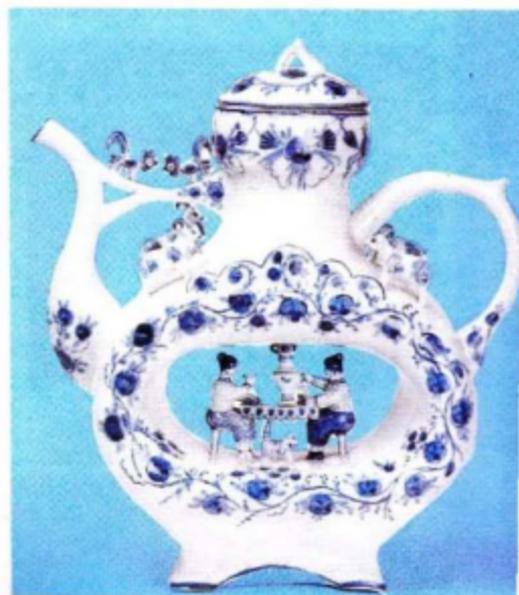
Л. Азарова. Рыба-кит

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

Вот kwasnik с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми вширь 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 тулова, горлышко и крышечку kwasnika, 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?

Л. Азарова. Кwasник. 1970-е гг.





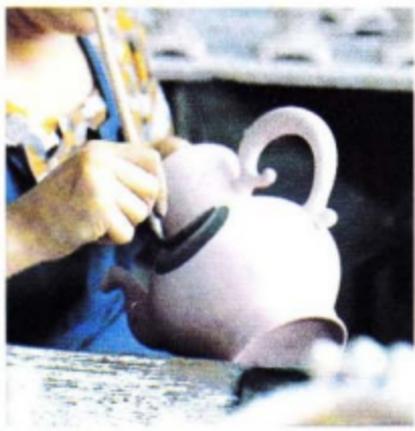
Основные элементы гжельской росписи

Каких только форм и росписей не увидишь в гжельском 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 переход 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, округлая. Она то подчеркивает форму цветка, листика, а то вдруг весело побежит по краю горловины сосуда или рассыплется стебельками, завьется спиралью усиков.



Выполнение росписи



Детские работы. Гуашь



Задание

Вначале нужно вырезать из бумаги выразительную форму посуды. Ручки и носик можно выполнить отдельно, а затем приклеить. Еще лучше, если ты найдешь интересную форму: баночку или бутылочку, облепишь ее ровным слоем пластилина, добавишь интересные лепные детали и покрасишь водоземulsionной краской.

Лучше всего в самом начале покрыть синей краской носик, ручки, подчеркнуть горлышко или основание сосуда и приступить к основной росписи на тулове сосуда. Тебе понадобятся мягкие круглые кисти.

Начни писать цветок с середины. Набрал только раз краску на одну сторону кисти, прописывай ею весь цветок, накладывая мазок за мазком. Чтобы получился округлый мазок, можно заготовку-форму вращать. Первый лепесток у тебя будет темным: ведь краски на кисти много. Затем цвет будет ослабевать, становясь едва заметным. В этом «угасании» краски и есть особая выразительность росписи — появляется игра тональных переходов от темного к светлому. Цветок постарайся сделать такой величины, чтобы ему легко «дышалось» на белой поверхности формы; можно дополнить его листьями, завитками, точечками.

Вопрос

Как в изделиях гжели проявляется конструктивная, изобразительная и декоративная деятельность? Какая из них главная?

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ



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

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

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купалы 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.

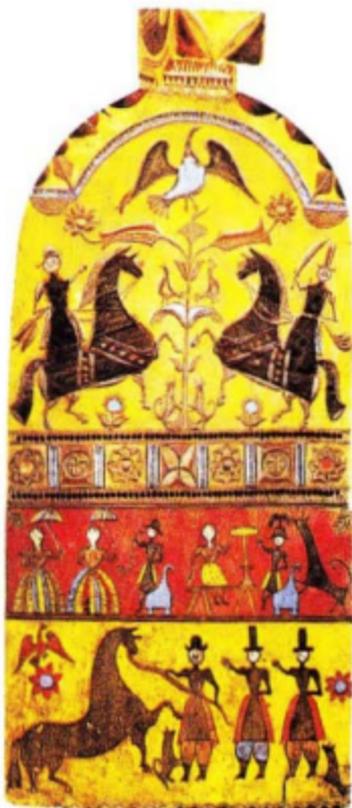
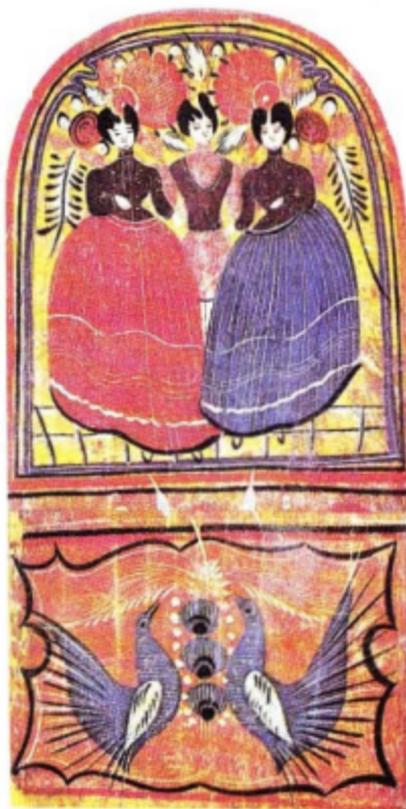
Посмотри, как изящно решены городецкие травы, веточки и листья, как органично сочетаются крупные формы с мелкими.

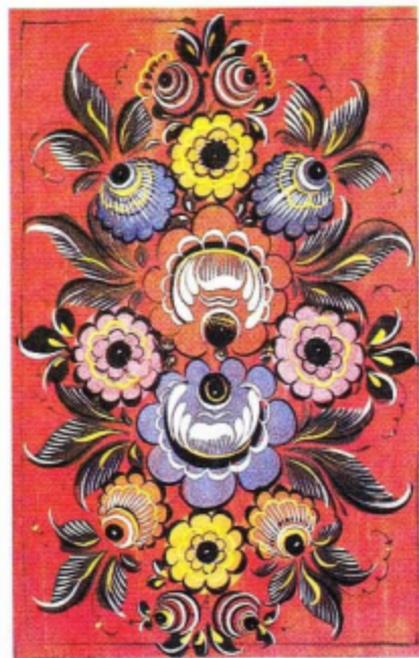
Мастер пишет красками сразу по чистой доске или по фону, легко и уверенно нанося мазки без прорисовки контура.

◀ Л. Беспалова. Сундучок-скамеечка.
Ф. Касатова. Доска разделочная.
Городец. 1980 г.

Донце прялки расписное. Фрагмент. 19 в. ▶
Л. Мельников. Донце прялки резное с
росписью и инкрустацией. Городец. 1866 г.

Коробочка. Городец





Роспись купавок и розанов
Л. Беспалова. Панно «Цветы». 1980-е гг.

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

В чем же волшебство городецких 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 гармония цвета.



Детские работы. Гуашь

Задание

Сделай эскиз одного из предметов быта: доски для резки хлеба, коробочки, подставки под чайник, игрушки-каталки. Укрась его по мотивам городецкой росписи, используя гуашь и кисти разных размеров. Вначале загрунуй бумагу или картон под цвет дерева охрой с белилами. Продумай композицию росписи. Крупной кистью нанеси основные пятна замалевка в форме цветов (красные, розовые, голубые) и птиц (черные). Листочки лиши сразу в один мазок. Теперь пропиши более темной по тону краской лепестки и серединки цветов и сделай белую оживку.

Такой росписью можно украсить фанерную заготовку-доску для резки хлеба. Когда краски на ней просохнут, надо нанести лак. Это хороший подарок маме. И на кухне будет красиво, и польза есть. А может быть, всем вместе украсить школу?

Вопросы

1. В чем своеобразие городецкой росписи?
2. Как удастся мастеру цветом создать радостное настроение?
3. Что украшает городецкий цветок или птицу?
4. Какие предметы делают современные мастера?

ХОХЛОМА



Може на Волге недалеко от Городца 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, плоски, поставцы и вазы, солонки и сказочные ковши-утицы, а еще мебель детскую. Прежде на ярмарку возами такой товар возили. 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 — вапили, потом натирали серебристым порошком — лудили. Вот по этой блестящей, как металл, поверхности и делали роспись.

Любимые цвета — красный да черный и совсем немного желтого и зеленого для мелкой прорисовки — *приписок*. А золото-то 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?

Любят мастера этого промысла растительные узоры: травы, ягодки, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не оторвешь!

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

Золотая хохлома ►
Выполнение хохломского узора «травка»
Изготовление ложки в хохломском промысле





С. Веселов. Тарелка «Травка»



О. Лушина. Супница. Роспись «травка»

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

Обрати внимание на основные элементы травного орнамента, на то, в какой последовательности он выполняется, на ритмичное чередование красных и черных травинок в росписи, на плавность изогнутых линий. Все травинки, малые и большие, кудрявятся, не касаясь стебелька-«криуля», или же собираются к одному 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.

Е. Мосина. Поставец. Роспись «под фон» и «травка»





С. Веселов. Петушок



С. Веселов. Тарелка «Петух»

Вот несколько птиц мастера С. Веселова. На панно, утицах, чашах, поставцах они словно сказочные жар-птицы среди цветов и плодов, изящных растений. А петухи совсем особенные: крылья, как язычки пламени, хвост, как яркие брызги солнца — горят, переливаются, светятся. Они созданы словно из травкобылинок или из ярких солнечных лучиков.

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

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

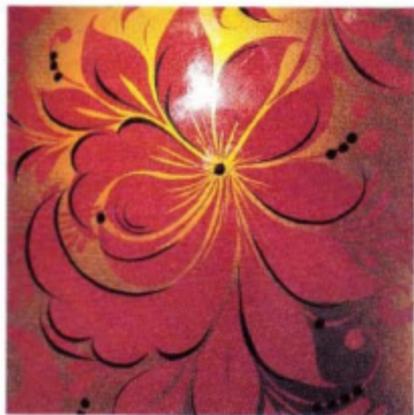


Поставец. Роспись «под фон»



Хохломской сервиз. Узор «кудрина»
Фрагмент росписи
Бурзяк, ковш. Башкирская хохлома

Вот еще один удивительный прием. По золотому фону вьется затейливый черный узор — *кудрина*, бежит, кружится по поверхности посуды свободными завитками. Такой узор сразу пером или кистью рисуют — где потоньше, где потолще 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: плошки и ложки, поставцы и вазы, бокалы и тарелки, панно, детские столы и стульчики!

Еще раз присмотришься 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 щец! Пока ешь, налюбуйешься!



Золотую посуду делают не только на родине 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. Гуашь, аппликация

Задания

1. Придумай интересную форму предмета и распиши его травным орнаментом с ягодами или цветами. Вначале загрунуй бумагу желтоватым цветом. Наведи стемпель-«криуль» плавной тонкой линией, а затем ритмично, по обе стороны от него, расположи ягоды или цветы. Припиши к стеблю кудреватую травку, тонкую осочку. Следи за колоритом рисунка.

2. Выполни на длинной грунтованной полоске роспись-кудрину, сверни из нее цилиндрическую карандашницу. Внутри можешь вставить плотную бумагу и сделать донышко.

Вопросы

1. Почему хохломские изделия золотыми называют?
2. Что значит образ в росписи?
3. Почему эта посуда до сих пор живет, а промысел славится по всей России?
4. Пользуешься ли ты в быту хохломской посудой?

ЖОСТОВО. РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ



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

На сверкающей лаком черной, синей, красной или палевой поверхности подноса 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 повторяет один и тот же рисунок. Свободная манера письма дает мастеру возможность фантазировать, импровизировать. Это основной принцип жостовской 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.



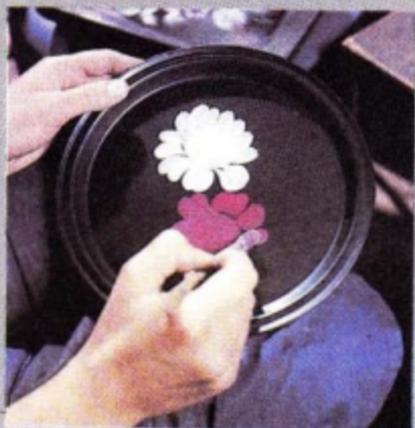
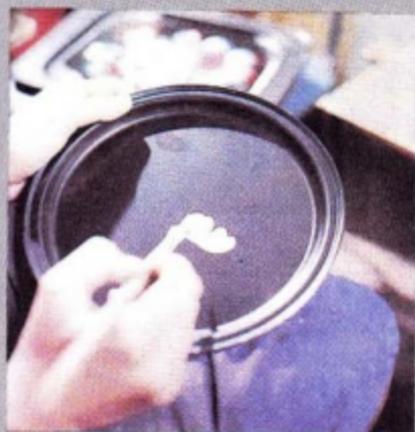
Н. Гончарова. Поднос «Роспись с углов». 1982 г.

