

Н. А. Горяева О. В. Островская
**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО**

Школа Неменского

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека

5 КЛАСС

Учебник
для общеобразовательных
организаций

Под редакцией Б. М. Неменского

Рекомендовано
Министерством просвещения
Российской Федерации

11-е издание, переработанное

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2019

5

УДК 373.745/749+745/749(075.3)
ББК 85.12я721
Г71

На учебник получены положительные заключения
научной (заключение РАО № 894 от 21.11.2016 г.),
педагогической (заключение РАО № 665 от 21.11.2016 г.)
и общественной (заключение РКС № 366-ОЭ от 22.12.2016 г.) экспертиз.

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

При подготовке данного издания использованы
иллюстративные материалы © «РИА Новости», Фотобанка Лори, иллюстрации из
альбомов: Антонины Степанова. Художественное стекло. Буклет. — М., 1996;
Валентин Воробьёв. Праздник души. Альбом. — М., 1997; Вернисаж.
Современное изобразительное и декоративно-прикладное искусство. — М., 1997;
Гжель. Керамика 18—19 веков. Керамика 20 века. — М., 1989; Городецкая роспись /
текст Т. Мавриной. — Л., 1970; *Кружлова О.* Русская народная резьба и роспись
по дереву. — М., 1974; Любовь Савельева. Альбом. — М., 2008; Люция Шулгайте.
Керамика. Каталог выставки произведений. — М., 1980; Народное искусство.
Художественные промыслы СССР / сост. Б. М. Носик. — М., 1987;
Народные художественные промыслы Горьковской области / сост. Б. Широков. —
Горький, 1986; Народные художественные промыслы СССР / сост. И. А. Рома-
нова. — М., 1983; *Неймицева Л. Г.* Декоративно-прикладное искусство
Латвийской ССР. — М., 1990; Русский народный костюм. Государственный
исторический музей / авт.-сост. Л. Ефимова. — М., 1989; Современная латвийская
керамика. Альбом. — М., 1979.

Обложка, макет и электронная верстка
художника *А. П. Асеева*

Горьева Н. А.

Г71 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни че-
ловека. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Н. А. Горьева, О. В. Ост-
ровская ; под ред. Б. М. Неменского. — 11-е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2019. — 191 с. : ил. — ISBN 978-5-09-071788-5.

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5–8 классы».

Учебник знакомит с русским народным декоративно-прикладным искусством, традиционны-
ми художественными промыслами, современным декоративным искусством, а также с ролью де-
коративного искусства в жизни человека и общества.

По каждой теме даётся система практических художественно-творческих заданий, исследо-
вательских проектов и обобщающих вопросов для учащихся.

В конце учебника — методические рекомендации для учителей и родителей.

УДК 373.745/749+745/749(075.3)
ББК 85.12я721

ISBN 978-5-09-071788-5

© Издательство «Просвещение», 2012, 2019
© Художественное оформление,
Издательство «Просвещение», 2012, 2019
Все права защищены

Дорогой друг!

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

Работая с этой книгой, ты узнаешь, зачем в обществе людей возникло 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 познаёт не только умом, но и руками. И главное — сердцем! В искусстве иного познания нет.

Желаем тебе радостей этого познания — радостей творчества!

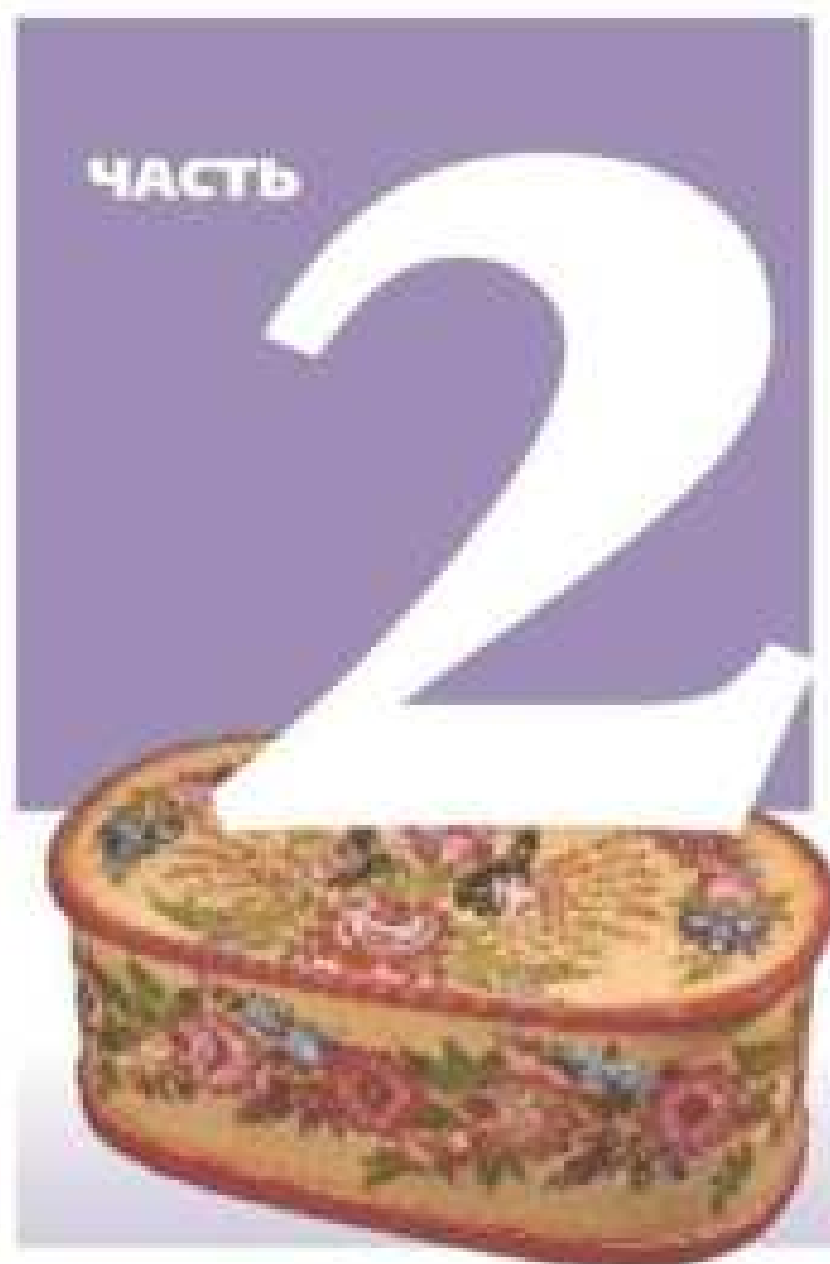
Б. Неменский, народный художник России

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Древние образы в народном искусстве	12
Убранство русской избы	20
Внутренний мир русской избы	30
Конструкция и декор предметов народного быта	36
Русская народная вышивка	44
Народный праздничный костюм	50
Народные праздничные обряды	60

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Древние образы в современных народных игрушках	66
Искусство Гжели	76
Городецкая роспись	82
Хохлома	86
Жостово. Роспись по металлу	92
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте	96

ЧАСТЬ

3

ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Зачем людям украшения	106
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества	108
Одежда говорит о человеке	118
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы	134

ЧАСТЬ

4

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное выставочное искусство	142
Ты сам мастер	168
<i>К учителям и родителям</i>	190

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕЛОВЕК

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

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

Среди этого многообразия есть скромные на вид, будничные бытовые предметы, которые преданно служат человеку. Но есть и такие, которых удостоил особого внимания художник: они искусно украшены, нарядны и по-своему неповторимы. Эти художественные предметы относятся к области декоративно-прикладного искусства.

Слово *декор* в переводе с латинского языка означает *украшать*. Декоративный — значит, украшенный, нарядный. Очень красивы и нарядны многие бытовые изделия, которыми человек пользуется в повседневной жизни: расписная посуда, ткани, одежда и т. д.

При этом декоративным может быть не только *убранство* предмета, но и его *форма, конструкция*. Изящная форма вазы для цветов или деревянного ковша в виде птицы-утицы уже сама по себе декоративна, но когда она соединяется с причудливым узором, стелющимся по её поверхности, то декоративность как бы усиливается.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО — самое древнее искусство: оно возникло ещё в первобытные времена, отделённые от нас тысячелетиями. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку. Потому оно и прикладное, что используется в полезных целях.

Предметы, изготовленные в глубокой древности, как бы запечатлели движение живой, подвижной человеческой руки. Например, чуть плоский, удлинённый деревянный ковшик с ручкой в виде утиной головы на изогнутой шее воспроизводит форму сложенной для питья ладони. Но вместе с тем чувствуется, что

руки, которые мастерили эту небольшую вещь, держали и живую птицу, ощущали мягкую округлость её формы, гибкость упругой шеи. Всё это переносилось в создаваемый предмет, делая его ещё более одухотворённым и выразительным. Создавая первые вещи, древний человек постепенно укреплял свой опыт работы с глиной, камнем, деревом и другими материалами.

Появлялись первые изображения — древние орнаменты, так зарождалось декоративно-прикладное искусство. За многие века, отделяющие нас от тех давних времён, человек сумел создать огромное множество произведений декоративно-прикладного искусства, выразив в них своё отношение к жизни.

Сегодня декоративно-прикладное искусство, как и в былые времена, создаёт среду, в которой живут люди, украшает их повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Разве можно хоть на одну минуту представить свой дом без любимых предметов и вещей, созданных художником! Без них исчезла бы особая атмосфера родного дома.

Но самое главное, *это искусство организует общение людей*, строит их отношения, привносит в жизнь общества определённый смысл и порядок.

Декоративно-прикладное искусство огромно и разнообразно, как окружающий нас мир. Можешь ли ты ответить на вопрос: «Сколько на нашей планете живёт народов?» Затрудняешься? Их действительно очень много. Но у каждого народа в процессе его исторического развития складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания, созвучные краскам родной природы. При создании предметов использовались разнообразные материалы — глина, дерево, камень, ткань, кожа, металл и др. Каждый материал даёт множество возможностей для создания оригинальных произведений декоративного искусства.

Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в толщу веков. Это уникальное **крестьянское искусство** и традиционные художественные промыслы, классическое декоративно-прикладное искусство, пользующиеся всеобщим признанием, а также **современное профессиональное декоративное искусство**.

Ты встретишься в учебнике с прекрасными памятниками крестьянского бытового искусства, рожденного красотой родной земли и самой народной жизнью, повседневным бытом. Узнаешь, какая глубина, мудрость и сила заключены в них, узнаешь, что деревянная фигурная посуда, прялки, льняные полотенца с ткаными и вышитыми орнаментами — это одновременно и бытовые вещи, и высокое искусство. Ты познакомишься с ярким, жизнеутраченным искусством традиционных художественных промыслов и поймешь, что народное искусство является источником любого искусства.

Декоративно-прикладное искусство имеет особый **образный язык**. Ему свойственны конструктивная ясность формы, обобщенность, выразительная условность изображений и орнаментальность. Все природные мотивы — птицы, цветы, растения, животные, а также человек — в декоративном искусстве выглядят иначе, чем в реальности или в изобразительном искусстве. Они всегда преобразованы фантазией художника в выразительный образ, который лишён мелких деталей и подробностей. Чаще всего природный мотив становится элементом узора или орнамента, стелющегося по поверхности изделия. Язык искусства нужно знать. Разве, не умея читать, т. е. не зная языка, ты сможешь узнать, о чём написано в книге или что хотел выразить художник своим произведением?

В декоративно-прикладном искусстве **художественные средства** — форма, объём, линия, цвет, фактура — используются при работе с разными материалами по-своему.

Например, форма изделия из металла может быть отточенно-изящной, с тончайшими деталями — высокой, стройной ножкой и тонкой, причудливо изогнутой ручкой. А форма изделия из обожжённой глины — керамики — едва ли может быть столь изящной из-за вязкости и мягкости материала. Изделия из керамики более монолитны, цельны, с мягкими, округлыми формами.

Каждый раз, встречаясь с произведениями декоративно-прикладного искусства, ты будешь осваивать их образный язык, открывать для себя красоту и смысл декоративных элементов, которые и делают вещь художественной. Знакомясь с произведениями искусства, ты будешь видеть в них взаимосвязь уже знакомой тебе декоративной, конструктивной и изобразительной деятельности.

Изучая декоративно-прикладное искусство, ты всегда будешь ставить вопросы «что?», «как?» и «зачем?».

Вопрос *что?* поможет тебе внимательно посмотреть на внешний облик предмета, понять его предназначение, оценить художественные качества.

Вопрос *как?* заставит внимательно всмотреться в оформление, декор предметов, увидеть, как выполнена роспись, резьба по дереву или вышивка.

Ответ на вопрос *зачем?* поможет приоткрыть глубинные смыслы, которыми наполнен образный строй вещи: например, «зачем люди украшали простые предметы знаками солнца, птицы, древа?», «зачем помещали конька на крышу?» или «зачем фараоны носили причудливые головные уборы, украшенные изображениями змеяных голов?» и т. д. Ответы на эти вопросы помогут понять и полюбить декоративно-прикладное искусство, в котором отражён многовековой опыт человечества.

Давай вместе открывать для себя красоту этого удивительного многогранного искусства!

В добрый путь познания и творчества!

ЧАСТЬ

1

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Ты познакомишься с произведениями искусства, рождённого в крестьянской среде.

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

Древние образы в народном искусстве

Декоративное искусство, созданное мастерами прошлого, сохранило народную мудрость, веру людей в добро.

Сказочная птица, горделивый конёк, женская фигурка, диковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значат, какой несут в себе смысл?

Ещё наши далёкие 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 это при помощи своего искусства, при помощи условных изображений, которые наносил на предметы быта.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала *землю*, волнистая или зигзагообразная линия — *воду*, вертикальные линии превращались в *дождь*; *огонь*, *солнце* изображались крестом или кругом с крестом.

Вот изображение глиняного сосуда, которому 5000 лет. Узоры на нём как бы рисуют картину мира. Вверху зигзагообразная линия символизирует небо с запасами воды. Посредине движущееся солнце и косые линии — дождевые струи. Внизу две параллельные линии — земля. Этим орнаментом наш древний предок как бы говорил: «Пусть прольётся дождь».

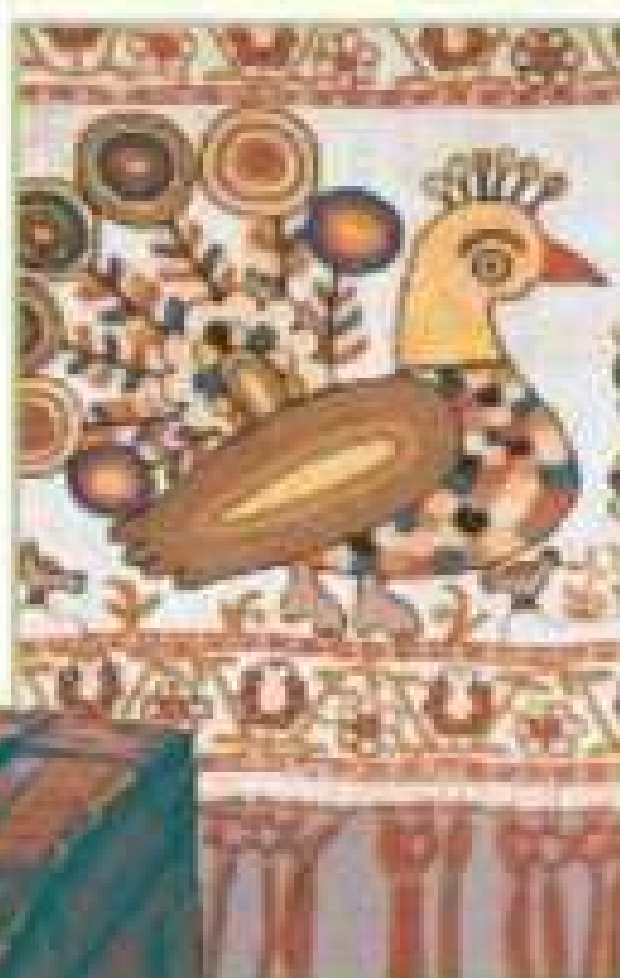
Глиняный сосуд
и рисунок с него

Древний земледелец, выстраивая свои отношения с окружающим миром, наделял природные явления действиями, чувствами, присущими живым существам, облекая их в форму птиц, животных, фантастических существ. Тем самым человек выражал свои представления о мире в образах. Эти образы сохранились в народном крестьянском искусстве до сих пор.

Шли века — крестьянское искусство развивалось, но самое лучшее не исчезало из этой огромной сокровищницы народного опыта, переходя из поколения в поколение. Народные традиции сохранились как часть культуры нашего народа.

Солнце издавна почиталось всеми земледельческими народами. «Не земля хлеб родит, а небо» — говорит русская поговорка. Как нарядно, празднично выглядят предметы крестьянского быта, украшенные солёнными кружками — символами солнца! Мать-сыра земля, конь, птица — все эти **образы** стали элементами древнего языка символов народного крестьянского искусства.

Образ солнца занимает одно из главных мест в украшении жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов, коней как символ прихода весны можно найти в разных видах народного творчества. Образ солнца, света соединился с образом матери-земли.

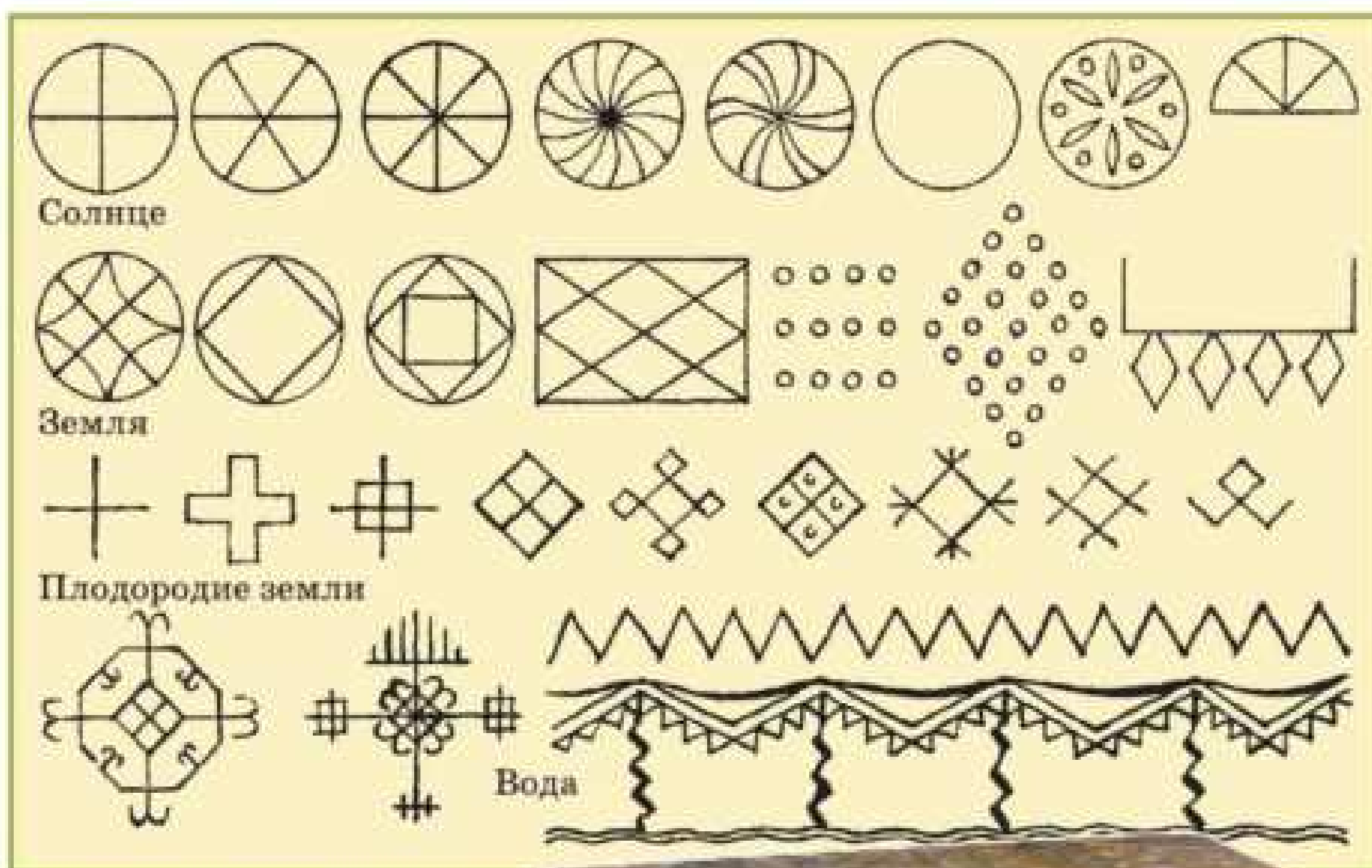
Солнцеворот. Вышивка на переднике. Тульская губерния, начало XX в.

Сундук с символами солнца. Архангельская губерния, XIX в.

Шайка бондарная. Русский Север, XVIII в.

Фрагмент подзора. Вышивка. Тверская губерния, XIX в.

Расписная прялка. Русский Север, XIX в.

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

Сундуки с символами дождя и солнца. Начало XX в.

Солярные знаки и растительные мотивы. Конец полотенца. Орловская губерния, XIX в.