Е. Лапшин. Поднос «Надежда». 1978 г. ►

Н. Беляева. Поднос «Букет цветов на бирюзовом фоне». 1982 г.

Поднос «Розы». 1980 г.





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

Вот кистью положен мазок, еще мазок от края лепестка к центру. Самые освещенные места выделены *бликовкой*. Слой за слоем 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 лягут по контуру лепестков и листьев, придавая им большую выразительность. Мелкие изящные травки и завитушки свяжут всю композицию в одно целое. Далее поднос надо высушить и покрыть лаком.

Но и на этом дело не кончилось! Надо украсить борта подноса тонкой золотой полоской, лапками и кружевами или мелкими цветочками, золотым орнаментом. Это *уборка*, говорят мастера.

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



Детская работа. Черная бумага, гуашь

Задание

Придумай и распиши свой поднос. Для этого возьми большой лист бумаги или картона. Выбери одну из форм подносов (можешь вырезать ее) и не забудь про бортик.

Подумай, какой фон тебе понадобится: черный, синий, темно-красный, зеленый или белый. Только не спеши! По бумаге и картону сначала пиши букет, а потом фон. Ты будешь работать гуашью, темперой или акварелью с белилами. Без белил у тебя не получится много оттенков цвета, разбелок.

Наметь композицию из крупных, средних и мелких форм. Можешь работать сразу кистью. Вспомни, как работали мастера по подмалевку. Не бойся испортить, потому что гуашью можно по просохшему слою сверху положить другой оттенок.

Пиши свободно сначала крупные формы. Потом помельче и листья. Теперь сделай фон. Объедини всю композицию в одно целое завитушками, тонкими травками.

Вопросы

1. В чем особенности жостовской росписи и в чем ее декоративность?
2. Почему много лет это искусство живет и не угасает?
3. В каких изделиях 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: тусеса и бураки, обладающие чудесными свойствами (в них хорошо сохраняются еда, питье, лесные ягоды), а также набирухи для ягод и грибов, короба для хранения продуктов.

А еще мастерят 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.

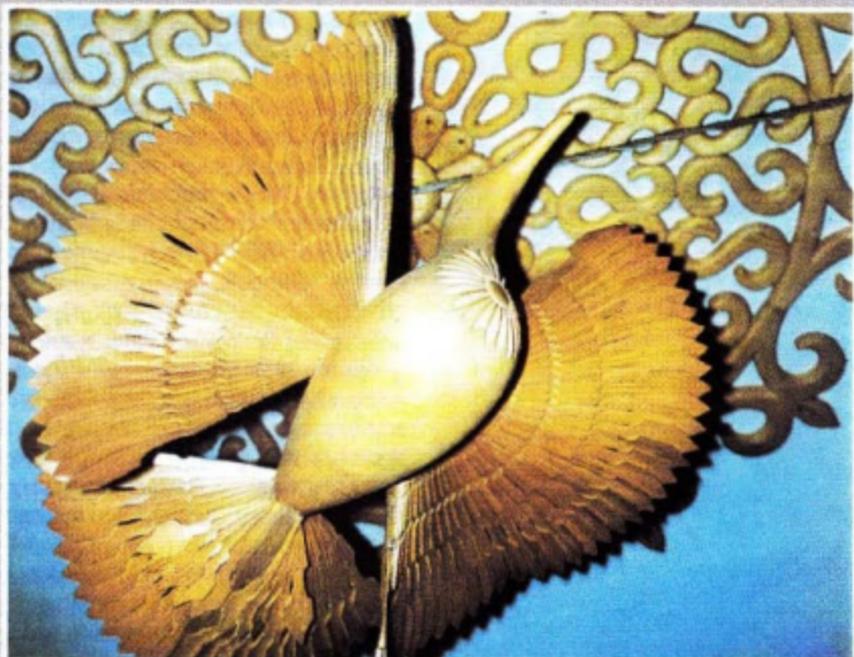
И в былые времена на Севере (в Архангельской области) делали таких птиц. Верили люди, что приносят птицы счастье, добро, охраняют покой дома, несут детишкам здоровье. Птицей счастья стали называть люди щепную птицу.

Как же делают таких птиц? Возьмет мастер сосновую чурку и начнет расщеплять один ее конец, стараясь, чтобы щепка получалась тонкой. Так один конец чурочки и расщелит. 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 тулову крылья, выполненные из другой чурки, головку украсит нарядным хохолком. Тело у птицы гладкое, округлое, на котором вдруг расцветет — засияет лучистое солнышко. Одним словом, не птица, а загляденье!



И. Фатьянов. Расписная коробейка.
Мезенская роспись. Архангельская обл.,
1977 г.

Щепная птица-«солнце». Архангельская обл. ▶
А. Пастухов. Резной тусесок. Береста.
Архангельская обл., 1980 г.





Прялка. Фрагмент «Олени и кони».
Мезенская роспись. Начало 20 в.

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

Рассмотри работы мастера Мартына Фатьянова. Вот по борту короба мчится вереница коней и лосей с веточками-рогами, а на крышке коробушки они мирно пасутся. Их изображения очень условны, как будто рисовала рука ребенка. Но при всей кажущейся неумелости и наивности роспись поражает изящной легкостью и артистичностью рисунка. Присмотришься 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-

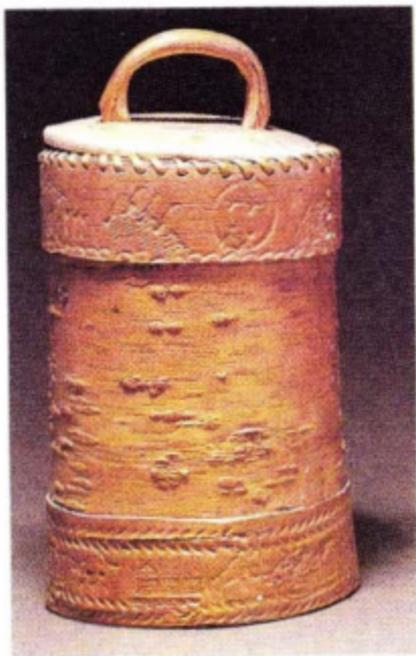
И. Фатьянов. Коробушки.
Мезенская роспись. 1970-е гг.



ским рисунком. На лопасти прялки 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 паутиньи ножки у них одинаковые, разница лишь в деталях. Изображения животных очень графичны, они чем-то напоминают древние наскальные рисунки Карелии.

По всей поверхности прялки 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 доннышко, не пропускающее воду, двойные стенки — внутренняя и наружная, которую мастера ласково называют «одежка» или «рубашка». Чистая берестяная поверхность



А. Пастухов. Туес с тиснением.
Архангельская обл., 1977 г.

И. Фатьянов. Коробушка. Фрагмент.
Мезенская роспись. 1977 г.

П. Жильцов. Кузов и бутыль.
Архангельская обл., 1970 г.

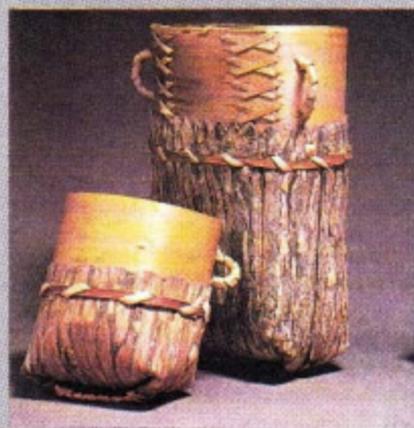




Щепные птицы. Архангельская обл., 1980-е гг.

В. Прозоров. Кузовики. Брянская обл., 1978 г.

А. Петухов. Туеса берестяные. Архангельская обл., 1970 г.

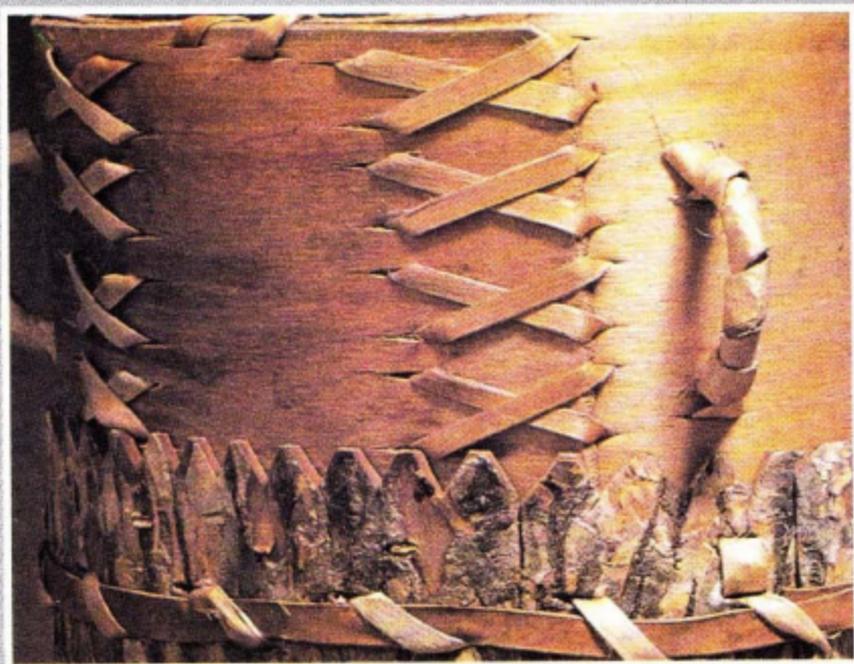


с живым природным рисунком необычайно хороша.

Берестяную рубашку любят украшать северяне тисненными узорами. У мастера имеется для этого целый набор прочных деревянных штампов 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 узорочьем тончайшей 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.



Фрагмент кузова из бересты

Задания

1. Выбери себе для работы один из предметов народных северных промыслов, интересный по форме. Сделай его эскиз. Попробуй украсить предмет в стиле этого промысла.
2. Из плотной бумаги, картона сверни форму туеса (или карандашницы). Можешь сделать прорезную форму из бумаги коричневатого тона и вставить внутрь цветной фон.

Вопросы

1. Какие народные художественные промыслы России ты знаешь? В чем проявляется своеобразие каждого из них?
2. Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты?
3. Какой из известных тебе образов подошел бы для эмблемы, которая символизировала бы непрерывающуюся связь времен в народном искусстве, вечное развитие и обновление?
4. Можно ли сказать, что народные художественные промыслы — это ветви одного дерева, поднявшегося на русской почве? Попробуй пояснить свою мысль.



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 войны перед тем, как выступить против другого племени? Конечно, не ради забавы. Нанося 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 семицветную одежду, его придворные надевали костюмы только из пяти цветов, а простолюдины — 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, унизанные рубинами и изумрудами. Государево облачение состояло из платна — длинного, расширенного книзу одеяния, украшенного круглым оплечьем — бърмой с небольшими иконками, выполненными цветными эмальями, с мозаикой из самоцветов, 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 скипетр 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 — скамьи, 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 подруга. Или, например, это деловой кабинет, парадная или детская комната. Вообще, здесь праздник или траур. А если представить, что одежды и предметы не выделяют этих ролей, то сможешь ли ты во всем этом разобраться?

Все предметы декоративного искусства несут печать *определенных человеческих взаимоотношений*. **Украстить** — 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



Ваш 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 белизной!

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

Головной 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.

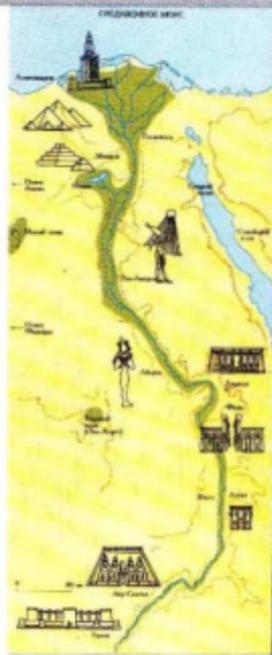
Два скипетра — изогнутый жезл и трехвостый бич, а также искусственная борода были знаками царского достоинства, могущества.