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

Женская фигура связана с символами плодородия: деревом, птицами, животными, солнечными знаками. Как условно решена женская фигура! Вместо головы у неё изображение ромба — древнего знака солнца.

Посмотри, как перекликается этот образ в *вышивке* с образом *глиняной фигурки*, — тот же жест поднятых к небу рук. В нижней части таких глиняных фигур изображались символы солнца, просшие зёрна. Женская фигура с устремлёнными ввысь руками символизировала единство сил земли и неба, от которых зависела жизнь человека.

Богиня с предстоящими птицами.

Фрагмент вышивки на полотне.
Архангельская губерния, XIX в.

И. и Е. Дружинины. БАБА С ПТИЦАМИ.
Глина, 1947 г.

В произведениях народного искусства встречается причудливый узор — раскидистое дерево с крупными цветами, плодами, чудо-птицами, сидящими на ветках. Это *древо жизни*.

В народных представлениях древо жизни было символом растительных сил земли, вечно живой, процветающей природы. Его изображение символизировало счастливое продолжение рода.

Древо жизни. Пряничная доска, XIX в.

Древо жизни. Роспись в избе, XIX в.

Древо жизни. Вышивка на полотенце, Псковская губерния, XIX в.

Пряничные доски, XIX в.

Ковш-черпак. Поволжье, XIX в.

Ковш-наливка. Вологодская губерния, XVIII в.

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. Конь олицетворял движущееся по небу солнце.

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 часто предстаёт в образе святого воина Егория храброго (Георгия Победоносца).

Взгляни, какие разные *птицы*! 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, солнца! В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимнюю стужу и приносят на крыльях весну красную, тёплое летушко. Люди особенно готовились к встрече весны, выпекали печенье в форме птиц — жаворонки. С песнями-закличками обращались они к жаворонку, кулику, ласточке, прося принести весну на хвосте.

*Жаворонки-жаворонки,
Прилетите к нам,
Принесите весну
На своём хвосту.*

Пряничная доска. XIX в.

Пряник. Нижегородская область, 1926 г.

Птица-пава. Фрагмент полотенца. Вышивка. Архангельская область, 1950 г.

Полотенце с птицей. Вышивка. Ярославская губерния, XIX в.

Как ты сумел убедиться, все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином-земледельцем, для которого засеянная хлебом пашня была как благо, подаренное землёй и небом.

Люди в старину были мыслителями, и поэтому в эти образы они вкладывали свои поэтические представления о мире, в котором жили и который осваивали.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни рисунок на тему одного из древних образов в узорах вышивки, росписи или резьбе по дереву (образы солнца, матери-сырой земли, древа жизни, коня, птицы света). Преврати реальный образ в символический знак, добиваясь в рисунке обобщённого изображения, исключая мелкие, ненужные подробности. Смело украшай, фантазируй!

Создавая свой образ в орнаменте народной вышивки, включай в работу красный цвет. Используй гуашь или восковые мелки и акварель, цветные мелки и фломастеры. Создавая свой образ в резьбе по дереву, используй сангину и уголь. Они помогут тебе передать теплоту дерева.

2. Вылепи из пластилина или глины пластину-пряник с образами солнца, древа жизни, птиц и т. д. Укрась пряник рельефным орнаментом.
3. Начни вместе с ребятами коллективный проект «Традиционное крестьянское искусство». Подбери в книгах, журналах, Интернете вместе со взрослыми изображения древних образов в росписи, резьбе по дереву, вышивке, народной игрушке.

Детская работа. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Какими древними знаками-символами декоративно-прикладное искусство рассказывает о мире? Что они выражают?
2. Как отразились в древних образах народного крестьянского искусства поэтические представления наших предков об устройстве мира, земле, её плодородии?
3. Чем отличаются, например, образы коня (или птицы) друг от друга в разных видах народного творчества?

Убранство русской избы

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

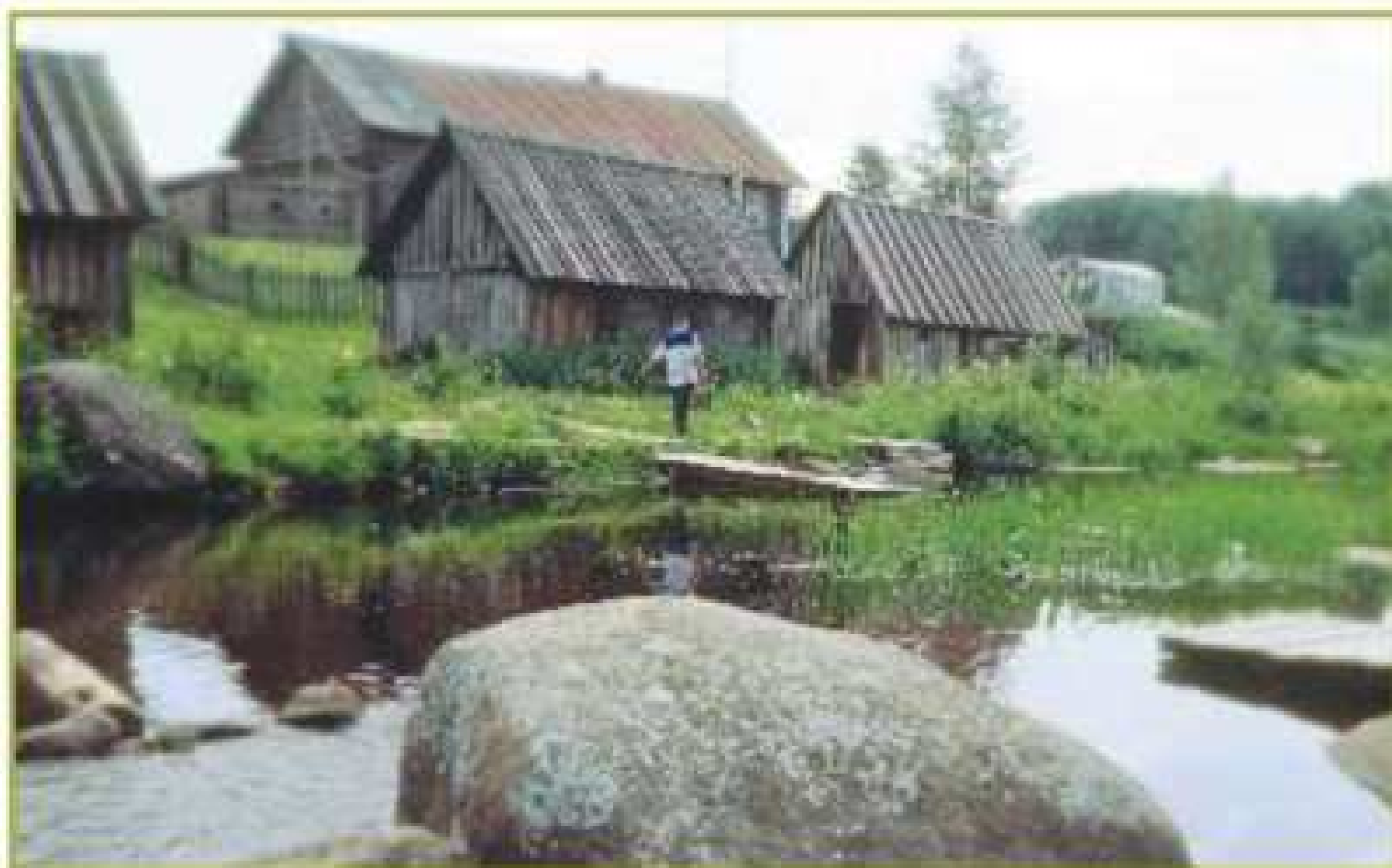
*Глаголем, кошелем и брусом
Дом строили с резным крыльцом,
С обдуманым мужицким вкусом
И каждый со своим лицом.*

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 родным, родимым, 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 своего жилища человек стремился привнести порядок, *образно осмыслить* окружающий мир, что значило отобразить, наполнить образами. Это делалось, чтобы привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

Крыша и верхняя часть дома связывались 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.

Кошель. Северная русская изба, Карелия, XIX в.

Глаголь.
Дом зажиточного крестьянина, Владимирская губерния, XIX в.

Конь-
охлупень
на крыше
избы

Познакомимся с декоративным убранством избы, приоткроем тайну, хранящуюся в образном строе избы.

Взгляни на крышу дома. Её венчает горделивый **конь-охлупень**. Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землёй 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 прорезное узорочье. **Доска-полотенце**, украшает спереди верхнюю часть избы, а **доски-причелины** спускаются по краю крыши. Резные круглые розетки и полурозетки на них — это символическое изображение солнца. Круг с ромбом внутри, ромбы и прямоугольники, а также ряды небольших отверстий — это символы земли.

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели запечатлеть в образном строе верхней части фасада избы, которая называется **фронтон**.

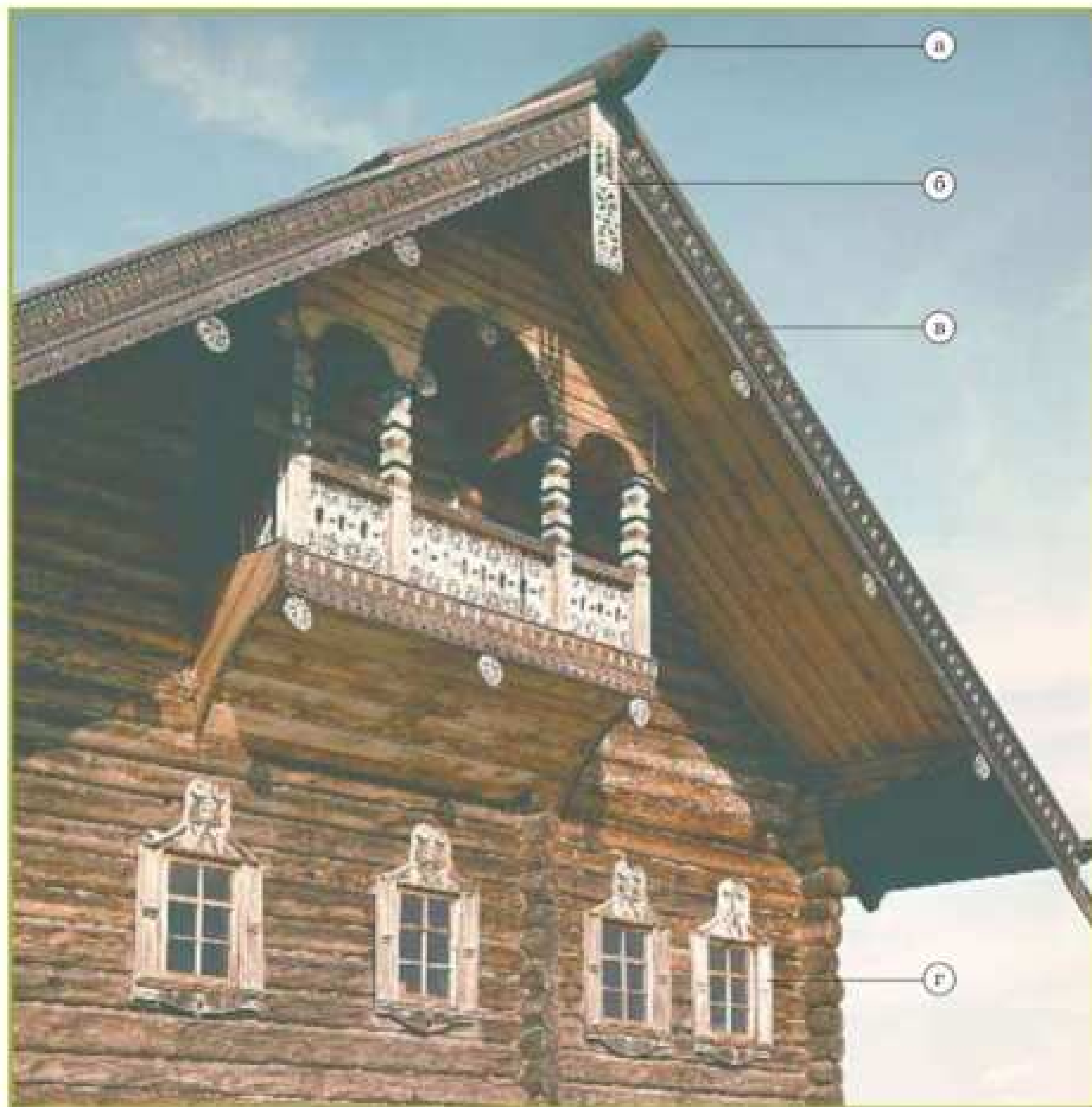
Солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, на конце причелины с левой стороны фронтона — утреннее восходящее, а с правой стороны — вечернее заходящее.