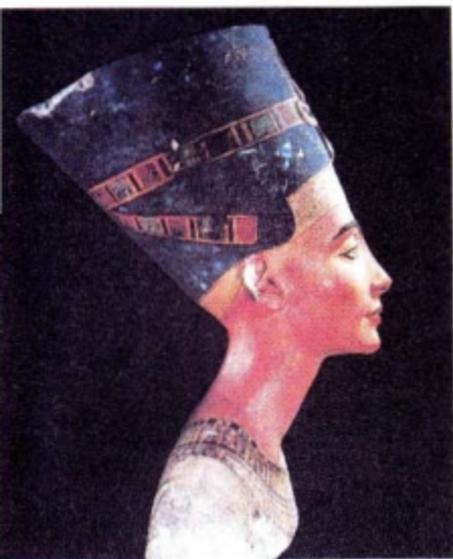
◀ Фараоны в клафте и тиаре

Царский мастер и его жена. *Древний Египет*
Карта реки Нил

Охота в нильских зарослях. Роспись гробницы
Трехвостый жезл и бич фараона





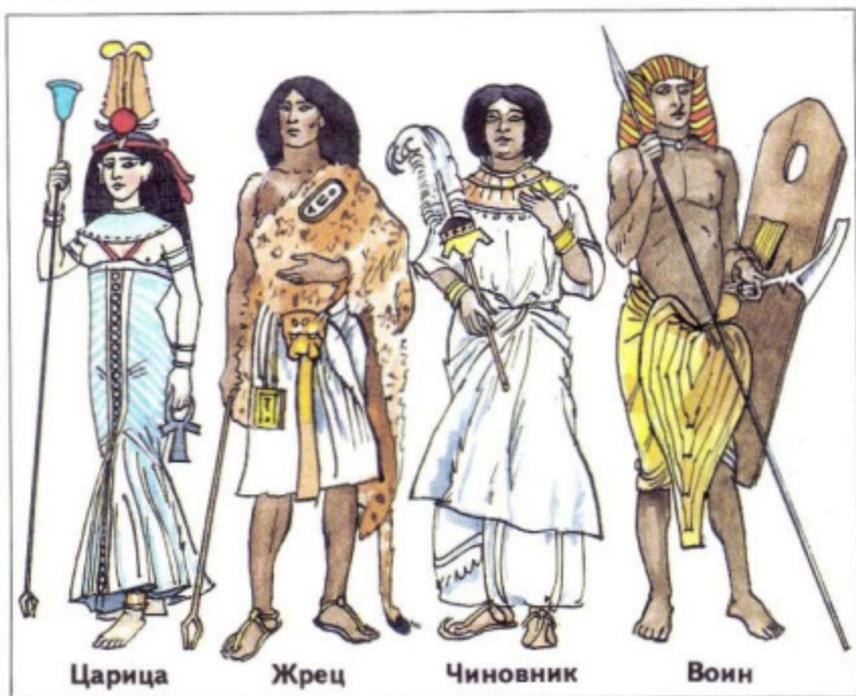


Царица Нефертити.
Древний Египет

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, великолепные, богато орнаментированные воротники — ожерелья в виде солнца, а на ногах сандалии из листьев папируса и кожи с золотыми и позолоченными украшениями.

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



Царица

Жрец

Чиновник

Воин

Однако их платья различались не только качеством материала, но также отделкой и украшениями. Посмотри, как прозрачная одежда из плисированной ткани плотно облегает 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.

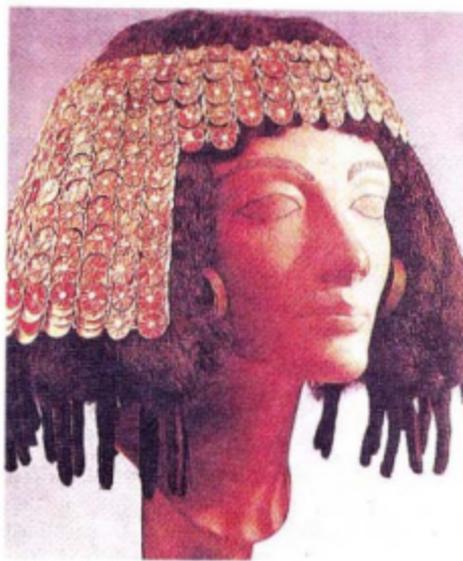
Посмотри, как величественна египетская царица в ритуальной одежде «жены бога». Египтяне верили, что у богов есть земные жены среди знатных египтянок.

На царице нарядная полосатая одежда, плотно прилегающая к телу и подчеркивающая ее статность. Голову украшают 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 бороду, которая считалась знаком высокого положения. Но право носить самую длинную принадлежало фарао-



Головной убор жены фараона Тутмоса III.
Древний Египет



Статуэтка знатной египтянки в парике и калазирисе



Туалетные ложечки



Плывущая девушка. Туалетная ложечка. Древний Египет

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

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

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

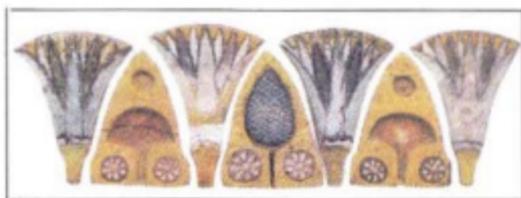
Как видишь, костюм человека, включающий в себя не только одежду, но также прическу или парик, головной убор, обувь, различные дополнения (пояс, воротник, ювелирные украшения), четко определял его место и роль в данном обществе.

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 лотоса, который бережно поддерживает плывущая девушка. Посмотри, как тонко, изящно решена форма предмета! Форму ручки очерчивают плавные изгибы женского тела,



Ваза в виде лотоса. 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. Рассмотрите ее форму, обратьте внимание на ее ручки — они решены как связки стеблей с распустившимся цветком лотоса и двумя бутонами. 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 изяществом сумел передать художник плавную текучесть линий-стебельков, образующих узорочье сквозной 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, поклонялись множеству богов. Египтянин-земледелец наблюдал, как солнце рождается на восточном берегу и умирает на западном, как Нил, разливаясь,



Ваза 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 верованию 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 каким великолепием и мастерством украшена его поверхность рядами мельчайшего орнамента, как гармонично сочетание цветов, сохраняющих сияние золота!

Рассмотри 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 полосатого головного убора, украшенного символами власти. Великолепно царское ожерелье с мельчайшими перегородками-змейками, заполненными самоцветами. Золотое сияние маски отождествляет царя с солнцем.



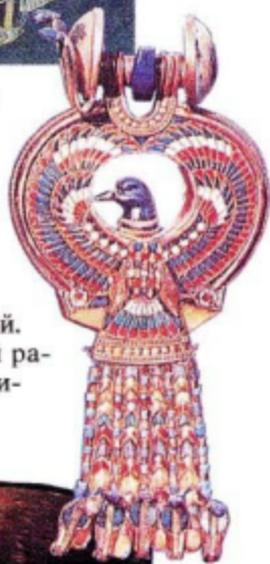
Саркофаг Тутанхамона

А теперь давай 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, цветная смальта — 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. *Скарабей* был символом бога утреннего солнца, катящего диск по небу так же, как жук катит навозный шарик по песку.

Часто на украшениях встречаются изображения священной змеи, ладьи *вечности* (этот символ связан с представлением о дневном и ночном плавании солнца — Ра по небесному и подземному Нилу), *ока-уаджёт*, защищающего от любой беды и символизирующего воскресение после смерти (правый глаз обозначал Солнце, а левый — Луну) и т. д. Посмотри, 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 скарабея, 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 серьга с соколом
Браслет с глазом-уаджёт





Древнеегипетская символика: 1— лотос, 2— путь Солнца по небу, 3— скарабей, 4— символ власти, 5— глаз-уаджет, 6— знак жизни, 7— знак силы

Пектораль фараона Тутанхамона
Кольца со скарабеем и соколом

В самом верху возвышается лунный диск с изображением фараона среди богов. Завершают сложный узор орнамент из крупных цветов 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, представлений египтян о вечной жизни.





Детские работы. Гуашь, аппликация

Задания

1. Выполни эскиз одного из украшений в стиле древнеегипетского искусства: солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 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, используя, например, фольгу. Нанеси на пластину рисунок-узор и шариковой ручкой выдави рельеф.

3. Выполни эскиз-импровизацию на тему «Алебастровая ваза». Найди интересную форму и укрась ее орнаментом, используя известные тебе символические знаки. Сохрани симметричность изображения. (Работу желательно выполнять гуашью теплых пастельных тонов.)

Вопросы

1. Какую роль играло декоративное искусство в Древнем Египте? Покажи это на примерах.

2. Что тебе больше всего понравилось, запомнилось? Что тебя удивило 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.

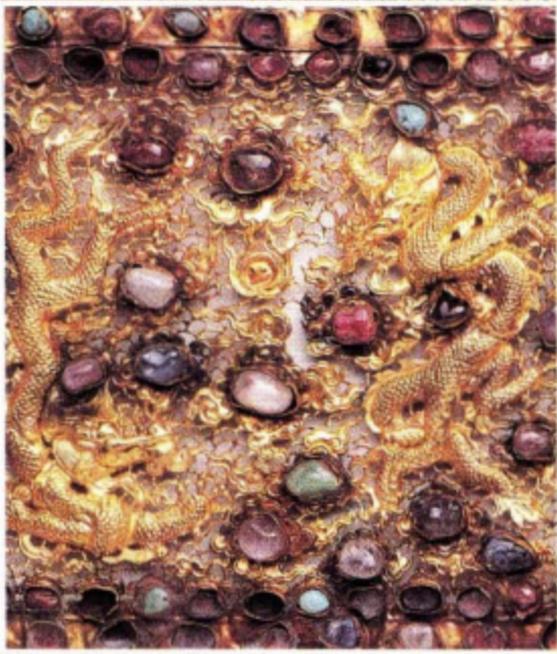
У высших чиновников, помогавших императору управлять огромной страной, также были свои знаки отличия. Обрати внимание на эту изумительную по красоте вышивку с изображением белого журавля, распластавшего крылья и готового взлететь в пронзительную синь небес. Квадратная вышивка на груди халата чиновника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

Халат военного чиновника украшала вышивка с изображением хищного животного — барса, тигра, льва —

Костюм чиновника. *Китай*



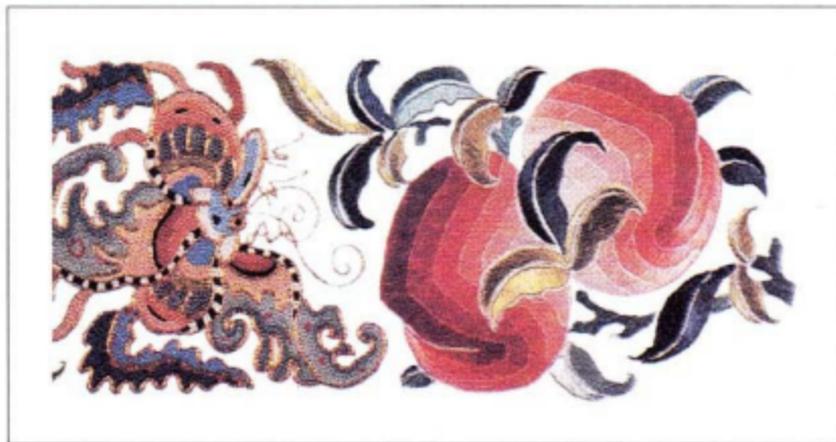
Шалочка китайского чиновника
Белый журавль. Нашивка на костюм чиновника
Император в желтом халате с драконом
Золотая пластина с драгоценными
камнями и драконом. Отличительный знак





Халат знатной китайки

Нарукавная вышивка с изображением пионов, бабочек, персиков



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. Шарики отличались 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, знатным 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 изящными бабочками, пионами, 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 пион — знатность, богатство, приход весны. Можно только догадываться, как чувствовала себя знатная китайка в таком халате.



Туфелька, шпильки, шелковые подвязки богатой дамы





Старый рыбак. *Китай*



Дровосек

Придворные дамы носили сложные, изысканные прически, в которые закалывали шпильки из золота и серебра. Украшением наряда были и маленькие, вышитые шелком башмачки на высоком каблуке, в которые могли войти только крошечные ножи. 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 воинов, голубой — для молодых воинов, коричневый — для сановников.