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

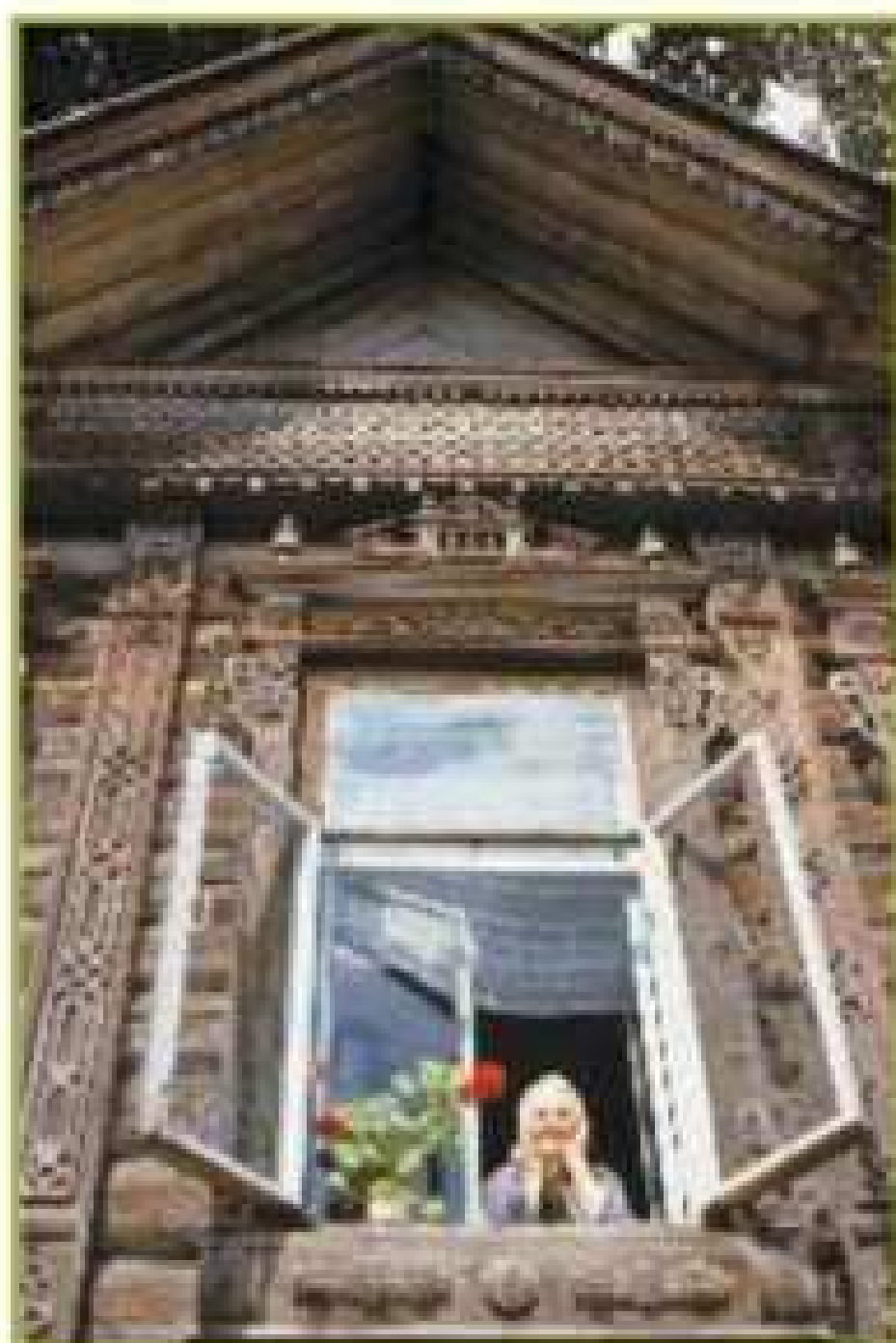
В богатом убранстве причелин можно увидеть зигзаги, различные выступы. Их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. Что они обозначают?

Наши предки-земледельцы знали цену пролившейся на землю с небес живительной влаге. Они считали, что дождь берётся из каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелинах и есть образное выражение небесной воды, т. е. «небесных хлебай».

Фасад северной избы.
XIX в.

Декоративные элементы убранства избы:
а) конь-охлупень; б) полотенце; в) причелина; г) наличник

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

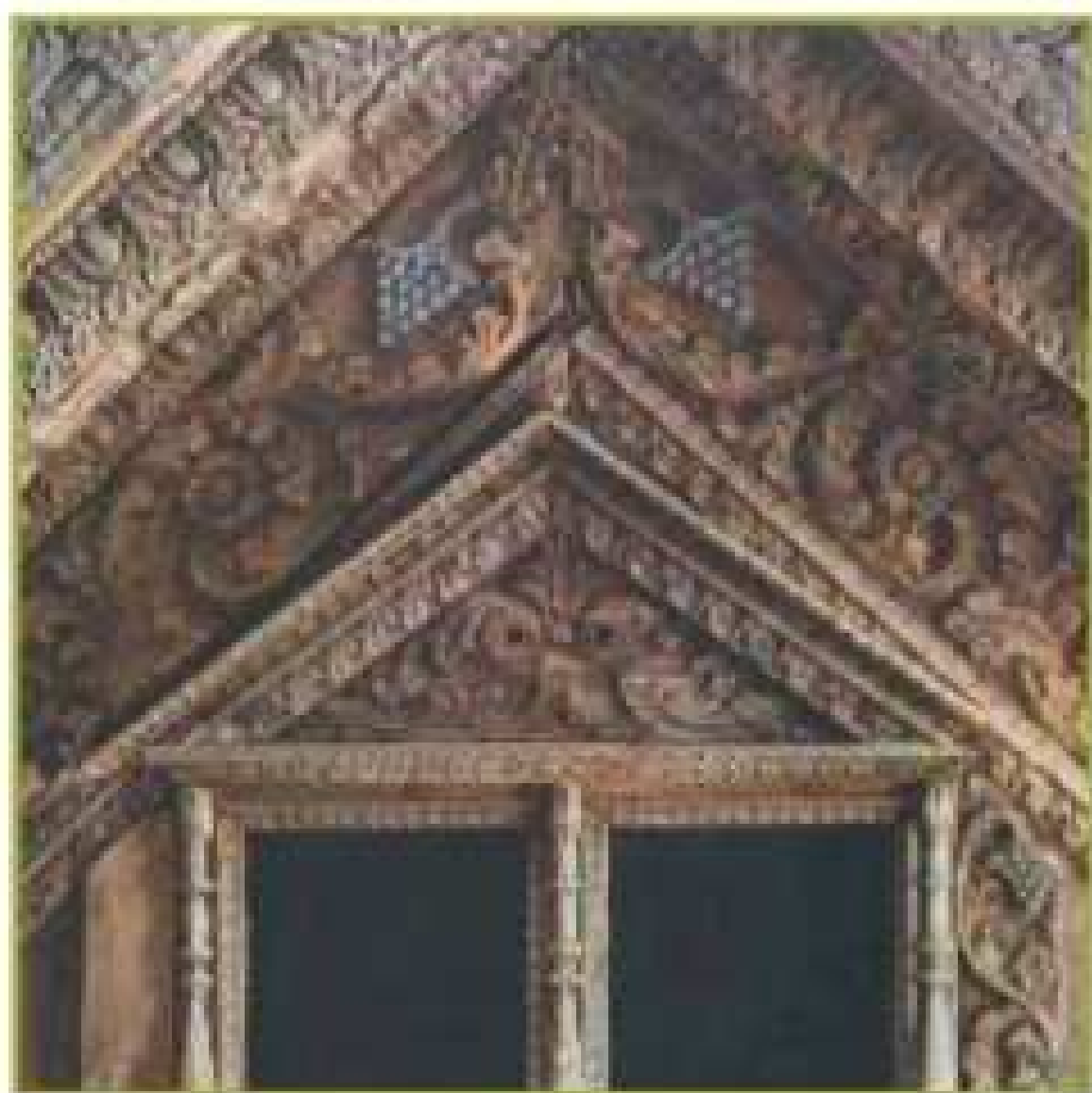
Особенно нарядны **фронтоны** и **наличники окон**. Поверхность фронтона словно разрослась причудливыми травами, цветущими кустами. На **лобовой доске**, которая идёт по верху бревенчатого сруба, стелются ветви растений, обитают фантастические существа: полулюди-полурыбы, волшебные птицы, добродушные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

Такую резьбу называли глухой, долблёной, а ещё корабельной. Рубили и украшали избы Поволжья те же плотники и резчики, которые в зимнее время делали корабли и украшали их резьбой. Повсюду разнеслась слава о незаурядном мастерстве поволжских резчиков!

Посмотри, как пластична волнообразная линия, очерчивающая изображения сказочных существ, завитков растений на лобовой доске.

Лобовые доски крестьянских изб. Резьба и роспись по дереву. Нижегородская губерния, XIX в.

Фронтон крестьянской избы со светёлочным окном. Фрагмент. Поволжье. Нижегородская губерния, XIX в. Изба. Владимирская губерния, XIX в. Декоративное убранство избы

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 навершием выглядели как драгоценная оправа.

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

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

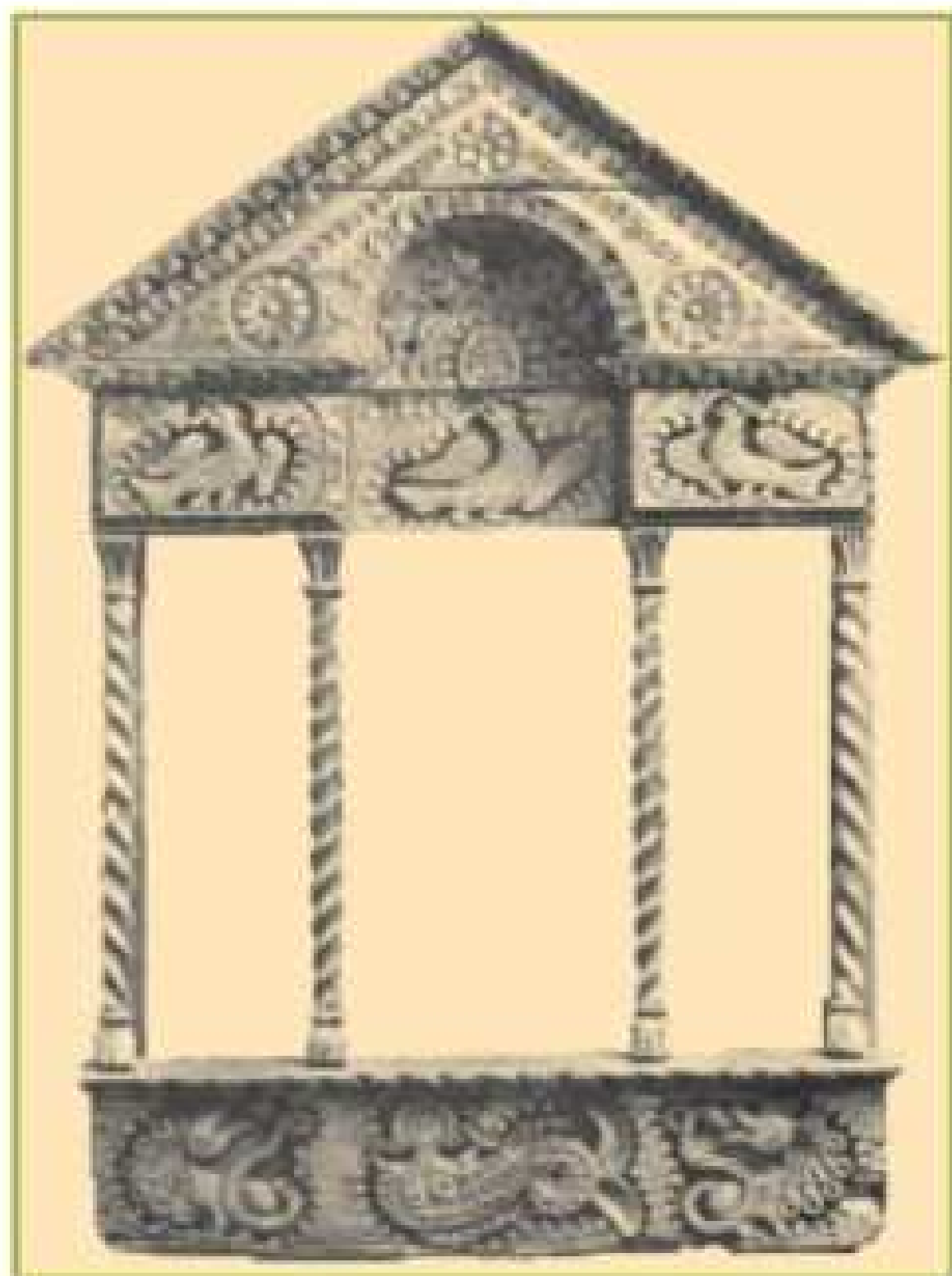
Наличники, украшенные резьбой и росписью

Навершие наличника. Рисунок

Вот наличник-теремок. Такими наличниками украшались окна горницы (главная, самая светлая, чистая комната в избе). Что напоминает трёхчастная конструкция наличника? Рассмотрите уже знакомые образы, которые можно увидеть в его декоре. Что они символизируют?

Рассмотрите изображения животных и птиц, которыми украшена верхняя часть наличника. Образы животных порой едва угадываются: настолько обобщённо, декоративно они решены. Иногда они словно перерастают в растительный узор.

Наличник-теремок. Нижегородская губерния, XIX в.

Рассмотрите нижнюю часть наличника. Она населена фантастическими существами: здесь русалка-берегиня — символ водной стихии, устрашающие гривастые львы-собаки. Сказочно-дикий образы олицетворяли нижний, подземный мир, который представлялся человеку таинственным и загадочным.

Какой смысл, по-твоему, могут выражать витые декоративные колонки?

Фрагмент декора

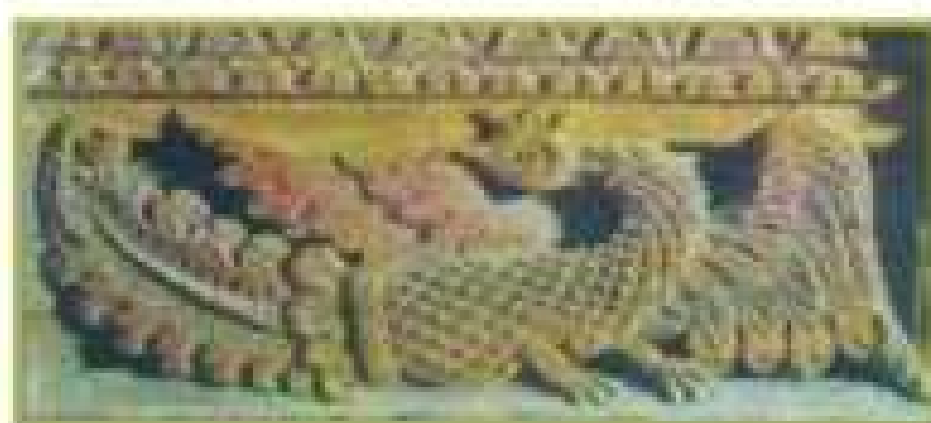

Наличник окна.
Рисунок

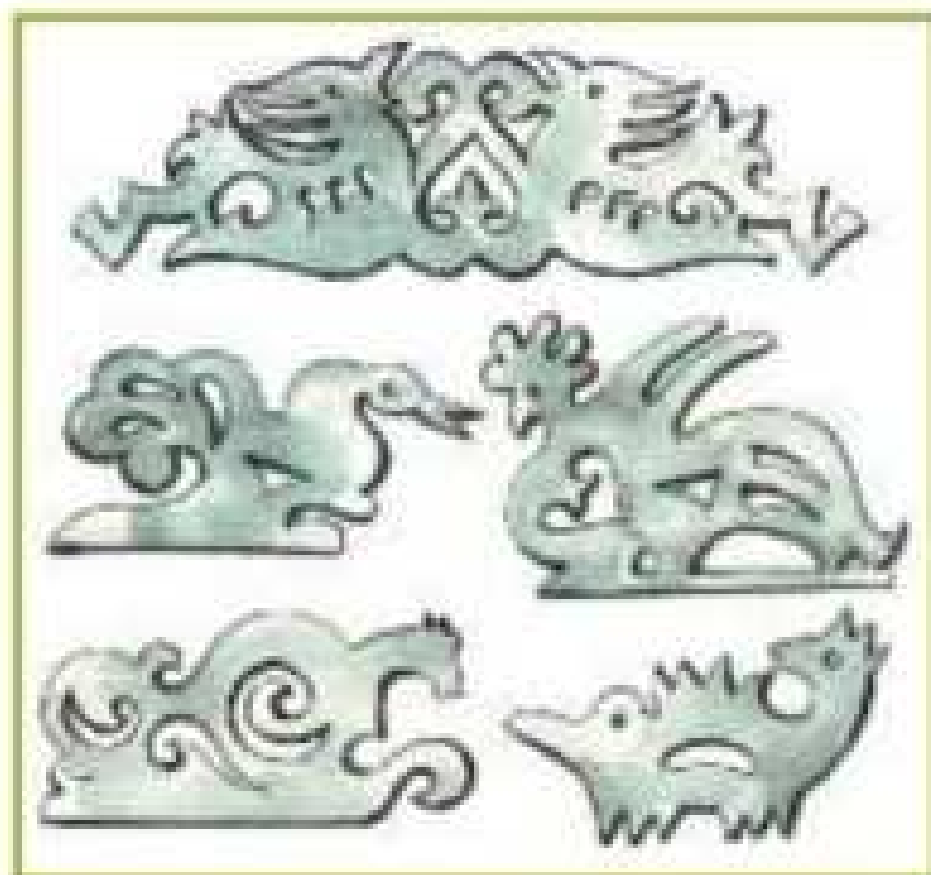

Лев. Фрагмент наличника окна

Лев.
Фрагмент лобовой
доски избы.
Нижегород-
ская губер-
ния, XIX в.