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

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

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

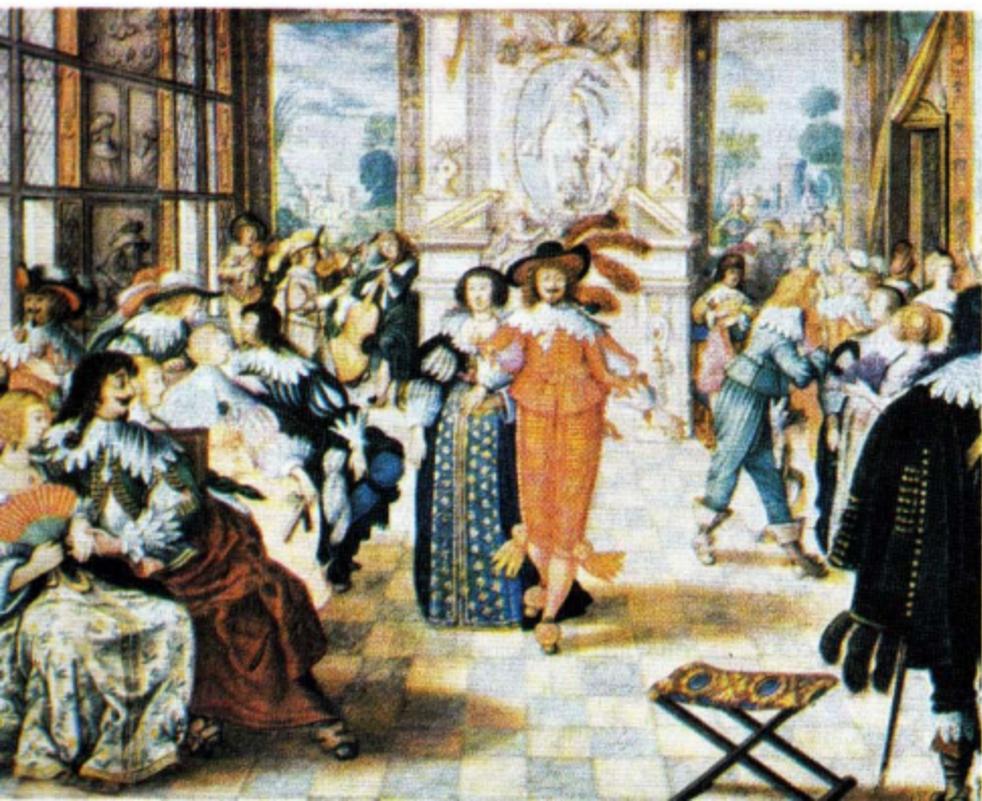
Какова была роль декоративного искусства в жизни общества в Западной Европе, например, в 17 веке?

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.

Посмотри, какое великолепие царит в парадных интерьерах дворца! На отделку стен, дорогую мебель, изысканные вещи тратились огромные деньги. Все было направлено на возвеличение короля, выше которого не было никого в государстве.

Расписные потолки, как бы раздвигающие пространство сверху; стены, украшенные нарядными 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 спинок, подлокотников и ножек обтягивались гобеленовыми тканями и выглядели очень нарядно.





Кресло из дворцового гарнитура Людовика XIV. Франция, 17 в.
Рабочий стол. Дерево. 17 в.
Подсвечник. 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.

Посмотри, как великолепна 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.

Причудливые 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

Пышные рукава его белоснежной рубашки украшены кружевными манжетами, цветными бантами. На ногах шелковые чулки и изящной формы туфли с крупным бантом-бабочкой. Банты, кружева буквально унижают парадный костюм короля.

От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты, банты!

Мольер

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 *жюстокор*, 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-



Король и придворные. Одеты в жюстокор, под ним сюртук; парадный парик, большая шляпа с полями. *Франция, 17 в.*

Занятия музыкой. 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». Появляться 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 шляпой считалось большим искусством и говорило о степени воспитанности дворянина. Важным аксессуаром мужского костюма была широкая перевязь с богатой отделкой, на которой носили шпагу 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 костюм. *Франция, 17 в.*





Дамское платье со шлейфом.
Франция, 17 в.

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

Не менее эффектно выглядел костюм английских аристократов. Короткую приталенную курточку—дублёт с декоративными разрезами на груди и рукавах украшает большой, во всю ширину плеч, воротник с изящными кружевами. На плечи накинута короткая шелковая плащ с нарядной вышитой каймой. Боковые швы нешироких штанов также отделаны дорогой вышивкой.



На ногах изящные сапоги из мягкой кожи с отворотами.

Рассмотри 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. Лорды Джон и Бернард Стюарты. 1630-е гг. (Одеты в дублет.)

Круг Роберта Пика.
Портрет трех девочек. Фрагмент. 17 в.

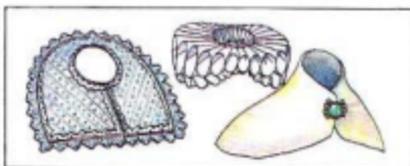
бесчисленными оборками, кружевами, бантами, на богатый декор нижней колоколообразной юбки. Широкая верхняя юбка из ткани другого цвета с разрезом спереди переходила в шлейф, искусно подбиралась с боков с помощью лент и шнуров, ложась на поверхность нижней торжественными театральными складками.

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

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

Как видишь, высокопоставленные особы утверждали свое положение в обществе через costume, представляющий собой причудливые сооружения, искусно «вылепленные» тканью, чрезмерно обогащенные разнообразным декором.

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



Воротники



Светская дама в платье с фартучком.
Франция, 17 в.



Костюмы офицеров. Германия, 17 в.

Четкие разграничения в одежде существовали и в королевском войске. Так, например, во Франции мундиры 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 выглядевшими в условиях военной жизни. Костюм низших армейских чинов был намного проще — куртка, удобные широкие штаны, сапоги-ботфорты, перевязь с подвешенными к ней патронами.

Судьи, ученые-профессора, медики, чиновники и другие должностные лица носили длинные широкие платья, наподобие мантии с широкими пышными рукавами. Их называли «людьми мантии». Посмотри, как театрально-торжественны черные и красные мантии у 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.



Ян Вермеер. Бокал вина. Около 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 торговков — тоже можно было сразу отличить по внешнему виду: они носили одежду с узким лифом (зашнурованный корсаж с рубахой 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 мантии». Медик. Голландия, 17 в.



Крестьянин. Франция, 17 в.
Л. Ленен. Семейство молочницы. 1640 г.



А так выглядела одежда крестьян. Она проста и мало подвержена моде. Мужчины поверх рубахи надевали куртку, на голову — войлочную шляпу, носили широкие удобные штаны, чулки-гетры 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 ничуть не уменьшилась и сегодня. Люди одеваются по-разному: в торжественных случаях надевают одни одежды, а в будни или в скорбные моменты — другие.

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

Декор помогает выявлять роли людей в обществе, понимать, кто они. Представь, 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. Гуашь

Задание

1. Выполните вместе с ребятами коллективную работу «Бал во дворце».

Продумайте общую композицию. Пока одна часть ребят будет работать над подмалевком, другая может изображать мебель, отдельные предметы и украшать их. Законченные рисунки вырежьте и вклейте в общую композицию интерьера. Теперь можно начать изображать фигуры людей в костюмах. Вначале нарисуй светлой краской схематично человека, а затем «одень» его.

Выполнив одежду обобщенно цветом, начинай украшать ее деталями: кружевами, бантами, лентами, богатыми узорами. Готовые фигуры расположи на общем панно, объединив их группами. Большие следует разместить впереди, а те, что поменьше, — в глубине. Это поможет создать ощущение пространства в композиции.

2. Вырежи из бумаги крупные детали костюма (воротнички, манжеты, веера) и укрась; их можно использовать в театрализованном 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 европейском городе 17 века?
3. Найди изображения костюмов разных времен и народов. К какому времени они относятся и кто мог бы носить такую одежду?

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НАМ ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ



Самые первые гербы появились в Западной Европе в средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые ставили на боевых щитах, а также на шлемах, флагах (штандартах) и пополах лошадей. Они помогали закованным 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 Гербовые платья. Западная Европа, средние века ▶







Герб г. Москвы



Герб г. Новгорода



Герб Республики Татарстан

значение: дуб, медведь означали силу; факел, раскрытая книга — знание; пчела — трудолюбие; лавр — славу; крылатый змей — зло, смуту; дракон — могущество; рука — 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: червлёный (темно-красный) — символ любви, смелости, голубой — символ красоты и величия; зелёный — символ изобилия; пурпурный (красный с оттенком синего) — могущества; чёрный — мудрости.

Самую важную часть герба (щит) по сторонам обычно поддерживают фигуры-щитодержатели — люди, птицы, звери. Герб украшает лента с девизом. Венчает герб 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 копьём, или святой «ездец», — это Георгий Победоносец.

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

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



Детские работы. Гуашь

Задания

1. Придумай свой собственный герб, герб своей семьи, используя язык символов. Продумай форму щита, его деление, фигуры-символы, дополнения к щиту, которые ты сочтешь необходимыми, а также цвет, девиз, учитывая интересы, увлечения свои и членов своей семьи. Рисунок и цветовое решение должны быть предельно лаконичными и выразительными. Включая предметы в свой герб, постарайся предельно упростить их, исключив ненужные подробности и мелкие детали, превратив в символы — обозначения.

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

Вопросы

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

2. Что ты можешь сказать о языке геральдики? Что означает выражение «прочитать 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



Равай 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, неторопливо, услышать «голоса» 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 создают из более тонких белых глин.

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

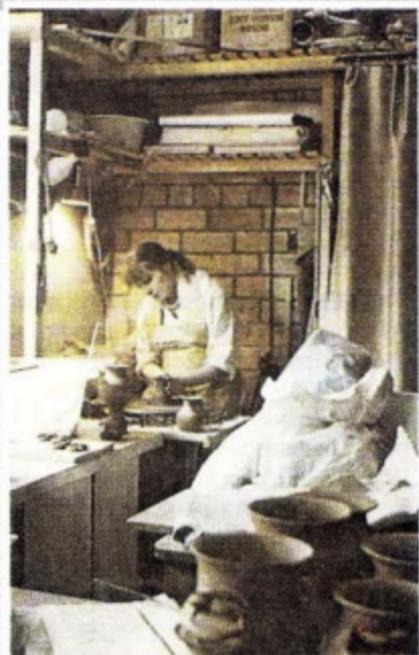
Гончарные изделия выглядят после обжига блестящими, сверкающими, нарядными, когда их покрывают глазуриями (тонкий стекловидный слой) или непрозрачными эмалями. Это *майолика*. Но художника-керамиста может привлекать именно натуральный цвет обожженной глины, который он стремится сохранить в изделиях.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

В мастерской художника-керамиста ►

Л. Солодков. Заонежье. *Майолика*

Д. Петерсоне. Декоративная композиция «Сивиллы». *Терракота*





Э. Детлав. Сосуды для цветов. Глина, глазурь

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

Помимо хорошо известных тебе форм — кувшинов, ваз, чаш, блюд, 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. «вместе») несколько предметов.

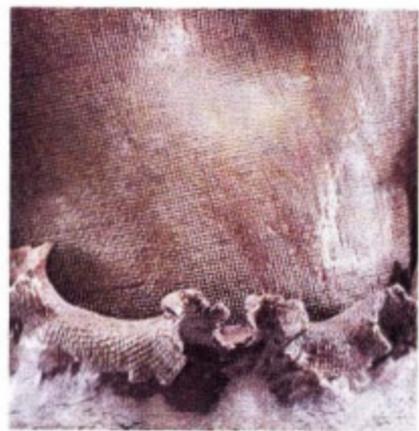
Приглядишься к этим великолепным, виртуозно исполненным сосудам.

Вытянутые формы сосудов с шероховатой фактурой словно проросли по сторонам пышными 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

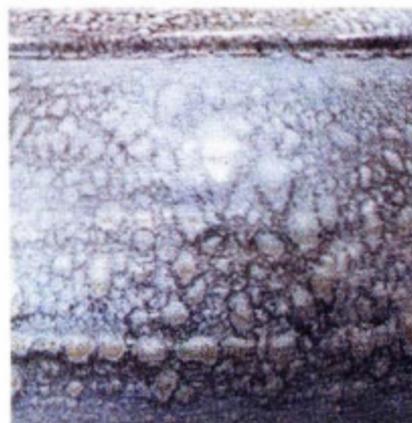
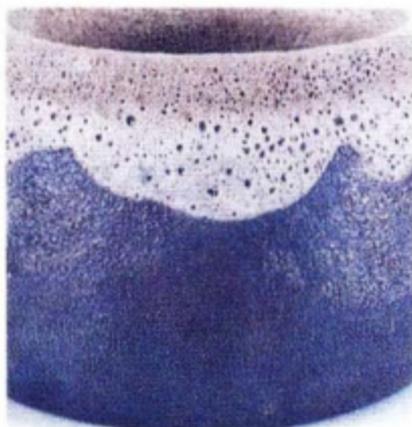


Фактура керамики

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

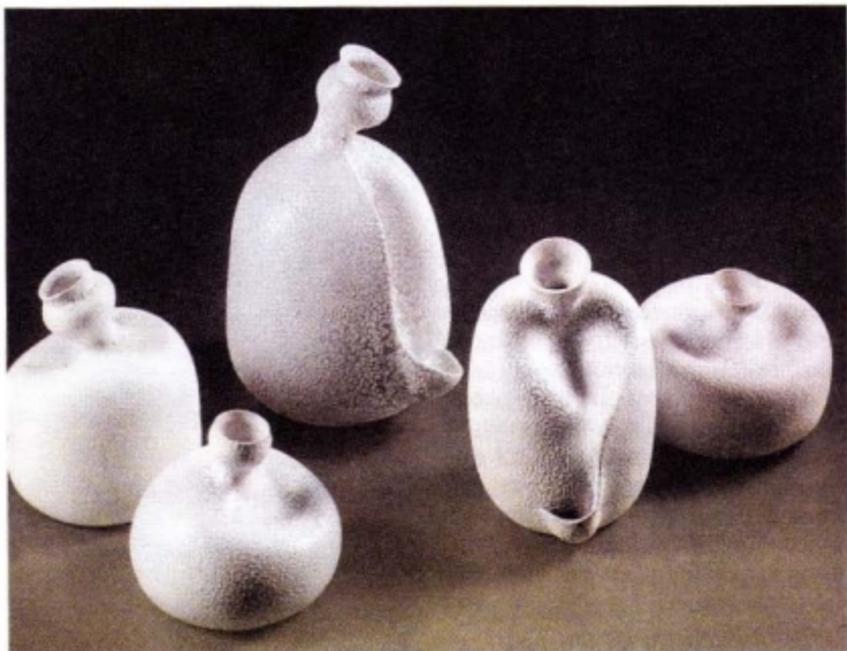
При создании этой декоративной чаши, напоминающей ладью, художник применил совершенно иной технический прием — из тонких длинных жгутиков выстроил боковые стенки, украсив концы пышными пучками из тех же жгутиков.