Образы животных в деревянной
резьбе

Варианты изображения птицы
и коня в резьбе наличников. Рисунок

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

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

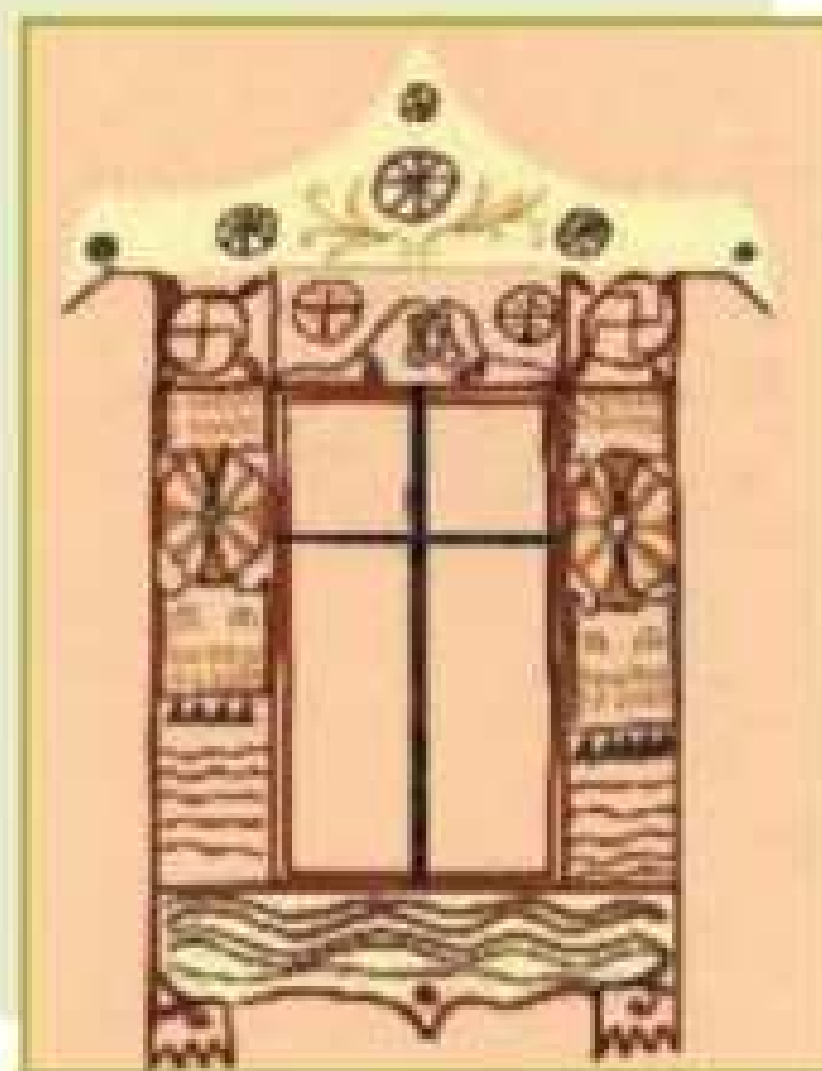
ЗАДАНИЯ

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

Украшая детали избы, смело вводи в свою композицию солярные знаки, знаки земли, воды, обобщённые изображения животных.

Работу можно выполнить сангиной и углём, фломастерами, восковыми мелками и акварелью. Крупные элементы узора избы можно сделать из картона и использовать в оформлении школьного фольклорного праздника.

2. Рассмотри крестьянскую избы, элементы её декоративного оформления с точки зрения единства конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
3. Найди в книгах, журналах, Интернете традиционные жилища северных народов, народов Средней Азии, Закавказья. Постарайся увидеть и объяснить, что между ними общего и в чём различие.

Детские работы. Фломастеры, цветная бумага

ВОПРОСЫ

1. Зачем люди украшали и продолжают украшать свои жилища?
2. О чём может повествовать трёхчастная структура северной крестьянской избы (крыша, клеть, подклет), её декор? Как это связано с мировосприятием наших предков?
3. Чем отличается деревянная резьба на избах Русского Севера от резьбы на избах Поволжья?

Внутренний мир русской избы

Давай поднимемся на *красное* (т. е. красивое, главное) резное крыльцо. Оно словно приглашает войти в дом. На нём хозяева дома встречают дорогих гостей хлебом и солью, так выражая гостеприимство и пожелание благополучия. Пройдя через *сени*, попадаешь в жилые помещения дома — мир домашней жизни.

*В низенькой светёлке с створчатым окном
Светится лампадка в сумраке ночном:
Слабый огонёчек то совсем замрёт,
То дрожащим светом стены обольёт.
Новая светёлка чисто прибрана:
В темноте белеет занавес окна;
Пол отструган гладко; ровен потолок;
Печка развальная стала в уголок.
По стенам — укладки с дедовским добром,
Узкая скамейка, крытая ковром,
Крашенные пилцы с стулом раздвижным
И кровать резная с пологом цветным.*

Л. Мей

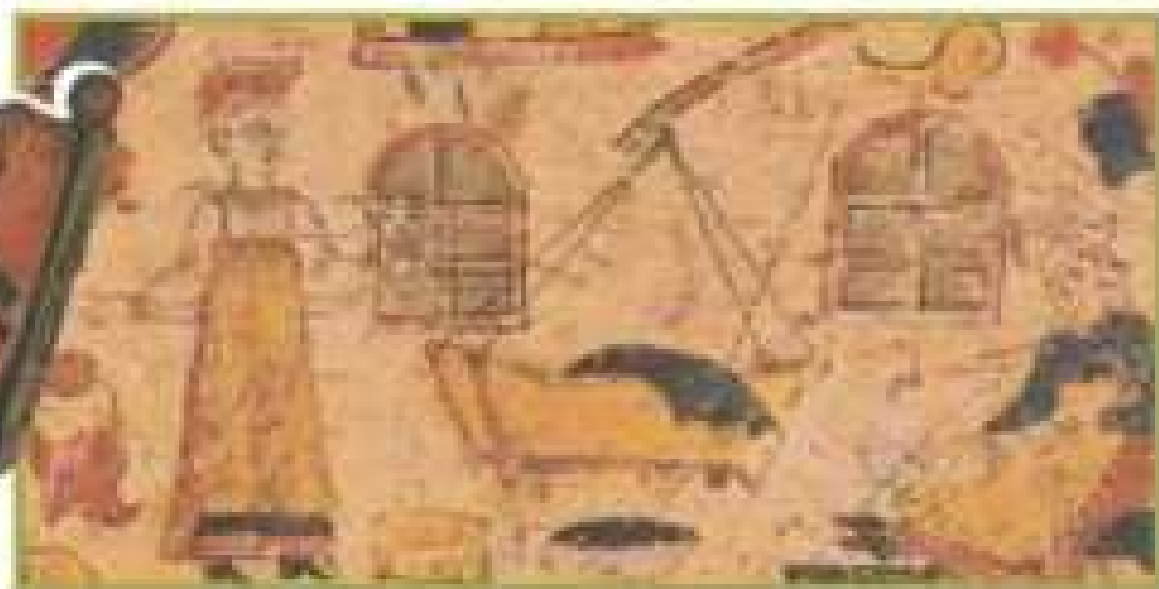
Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, еловой хвои, печёного хлеба.

Детская
колыбелька-люлька

Роспись
на люльке.
Русский
Север,
XIX в.

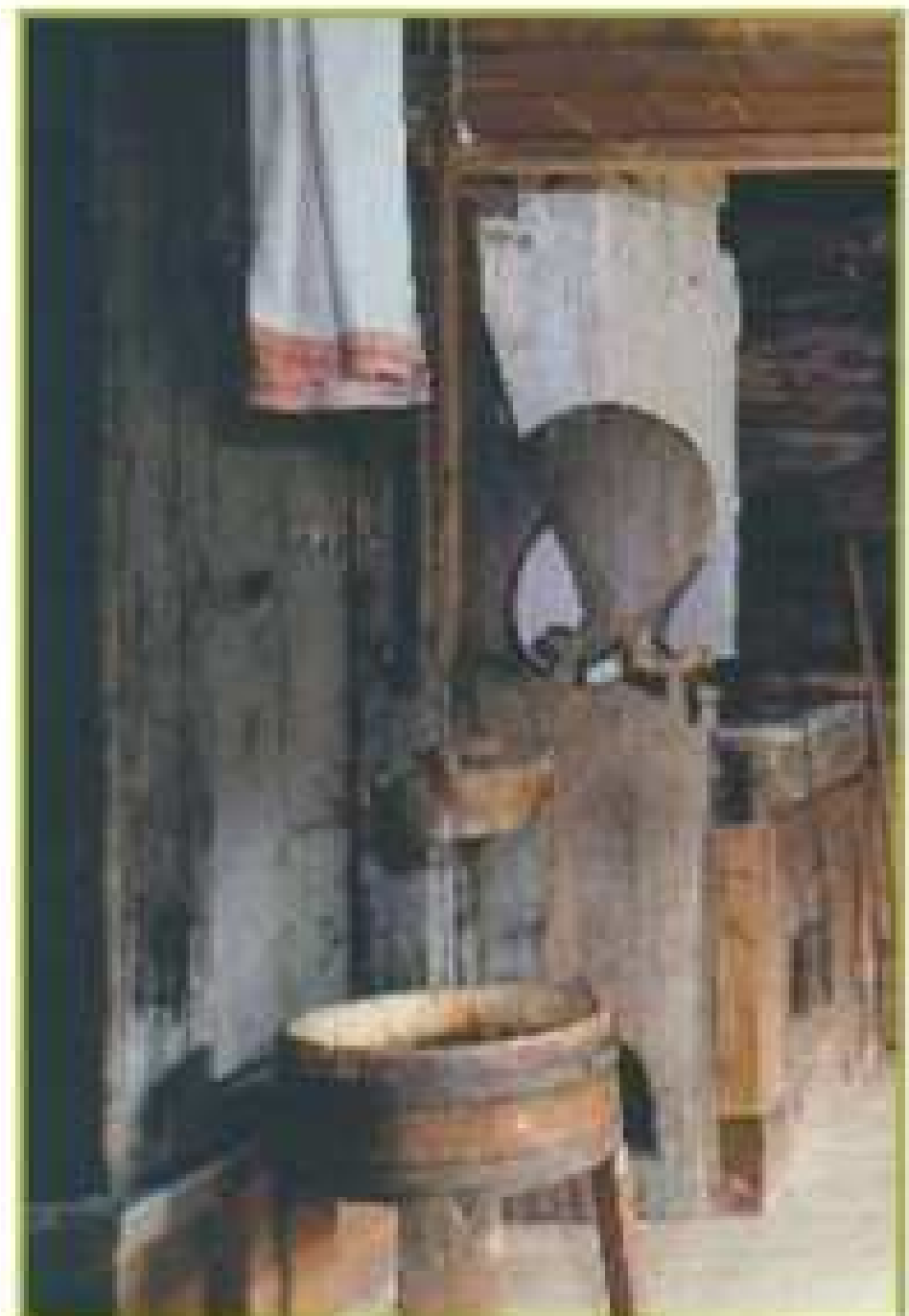

Всё здесь, кроме печи, деревянное: потолок, гладко обтёсанные стены, пристроенные к ним лавки, полки-полавошники, протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, полáти, обеденный стол, стоящий у окна, детская колыбелька, нехитрая домашняя утварь. Некрашеное дерево излучает мягкий приглушённо-золотистый свет. Природную красоту дерева остро чувствовал крестьянин.

Внутренний вид русских изб

В одном из задних углов избы расположена русская печь. Она основа жизни, главный оберег семьи, семейный очаг. 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 её форму, отдельные детали.

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

Русская печь

Дверь в голбец.
Кистевая роспись

Рядом с устьем печи стоят железные *ухваты*, которыми ставят в печь и достают горшки, а также деревянный ушат с водой. Над ним подвешен *рукомой*. А в самом низу находилось подпечье, где хранились лопаты для выпечки хлеба, кочерга. Оно же, по представлениям крестьянина, было жилищем домового — покровителя семьи. Сбоку печи приставляли ящик в виде шкафчика с дверцами — *голбец*, через него был вход в подполье, где хранились продукты. Часто голбец расписывали яркими красками, изображали на нём птиц, зверей.

Пространство около печи служило женской половиной.