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



Ф. Хеймрате. Декоративная посуда.
Фаянс, глазурь



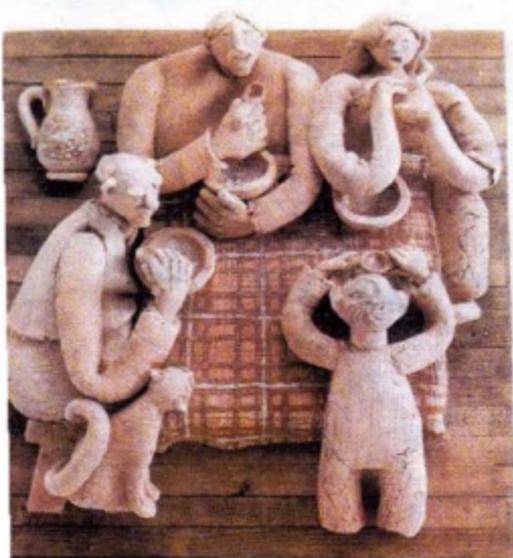


Л. Шулнайте. Весеннее настроение. Фаянс, глазурь

Иногда художник-керамист создает свои изделия, как бы намеренно подчеркивая неправильность, помятость формы или оставляя на ее поверхности глиняные «заплаты», царапины, трещины. Это придает бóльшую 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 ворон, он наполнил образы тонким юмором. Фигурки, разные по величине, цвету, фактуре,

О. Аболиня. Кислые щи. Терракота





П. Мартинсон. «Мечтательные вороны». Малая пластика. Глина, глазурь

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 полуобъемные терракотовые фигуры людей! Каждая наделена острой характеристикой, выразительными деталями. Мама с умилением смотрит на кроху. Изгиб рук, похожих на крендельки и прижатых к груди, подчеркивает это. Отец к еде относится со всей серьезностью — одной огромной ручищей он приобнял чашу со щами, 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 хитрецей наблюдает за действиями хозяев. Посмотри, как все это выражено в пластике фигур.

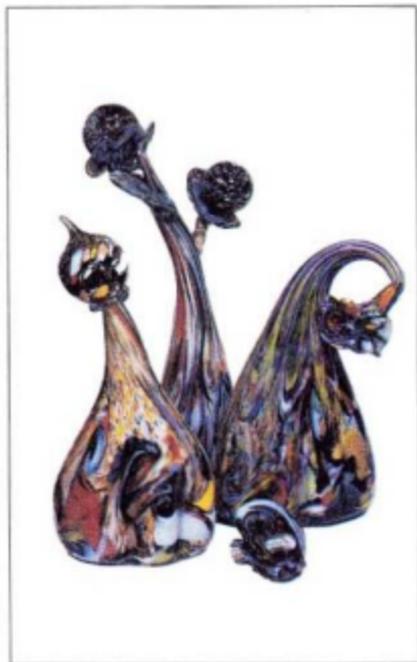
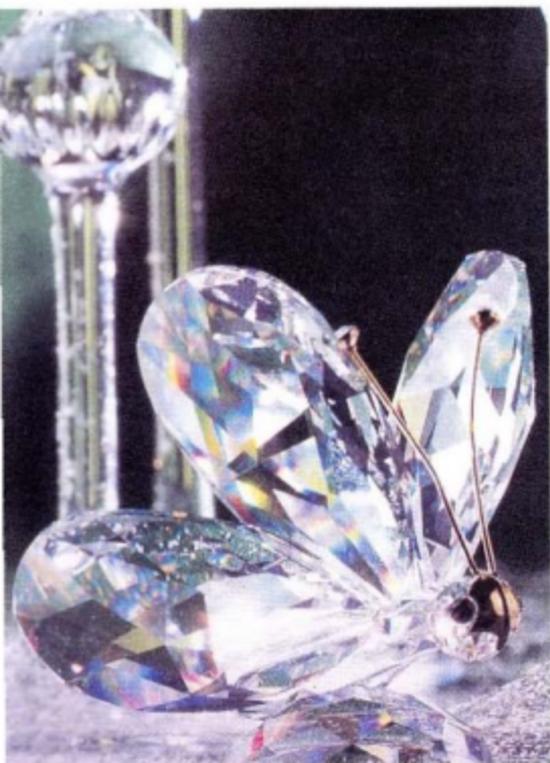
Как видишь, современное искусство керамики очень разнообразно и каждый раз предстает в новом облике.

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, высвечивая 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-стеклящика необычайно сложна. Она требует высокого мастерства, чувства материала — одновременно хрупкого и прочного, прозрачного и насыщенного цветом.

В мастерской художника по стеклу Бабочка. Хрусталь
А. Степанова. Эволюция. Цветное стекло, гутная техника



Отдельные формы и целые декоративные композиции рождаются у раскаленной стеклоплавильной печи. Художник или сам выдувает стекло, вращая расплавленную, пылающую 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?

С. Бескинская. Весна. *Стекло*

Л. Савельева. Сокольники. *Стекло, роспись*





А. Степанова. Весна. Цветное стекло, гутная техника

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

Рассмотри удивительный по красоте ансамбль «Сокольники» 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, на просвет, — далекими.

Удивительное в этой работе то, что, стоит зрителю посмотреть на все эти предметы с другой точки зрения, сюжет преобразается — 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 распустились, проросли нежными лиловыми цветами с мягкими, округлыми, прозрачными лепестками. Свет пронизывает их, дробится яркими бликами, создает ощущение изменчивости цвета.



А. Степанова. Земля детства. Цветное стекло, гутная техника

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 языком стекла мастер передает ощущение весеннего 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, вытянутые формы, изгибаясь и свободно перетекая 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. Воробьев. Танец огня. Сталь, ковка, сварка



В. Воробьев. Пламя. Медь, ковка, сварка

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

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

силуэту композиция выглядит будто графика в металле.

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 иска-тель, экспериментатор, который ищет новый пластический язык, созвучный времени.

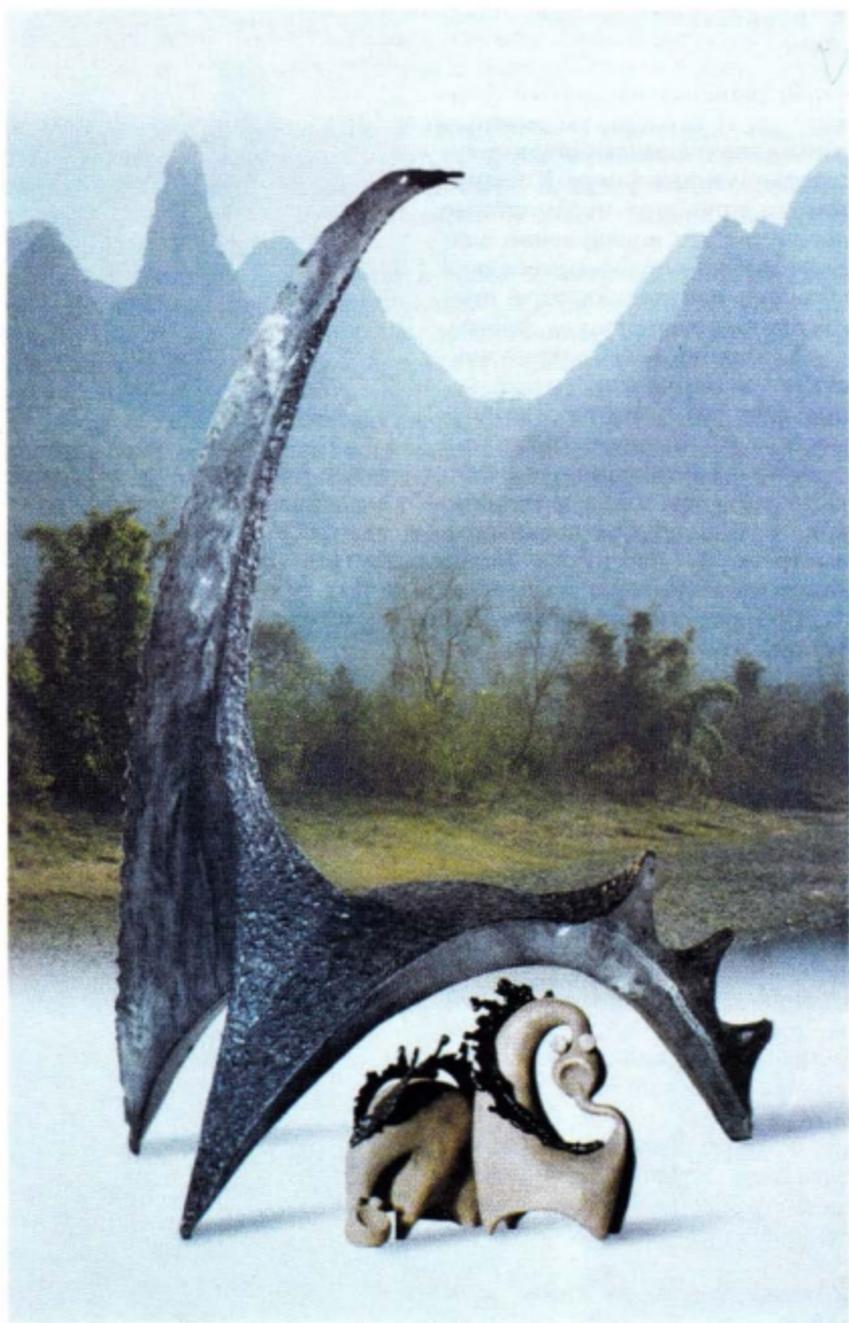
Есть ли между этими работами что-то общее и что их отличает друг от друга?

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

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



В. Воробьев. Клоун. Сталь, ковка, сварка



О. Цхурбаев. Подсвечник «Охотник».
Бронза, литьё

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 голова-каркас. Не напоминает ли она тебе заводную игрушку: повернул ключ — и все разом пришло в движение? Любимый жест клоуна-«дразнилки» 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 — *литьё*. Чтобы отлить вещь, художник вынужден обращаться к профессиональному опыту литейщиков и других мастеров, хорошо знающих тонкости литейного дела. Расплавленная, огнедышащая 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 прорезные доски с традиционными народными образами?

Наивные и простодушные 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 пронзительной остроты очертаний.

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



◀ В. Воробьев. Динозаврики. *Дерево, сталь, медь*

Здесь ты можешь познакомиться еще с одним видом декоративного искусства. Гобелён — 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, дерево.

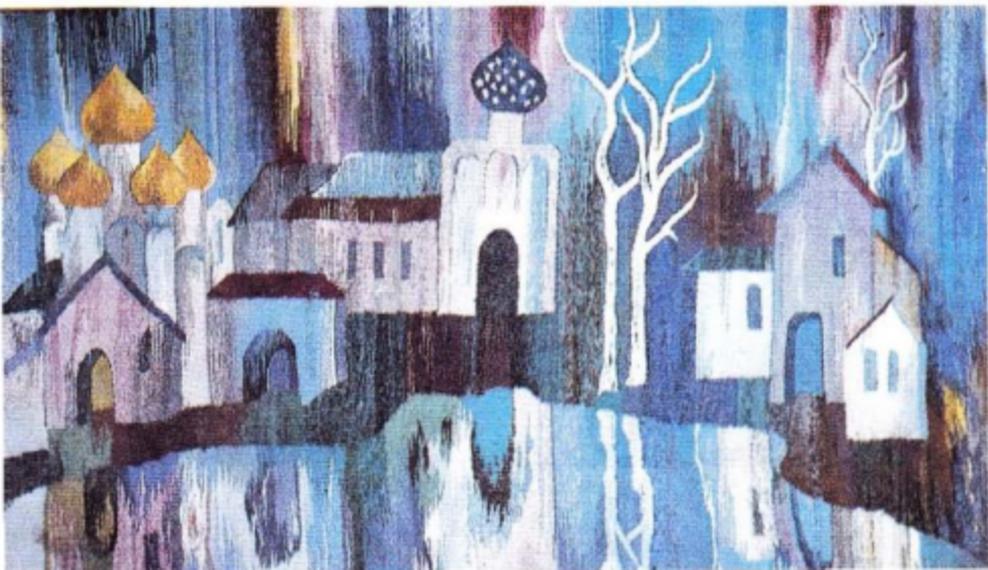
Цветные нити для художника по гобелену то же, что глина для художника-керамиста, масса стекла для художника-стеклящика или железо для кузнеца.