В переднем углу избы располагался **красный угол**. Ещё его называли в народе большим, святым. Это было самое почётное место — *духовный центр дома*. В углу у окна на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, украшенные тканым или вышитым полотенцем. Рядом стоял обеденный стол и пристенные лавки.

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 обращён к юго-востоку. Он принимал первые лучи солнца и как бы олицетворял собой зарю.

От двери до боковой стены избы была устроена широкая лавка с крышкой, забранная внизу досками, — так называемый *коник*. Верхняя доска нередко вырезалась в форме конской головы — отсюда 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 полатах спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на всё происходящее в избе.

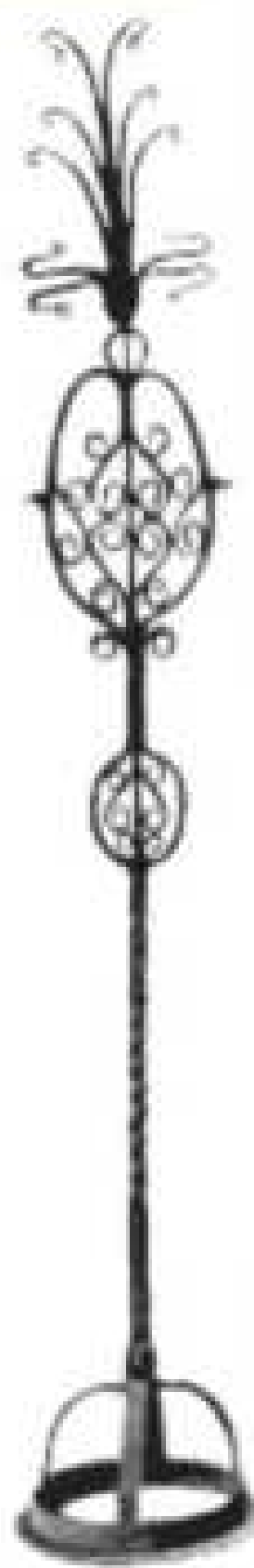
Красный угол

Внутренний
вид избы

Рядом с окном на лавку ставилась **прялка**. Значительное место в избе занимал **деревянный ткацкий стан** — **кросно**, на нём женщины ткали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками — знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней.

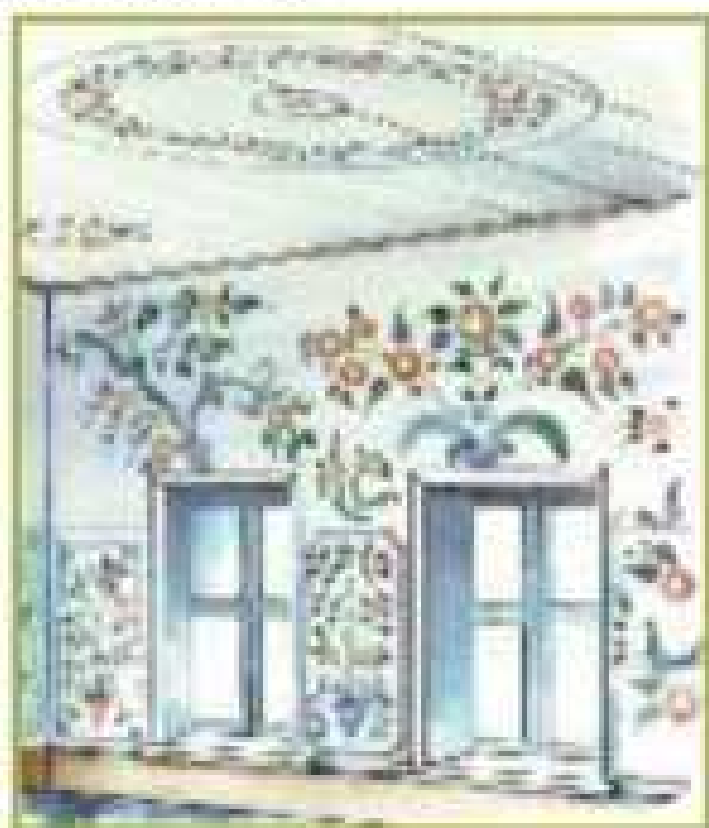
Ткацкий стан — кросно

Свечец для лучины

Для новорождённого на гибкой жерди подвешивали к потолку избы нарядную **ляльку**. Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки. Когда спускались сумерки, жгли **лучину**. Для этого служил кованый **свечец**. По полу тянулись радужные домотканые **половики**, или дорожки. Половики и впрямь напоминали дорогу, стелющуюся по земле.

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

Расписной интерьер уральской избы

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 венок из цветов и травинок смотрится как солнце. Потолок 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 всё, что создавал талантливый русский народ.

ЗАДАНИЯ

1. Изобрази внутреннее пространство русской избы, включив в него детали интерьера (печь, лавки, стол, самовар и др.). Вначале наметь границы стен, пола, потолка и начинай выполнять живописный подмалёвок. Живой, прозрачный мазок «брёвнышко» поможет тебе передать кладку бревенчатого сруба. Можно выполнить общий подмалёвок, который станет основой для коллективной работы «Посиделки в крестьянской избе». Окна, печь, лавки, стол лучше писать по подмалёвку гуашью. К этой работе можно будет вернуться после того, как ты познакомишься с предметами крестьянского быта. Композицию также можно дополнить изображением людей в народной одежде. Они оживят своим присутствием интерьер избы.
2. Сделайте вместе с ребятами коллективный макет избы из большой коробки. Наполните его предметами крестьянского быта, сконструированными из бумаги.
3. Найди в книгах, Интернете интерьеры крестьянских жилищ у северных народов, народов Средней Азии, Закавказья, сравни их. Постарайся увидеть, чем они отличаются друг от друга.

Детские работы. Гуашь, цветные карандаши, чёрный фломастер

ВОПРОСЫ

1. В чём проявлялась мудрость устройства русской крестьянской избы? Как соотносились в ней женское и мужское пространство, какие предметы они включали в себя?
2. Как можно украсить современный деревянный дом, используя опыт русских мастеров, и какой утварью его можно наполнить?

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, нарядные вышивки не только радовали глаз, но и воспринимались как пожелание блага, добра, счастья.

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 прядке, украшенной росписью или резьбой, будет спориться работа, в нарядной посуде напитки и еда покажутся вкуснее.

Вот **ковш-скопкарь**. В нём подавали квас, медовуху.

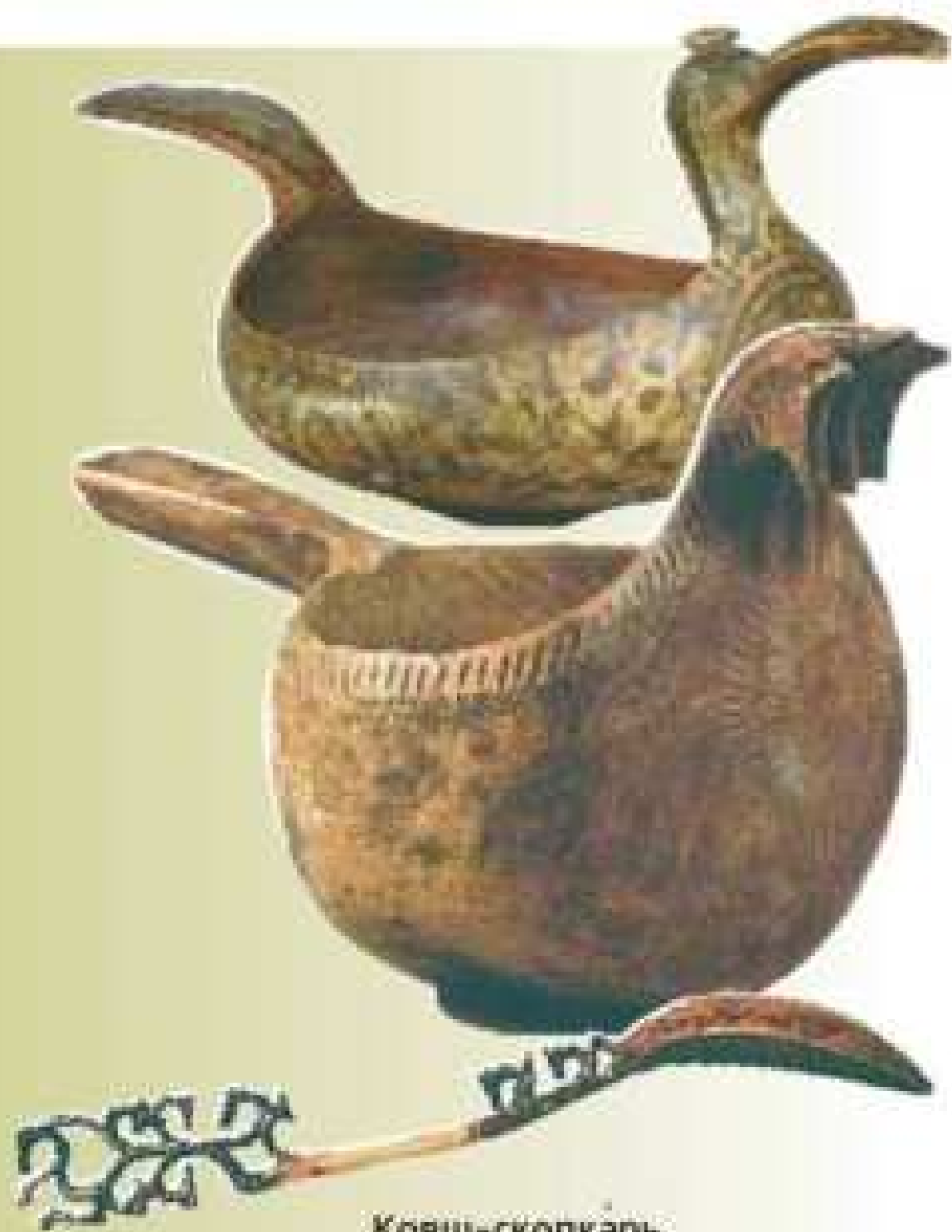
На Севере ковшам часто придавали облик плывущей птицы-утицы, ладьи, коней. Как удобна и совершенна их форма! Приземистая чаша плавно перетекает в изящную голову с длинным клювом и чуть-чуть изогнутый хвост. Сама форма сосуда имела образное звучание, становилась украшением.

Обрати внимание на *единство нарядной росписи и формы*, на зависимость росписи от формы.

Ковши с конскими головами резались в Тверской губернии и назывались конюхами. Рассмотрю форму этого ковши. Чем она отличается от формы ковши-скопкаря? Какие образы соединил в себе **ковш-конюх**?

В народных представлениях ковш-конюх олицетворял собой хозяина дома, а ковш-утица — гостеприимную и домовитую хозяйку.