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, родился образ древнего русского града с белокаменными соборами, увенчанными куполами. Застывшее каменное строение вместе с небесами словно опроки-

А. Воронова. Отражение. Гобелён. Шерсть, ткачество



нулось в неподвижную гладь озера, преобразив ее чудесным многоцветием, 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 цветowych 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



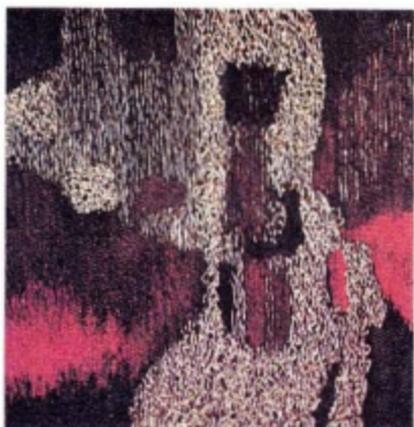
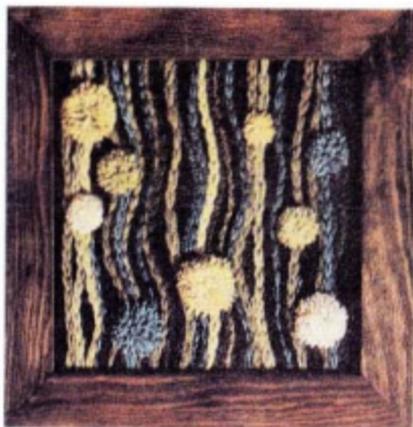
М. Нечелорук. Маскарад. Диптих.
Фрагмент (правая сторона). Гобелен
Т. Гегечкори. Слава труду. Фрагмент.
Гобелен. Шерсть, ручное ткачество

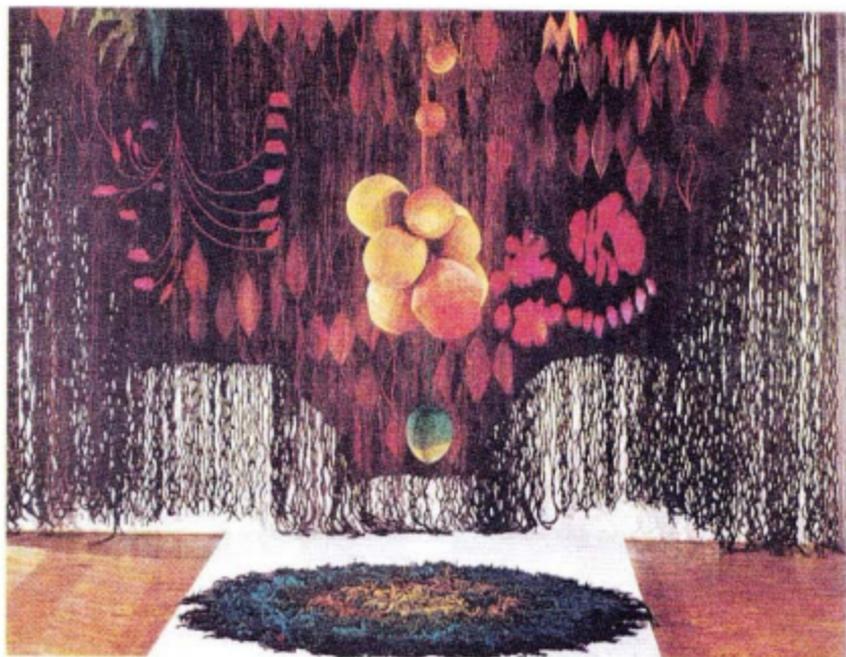
сочетания, разнообразие техник, переплетения фактур, сочетание различных материалов.

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. Рассмотрите 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





Э. Вигнере. Путевые заметки. Гобелен

огненно-пылающих красок, упругих 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. Обрати внимание, как причудлива форма тканого ковра, украшенного водопадом струящихся нитей. На густом коричневом поле гобелена пламенеют диковинные цветы, гирлянды 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.

◀ Фактура гобелена
Т. Кудрявцев. Мини-гобелен (в раме)

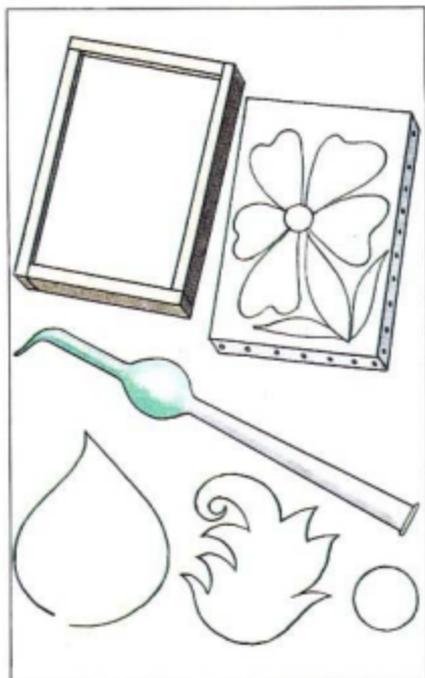
Один из интересных видов декоративного искусства, в котором работают современные художники, — это **бáтик** — искусство росписи ткани. Это искусство пришло к нам с островов Индонезии: мастера издавна занимались там росписью ткани. Они наносили орнаменты восковой смесью, а затем ткань окрашивали в нужный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

Со временем техника росписи ткани изменилась, 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. Мельникова. Панно «Камни».
Холодный бáтик

Выполнение рисунка на ткани, натянутой на подрамник. Нанесение резерва по методу «холодного» батика



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

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

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

Посмотри, с каким утонченным изяществом 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 «Нарциссы в лесу». Линия и цвет здесь творят чудеса. Рисунки, выполненные резервом, стелется тончайшим кружевом по поверхности ткани, любовно очерчивая каждую травинку, каждый лепесток крошечного



Л. Сидорова. Шали. Батик

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





Т. Шихирева. Панно «Охота». Горячий батик

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. Рама — это граница, за которой начинается другой мир, придуманный, волшебный, с масками, костюмами, игрой, с чудесными эффектами света.

Не создалось 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.

Н. Сабинина. Панно «Ветер».
Холодный батик

Автор великолепно сочетает здесь широкую заливку цветом с тончайшей драгоценной 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 панно «Ветер». Посмотри, как проявляет себя здесь техника росписи по ткани.

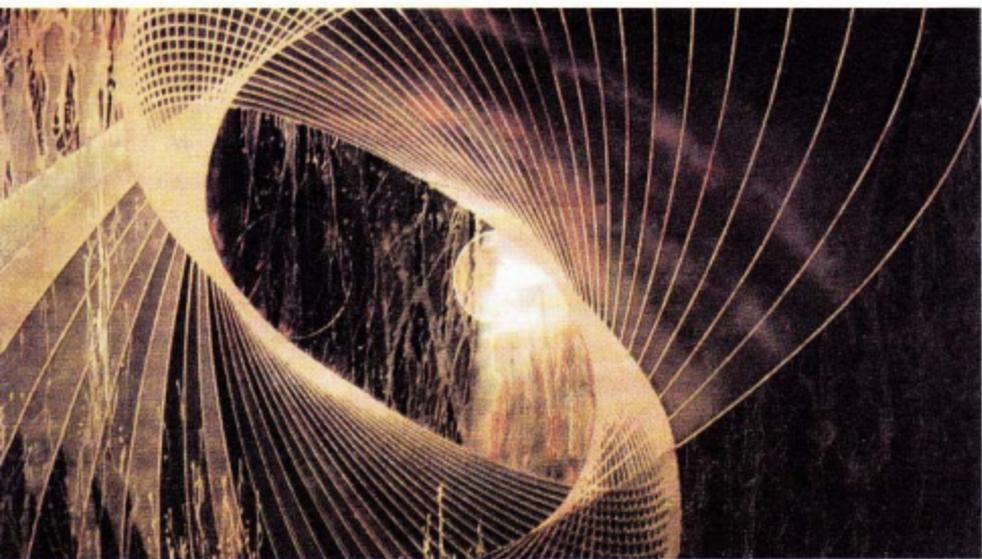
Декоративное панно наполнено энергией движения. Трепещущая на ветру ткань с красивыми складками как будто ушла в бесконечность звездного неба, растворилась в волнах небесного океана. Разве не создают декоративные пятнаверху ощущение волн, накатывающихся на землю — берег? Посмотри, как это выразилось в цветовом 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 панно «Без названия». Оно решено еще более условно, чем предыдущее. Что тебя поразило в этой работе? Какие поэтиче-

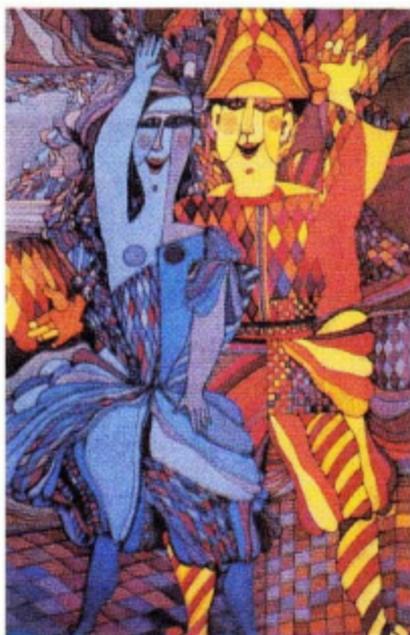


Е. Иванова, М. Розанцева. Панно
(без названия). *Холодный батик*,
аппликация





Е. Архиреев. Панно «Движение». Батик
Н. Виноградова. Диптих «Балаганчик—
персонажи». Фрагмент. Батик



ские образы возникли 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 цветочное 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 пряди разноцветных ниток и т. д.), стремится к созданию поэтического образа, рождающего ассоциации с окружающим миром, природой. Вслушайся в названия произведений — «Берег радости», «Земля детства», «Весна» и т. д. Здесь речь 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 и 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 массового производства? Покажи это на примерах.
2. Что отличает современного художника декоративно-прикладного искусства от народного мастера?
3. Как ты понимаешь выражение «произведение говорит языком своего материала»? Покажи 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 перестало существовать?

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, наполнят их теплом, но самое главное — вы подарите радость всем, кто умеет 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», по мотивам русских народных сказок, древних образов народного искусства — древа жизни, коня, 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.

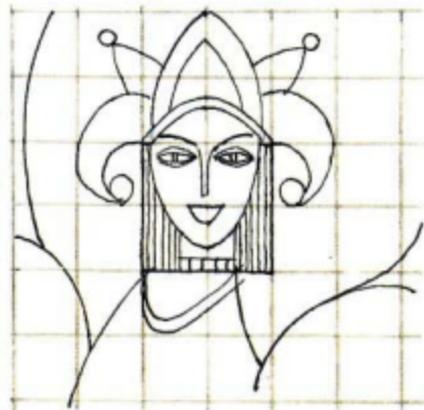
Законченные эскизы необходимо внимательно просмотреть, обсудить всем вместе. Затем, выбрав самые удачные, доработать, обогатить интересными находками других авторов.

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», «Волшебная птица». Шпагат, холст, сухие цветы ►
Панно «Золотая рыбка». Ткани, холст, шпагат, сетка, оргалит





Так по клеткам переводят изображение с эскиза 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-

Бабочки из петелек и завитков. Элементы панно. Шпагат, тесто

Панно «Птица Сирин». Ткани, велюр, кожа, оргалит, бечевка

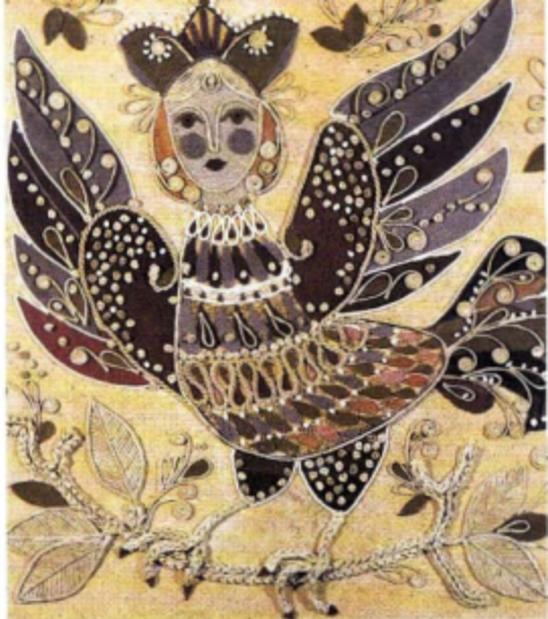
ложите их на картоне. Отдельные детали панно можно выполнить, используя шпагат. Посмотри, как красиво сделан лист, цветок. На приклеенную поверхность ты прикладываешь плотно друг к другу короткие отрезки шпагата, подтягивая их к середине. Когда клей высохнет, можно подрезать края детали и украсить их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

Используя вырезанные из кусков кожи, велюра или плотной ткани детали, а также петельки, завитки, узелки, крученые 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





◀ Панно «Весна». Соленое тесто, подцветка гуашью

Панно «Весеннее настроение». Соленое тесто, подцветка гуашью, ткань, вышивка

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 проклеить тонким слоем ПВА нужный участок 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 продавить линейкой или стеклой, придав им вид геометрического орнамента. Можно сделать углубления острым концом карандаша, а также налепы 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 такое панно с выразительными фигурками из теста.



◀ Рамки из плет, обвязанных шерстяными нитками, и из коробки из-под конфет, картона и шпагата

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ МОЧАЛА

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

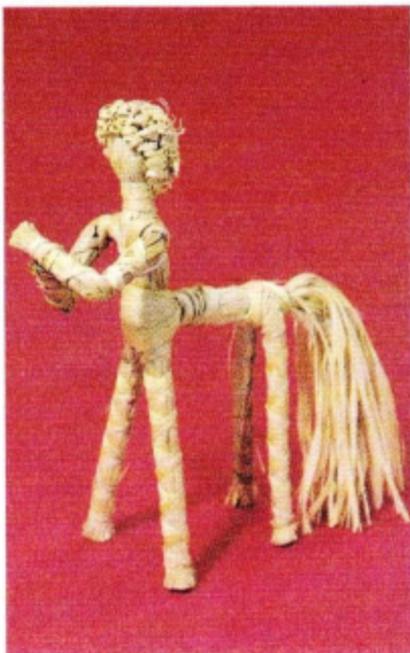
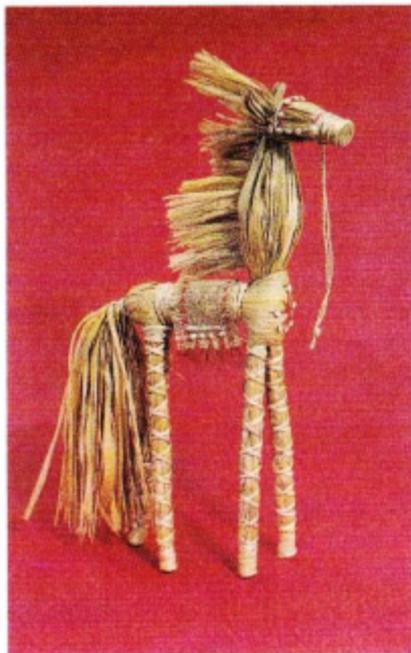
Луб размачивают, раздирают на волокна — вот и получается мочало — замечательный материал, из которого в старину делали рогожи, циновки, веревки и многое другое. В народе говорили: «Лен не родится, а мочало пригодится».

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 красиво

Лошадка. Полкан. Мочало, бечевки, холст



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 остальное, выравниваем их, перетягиваем шпагатом и для надежности приклеиваем. Когда клей высохнет, голову коня спереди можно подрезать.

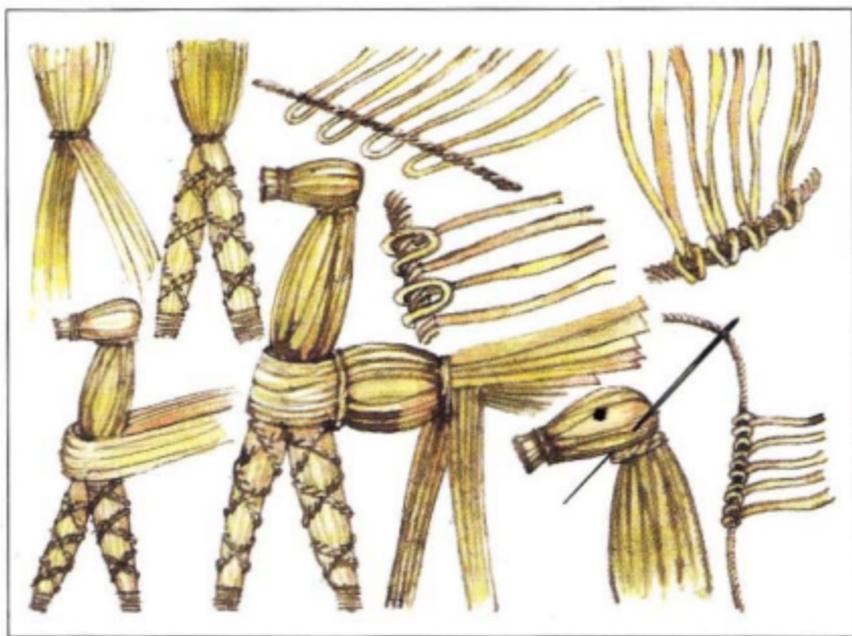
Берем другую прядь волокон и делаем из нее грудку и спинку коня, как показано на рисунке.

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

Сделай задние ноги ровнень с передними и красиво, крестобразно, переплети их.

Осталось придать хвосту красивую форму и украсить коня

Так можно сделать коня из мочала



гривой. Для гривы натяни шпагат, закрепив его между спинками двух стульев, и начинай навязывать на него тонкие пряди волокон. Затем продень конец шпагата 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 раньше 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 кругом. Ствол дерева сделай из косичек, которые выкладываются на проклеенную поверхность в свободном рисунке. Пучки волокон превратились в траву.

Панно «Радость лета». Мочало, шпагат, картон, мешковина





Любознательная птица. Мочало, бечевки

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

Делая коня, обратите особое внимание на его лицевую сторону. Она должна быть выполнена очень аккуратно. Не следует сильно перетягивать волокном отдельные части 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!



Круторогий баран. Мочало, бечевки

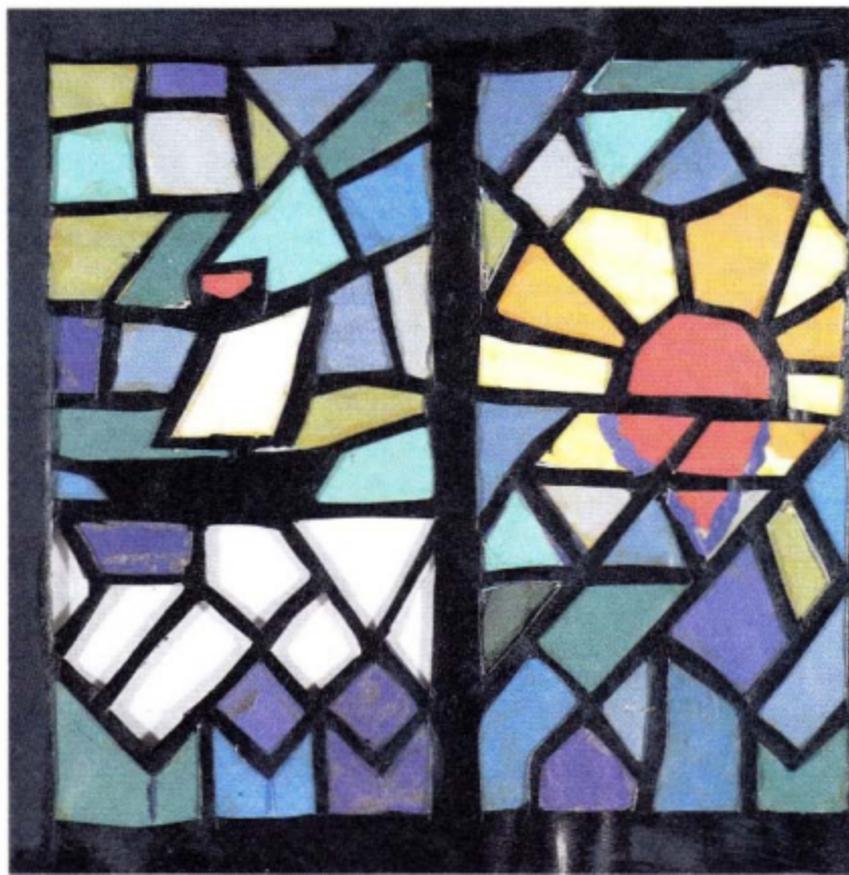
ВИТРАЖ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА ШКОЛЫ

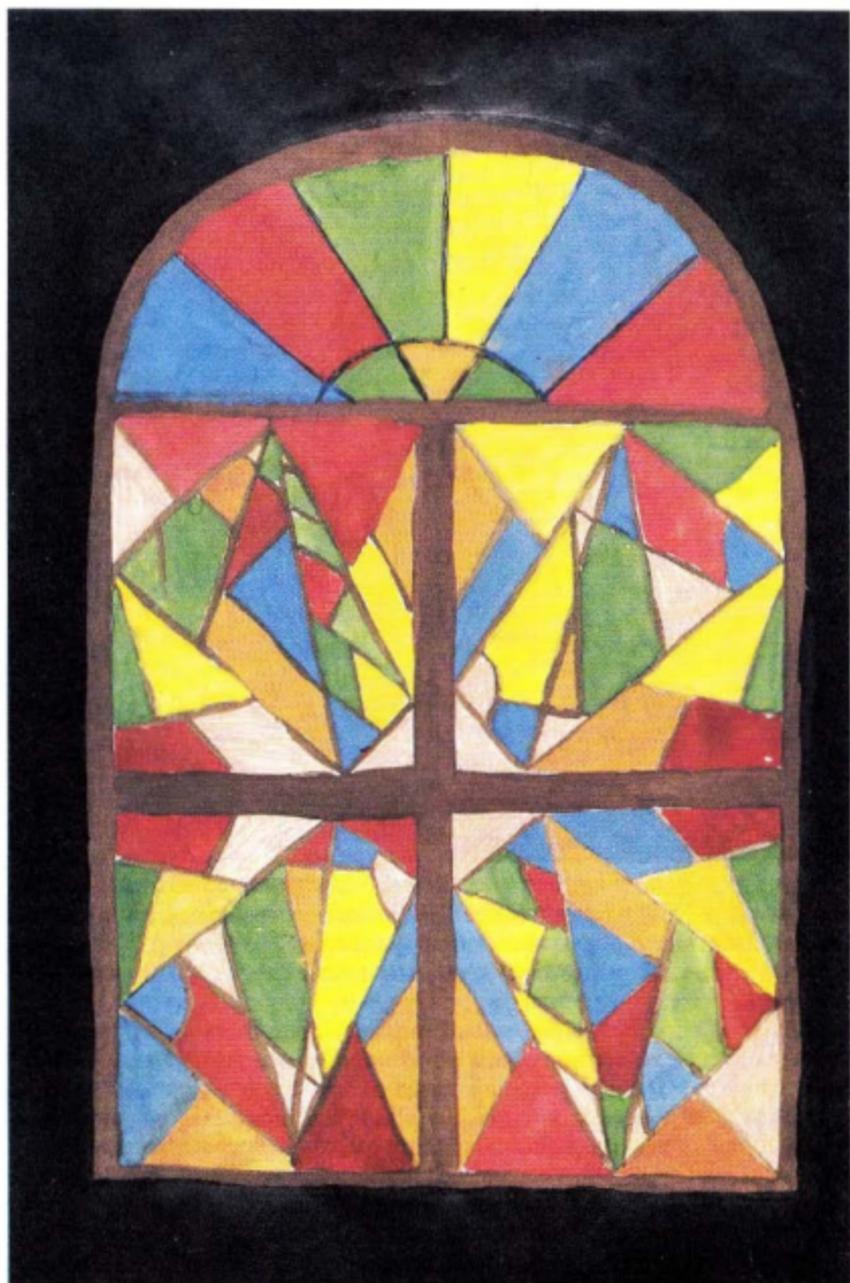
Во все времена самыми роскошными, нарядными окнами были окна в виде витражей. Когда сквозь высокие проемы окон проникают солнечные лучи, витражи-картины, витражи-узоры как будто вспыхивают, загораются ярким цветом, начинают светиться, преображая внутреннее пространство, наполняя его фантастической игрой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





Витражи. Детские работы. Цветная и черная бумага, гуашь



Такими могут быть переплетения витража: линейные, фигурные

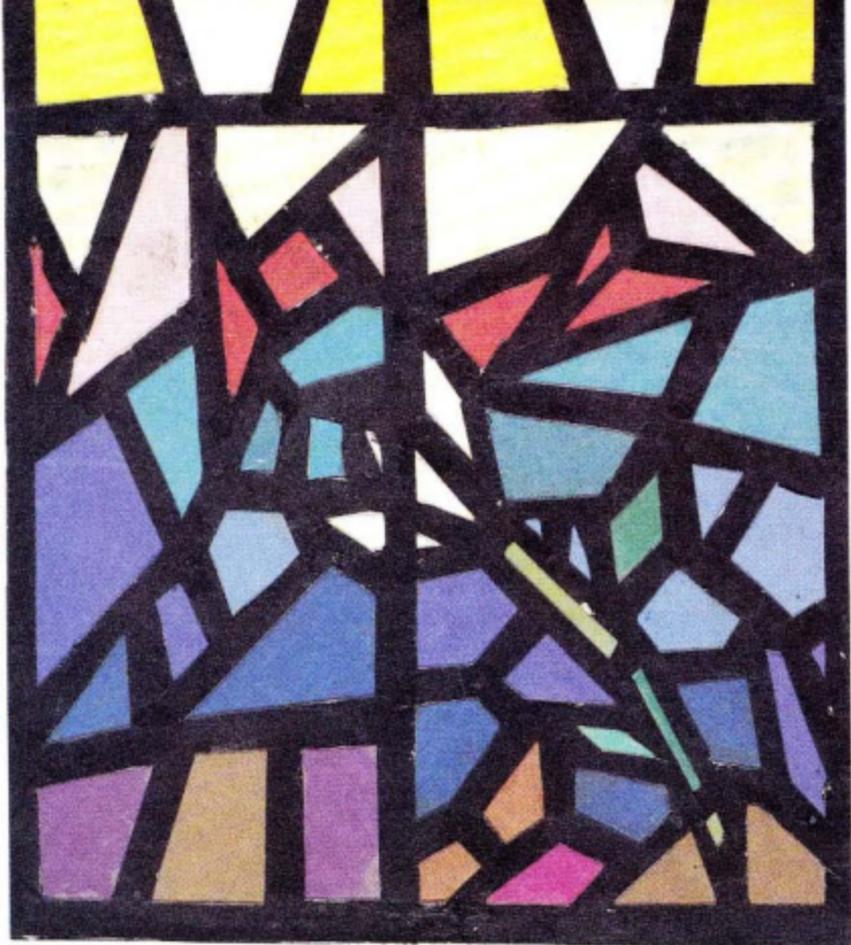
Витражи. Детские работы.

Черная и цветная бумага

Вы тоже с ребятами можете сделать витражи, которые украсят школьные кабинеты. Конечно же сделать настоящий витраж, используя цветные стекла,— дело непростое. Для этого необходимы 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 очертаниям 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 оконца-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 перемиčky 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 сними картон и черной краской наведи четкий графический контур, дай краске просохнуть.

Объединившись с ребятами, можно сделать несколько нарядных 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 тулову. Он как бы спрятал банку, придав ей совершенно другую форму. Чтобы форма была более выразительной, можно надеть сверху еще один конус, свернув его кульком. Конус-кулек следует склеить, чтобы не развернулся, и выровнять верху, подрезав края.

Твердая основа для будущей вазы готова.

Дальше 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.

Картон, две стеклянные банки в основе,
бечевки, шпагат, сухие цветы



Декоративная ваза с подвесками.

Картон, стеклянная банка,
бечевки, шпагат, холст, кожа,
соленое тесто



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



Композиция. *Картонные трубки, декорирование полосками картона*

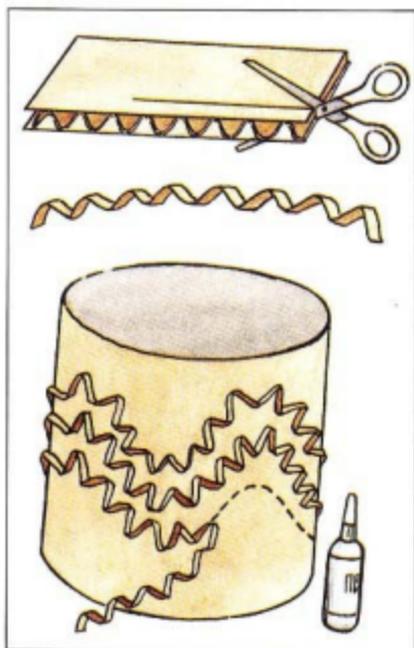
Укрась вазу. Можно приклеить к ее поверхности кусочки кожи, холста или мешковины в виде квадратов, овалов-медальонов, края украсить веревочкой.

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, а послужили основой для создания новых. Главное — твоя фантазия.

Это совершенно другой вариант вазы. Декоративная композиция выстраивается на основе ритма разновеликих цилиндрических форм. Используется картонная труба (упаковочный материал). Длинную трубу-цилиндр нужно распилить 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. Украсить вазы 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, 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 конуса. *Картон, мешковина, бечевки, холст, тесьма, бусинки, роспись гуашью*





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, убрав 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 вначале 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 девушку-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 нарядными, укрась их

тесьмой, кусочками ткани, кружевами. Их также можно или пришить, или приклеить. Чтобы рукав приобрел форму трубочки, воспользуйся иглой 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 оплечье, 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!

Куклы, сделанные в традициях народного искусства. *Картон, ткани, тесьма, кружево*



К учителям и родителям

Перед вами учебник для 5 класса по программе «Изобразительное искусство и художественный труд». 1—9 классы», которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ.

В начальной школе приобщение к связям искусства с жизнью не предусматривало изучение отдельных видов искусства. Работа строилась целостно — рассматривалась деятельность художника в окружающей жизни, выстраивалось отношение ребенка к образцам национальных культур России, близких и далеких народов.

Учебником для 5 класса мы открываем серию учебных изданий, закладывающих основы художественного мышления. Здесь предусмотрены целостные (годовые) блоки искусства. Связи искусства с жизнью рассматриваются теперь с позиции жизненных функций видов искусств (декоративных, изобразительных, конструктивных) и вытекающих отсюда особенностей их образных языков. Освоить, осознать отдельно язык и социальную роль искусства невозможно. Содержание искусства можно научиться воспринимать адекватно, лишь осваивая специфику языка.

Первым видом искусства для средней школы выбраны искусства декоративные. Они по своему языку ближе детскому мышлению. Однако за учителем остается право менять блоки годов — 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, классического и современного.

Занятия строятся с учетом тематической и содержательной целостности каждой четверти и учебного года, они логически связаны 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 задачи решаются в единстве с творческими.

Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» реализуется через познание специфики декоративного искусства и его связей с жизнью человека, общества, с окружающим миром. Учебник включает четыре главы в соответствии с четырьмя четвертями программы. Ученик проходит путь познания, начиная с осознания уникальности народного (крестьянского) искусства и заканчивая современными 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, орнаментальности. Знакомясь с произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, что оно проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими образами оно говорит о вечном порядке, гармонии мироздания, о неизменности круговорота природных сил, т. е. несет в своей художественной плоти высшие идеи, выраженные языком знака, заклиниванием узоров, ритмами орнамента, символикой цвета.

Вникая в язык достаточно разных произведений 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 отражение календарные народные праздники, но каждый учитель сможет найти богатейший материал, посвященный им, и возможность приобретения к ним учащихся или в условиях факультативных занятий, или на итоговых занятиях, которые можно провести как театрализованное коллективное действие, значительно раздвинутое по времени. Главная задача, которую решает на таком занятии-празднике педагог, — это организация живого общения между детьми и взрослыми, включение в эмоциональное пространство занятия всех видов фольклора, а также творческих работ учащихся. Привлечение эмоционально-образных средств воздействия — памятников музыкального и устно-поэтического фольклора — позволит глубже проникнуть в строй художественного мышления народа, осознать нерасторжимую целостность народной культуры, создать эмоционально-образную атмосферу познания.

Вторая глава «Связь времен в народном искусстве» логически продолжает первую, вводя учащихся в мир современного народного искусства, представленного художественными промыслами. Содержание этой главы — сохранение преемственности традиций в современных художественных промыслах.

Ученики должны видеть характерные признаки того или иного промысла, бесконечную вариативность образов и изобразительных мотивов, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая свои темы, образы и мотивы из сокровищницы природы. Учащиеся должны выполнять творческие задания, используя традиционные для промысла приемы росписи и цветочные сочетания.

Педагогу необходимо творчески подойти к раскрытию темы четверти, переноса акцент на местные народные художественные промыслы (учебник не может охватить все их национальное и региональное богатство).

Третья глава учебника «Декор — человек, общество, время» имеет особое значение. Она чрезвычайно важна для понимания учащимися самой сути существования в обществе декоративно-прикладного искусства, его главной, коммуникативной, функции, которая часто не осознается и не используется.

Ученики учатся видеть четкую социальную регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды и предметов быта. Они осознают функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определенных общностей, групп людей, а также роли, которую играет человек как в сословной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмен, солдат, невеста и т. д.).

Педагогу необходимо подвести учащихся к пониманию того, почему и в прошлые времена, и сегодня декор (цвет, изображение) имеет значение условного знака, символизирующего определенные отношения между людьми, знака языка декоративных искусств. (Например, одежда — это знак общественной дифференциации.) Без этой важной функции декора многое было бы в жизни общества неясным и запутанным.

Четвертая глава «Декоративное искусство в современном мире» нацелена на ознакомление с многообразием проявлений современного искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени, а также на творческую деятельность учащихся в конкретном материале.

Содержательный материал этой главы поможет учащимся сориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на примере конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое понимание красоты современными художниками. Содержательный материал представлен здесь гораздо шире, чем этого требует программа. Это способствует расширению художественного кругозора учащихся, формирует активного зрителя. Обширный иллюстративный материал поможет учащимся в их самостоятельной собирательской деятельности.

Педагогу следует иметь в виду, что любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а **прожита** учеником. Этому способствует выстроенная драматургия урока как проявление художественной методики в действии, т. е. такое построение занятий, когда живая воздействующая сила искусства придает знаниям учащихся эмоциональную окрашенность, формируя эмоционально-ценностное отношение к миру.

Из трех вопросов «что», «как» и «зачем», связанных с восприятием произведений декоративного искусства, ведущим, сущевым является вопрос «зачем».

Вопрос «что» фокусирует внимание учащихся на функции предмета, наиболее ярких внешних признаках воспринимаемой вещи (материал, форма, декор).

Вопрос «как» предлагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, в технику, в средства художественной выразительности.

С вопросом «зачем» связано раскрытие художественной идеи, смысла образов, символических знаков в декоре, т. е. некоей тайны, которую несет в себе предмет. Ответ на него включает в себя вопросы «что» и «как» и помогает установить незримую смысловую связь между декором вещи и мировосприятием людей, позволяет глубже вскрывать связи декоративного искусства с жизнью человека, определенных слоев общества. Учителю нужно иметь в виду, что этот вопрос центральный для формирования художественного мышления учащихся, для понимания любого вида искусства.

Учебник предлагает по каждой теме систему творческих заданий и вопросов, цель которых — развитие художественно-творческих способностей учащихся, осознанное использование знаний образного языка декоративного искусства в процессе воплощения собственного художественного замысла. Накопление декоративных умений школьниками 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 декоративной стилизации.

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

Внеклассная форма работы предлагает организацию текущих и итоговых выставок творческих работ в школе и за ее пределами, экспозиций старинных вещей, создание школьного музея народного или декоративно-прикладного искусства, который может стать духовным центром в жизни школы, средством сплочения школьного коллектива.

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 иными двумя-тремя национальными формами, больше уделить внимания познанию образного языка в практической работе с материалом.

Учебно-методический комплект для 5 класса включает, помимо учебника, рабочую тетрадь «Твоя мастерская» (автор Н. А. Горяева) и «Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» (автор Н. А. Горяева). Работа с тетрадью является действенной формой формирования познавательного интереса учащихся к этому виду искусства. Тетрадь включает практические задания творческого характера, кроссворды, фокусирующие в себе основные понятия и термины, задания по систематизации зрительного материала и др.

Мы надеемся, что учебник даст 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 «живет» рядом с человеком на протяжении всей истории его существования.

Авторы

Учебное издание

Горяева Нина Алексеевна
Островская Ольга Васильевна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
декоративно-прикладное искусство
в жизни человека

Учебник для 5 класса
общеобразовательных учреждений

Зав. редакцией *Л. И. Лыжная*

Редактор *Е. А. Комарова*

Художники *Ю. Ф. Николаев, Н. А. Горяева*

Фотографы *В. Е. Гиппенрейтер, Н. В. Езжалкин*

Макет *Л. В. Дружининой*

Художественные редакторы *Н. А. Парцевская, Е. Р. Дашук*

Технические редакторы *Л. М. Абрамова, Л. В. Марухно, Т. Е. Хотюн*

Корректор *Г. М. Махова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать с литозитивов 04.05.07. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 13,05 + 0,55 форз. Тираж 15 000 экз. Заказ № 3021.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 41.

ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР». 170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.





5


ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ISBN 978-5-09-017886-0



9 785090 178860