Образный строй ковши (его форма и декор) словно воскрешает легенду о солнце, совершающем дневной путь в колеснице, запряжённой конями, и возвращающемся на восток в золотой дворец в ладье, которую тянут сказочные птицы. Ты можешь увидеть в облике сосуда ладью, солнце, коня, птицу.

Ковш-скопкарь.
Русский Север, XIX в.

Ковш-конюх.
Тверская губерния, XIX в.

Деревянная резная ложка.
XVIII-XIX вв.

В. Стожаров.
ТУЕСА, КРАСНАЯ
И ЧЕРНАЯ
РЯБИНА.
Фрагмент.
1970 г.

**Прялка
с росписью**

**Предметы
крестьянского
быта северных
районов
России**

Ковш-черпак

Резным ковшам мастера могли придавать самую разную форму. Вот **ковш-черпак** — название его говорит само за себя. Что в нём особенно привлекло твоё внимание? Рассмотрни его форму, декор, который сохранил в резьбе древние элементы.

Огромная круглая чаша с носиком для разлива вина — **ендова** — также предназначалась для праздничных столов. И потому её украшали с особым старанием: наряжали в праздничные расписные одежды.

Самое почётное 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.

Как празднично украшена **хлебница**! Красный цвет в сочетании с зелёным и золотисто-жёлтым 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.

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.

Ендова

Хлебница с росписью.
Русский Север, XIX в.

Солоницы резные
в форме
стульчиков.
Дерево. XIX в.

Рубель.
Резьба по дереву.
Поволжье, XIX в.

Каково назначение этого предмета, определить сегодня непросто. Название его — **рубель**. С помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняные увлажнённые холсты, намотанные на скалку.

Посмотри, с какой изобретательностью и смекалкой сработан рубель, как декоративно решена форма, удобная для работы. Богатое резное узорочье с символами солнца как бы рисует космическую картину: солнце только начинает подниматься над землёй. Об этом говорит и конёк, и резная полурозетка в виде веера, расположенные на границе земли и неба.

Посмотри, как выглядят **вальки**, которыми женщины выколачивали при стирке бельё на реке. Широкая, чуть изогнутая поверхность вальки с удобной ручкой хорошо приспособлена к ударам по мокрому белью. Как ты думаешь, не напоминают ли вальки своей формой женские фигурки? Резной декор на них смотрится как нарядные одежды.

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

Вальки.
Резьба по дереву.
Поволжье,
XIX в.

Солоница-утица.

Архангельская губерния, XIX в.

Бурак.
Мастер
Е. Ярыгин.
Роспись
по дереву.
Русский
Север, XX в.

Прялки — неизменные спутницы крестьянских женщин. Нарядную прялку мастерил добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. И потому её старались украшать особенно нарядно.

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

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

На *Белом море* вырезали прялки с тонкой ножкой, напоминающие своей хрупкой формой весло; в *Поволжье* были стройные многоярусные прялки-«башенки».

Посмотри, как разнообразны русские прялки: их различают размеры, форма лопасти, ножки, декоративные украшения. Прялки украшались цветистой росписью или мелким резным узором, а иногда резьбой и росписью одновременно.

Основные элементы
прялки

Резные и расписные
прялки.
Вологодская губерния,
XIX в.

Прялка-«башенка».
Резьба по дереву.
Ярославская губерния,
XIX в.

Вся поверхность *прялки с Сирином* словно залита солнечным сиянием. На ней причудливо изогнутые стебельки, трилистники, ягоды, цветы. И среди этой красоты в солнечном круге, опоясанном лучиками-треугольниками, царственная *птица Сирин* с распростёртыми крыльями и женской головкой в короне. Верили, что птица эта обитает в райском саду и своим сладкоголосым пением может усыпить любого, что она приносит счастье. Жених дарил невесте прялку с её изображением как бы с пожеланием сладостной жизни.

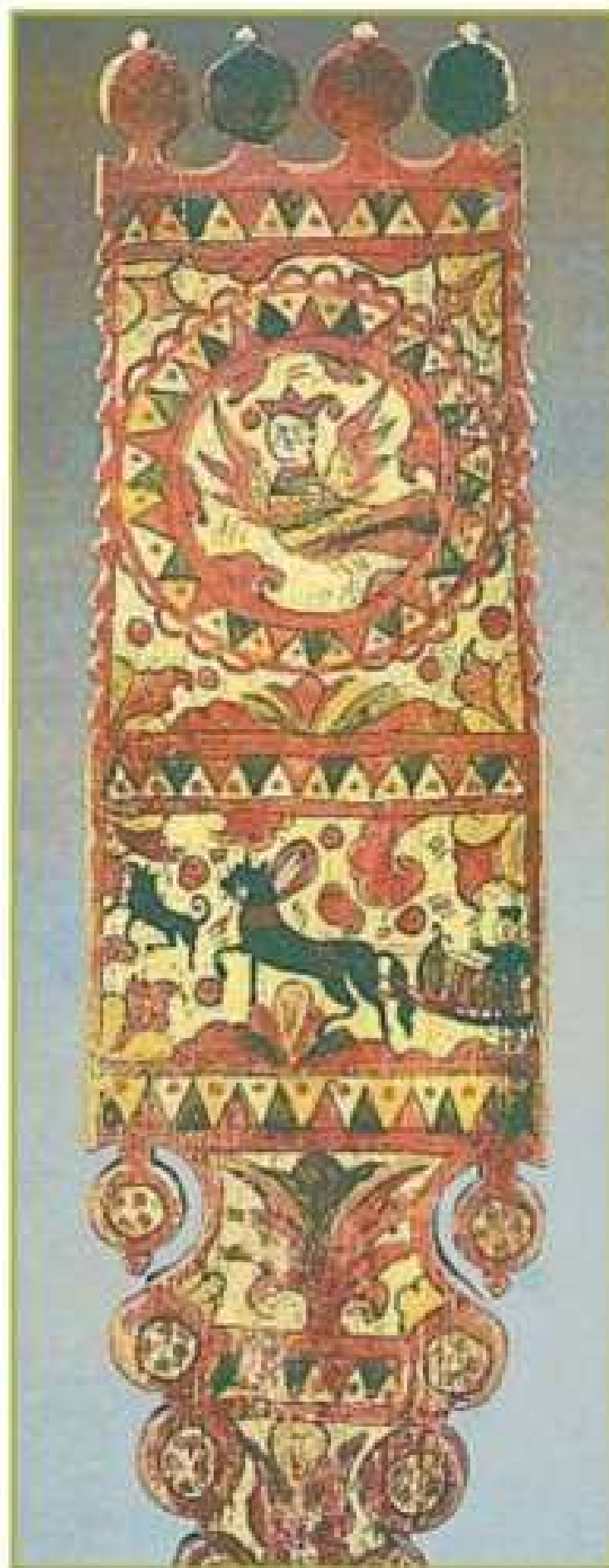
В нижней части лопасти этой прялки изображена сценка из жизни — катание парня в санях. В росписи соединились сказочность и реальность.

Рассмотри, как строится *композиция росписи*, как связывается она с *конструкцией прялки*, как согласуются *цвета*. При росписи прялки мастера использовали всего четыре цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий — и добавляли чёрную и белую краску (для контуров).

Резные и расписные прялки

Прялка с Сирином. Мастер А. Мишарин.
Роспись по дереву. Русский Север, XIX в.

Как хороша собой *прялка «с ожерельем»*, изукрашенная резьбой и цветом! Какой смысл может выражать хоровод лучистых — серебристых и золотистых — розеток? Нарядная поверхность прялки, мерцающая множеством граней, напоминает 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. (Кудель — это пучок вычесанного льна или шерсти, приготовленный для пряжи.)

Прялка
«с ожерельем».
Вологодская
губерния,
XIX в.

За прялкой

Ножка
прялки

Символы солнца пронизывают не только орнамент, но и саму конструкцию прялки. В верхней части это резные выступы-городки, обозначающие путь солнца по небосводу, в нижней части боковые выступы-серьги — символы восходящего и заходящего солнца; на ножке прялки изображено ночное, подземное солнце. Помнишь легенду о дневном и ночном пути солнца?

На поверхности лопасти прялки можно увидеть изображение ромбиков или квадратов — это *символы земли*.

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.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни эскиз декоративного украшения любого предмета крестьянского быта (ковш, солонка, вале́к, прялка). Вначале продумай форму предмета, которая должна быть выразительной. Чтобы получилась прялка, следует сложить пополам лист бумаги формата А3 и вырезать лопасть с городками и серьгами. Прялка будет крупнее, если ножку вырезать отдельно и приклеить к лопасти. Продумай композицию росписи. Включи в неё наиболее полюбившиеся тебе традиционные образы. Центральное изображение выдели размером и сделай его условным и обобщённым. Используй в композиции геометрические и растительные элементы, выстраивая их в определённом ритме. Для выполнения росписи будет достаточно трёх цветов, а также чёрной и белой красок. Можно сделать рисунок восковым мелком, а поверх него — акварельную заливку под цвет дерева (это поможет передать резьбу).
2. Распиши по своему эскизу деревянную разделочную доску в подарок маме, бабушке.

Детские работы. Восковые мелки; гуашь; фломастеры

ВОПРОСЫ

1. Как и с какой целью украшали предметы быта и труда наши предки? О чём рассказывают формы и украшения предметов?
2. Какую роль играет декор в крестьянском прикладном искусстве? Можно ли считать его только украшением? Что хотел выразить мастер при помощи декора?
3. Почему предметы крестьянского быта и сегодня являются украшением художественных музеев и выставочных залов?

Русская народная вышивка

Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц-рукодельниц. Женщины в русской деревне пряли, ткали, вышивали, даря дивное узорочье всем на радость. Праздничные одежды, скатерти-столешники, края покрывал — подзоры, концы полотенец — всё было украшено тканым или вышитым орнаментом.

*Она шила, красна девица,
Всё по плёсу и по бархату,
По узорной красной ленточке,
Она шила, красна девица,
Всё приданое немалое.*

Народная песня

Девочки приобщались к рукоделию начиная с 8–9 лет. Под присмотром матери постигали они секреты вышивки, готовили себе приданое к свадьбе.

Полотенце играло в народной жизни важную роль. Полотенца развешивали на ветвях священных деревьев по праздникам. Полотенцем украшали красный угол избы, на полотенце принимали родившегося ребёнка. Полотенце было неизменным участником свадебного обряда. Одним словом, оно сопровождало человека от рождения до глубокой старости, как бы отмечая главные моменты его жизни.

Как нарядно узорочье вышитых полотенец!

Сюжет этой вышивки связан с темой «Встреча весны». В орнаменте можно увидеть ряды птиц — вестников весны, женские фигуры с поднятыми вверх руками, символизирующими приход весны, а также солярные (солнечные) знаки.

Орнамент — это прежде всего ритм, который создаётся чередованием повторяющихся мотивов и отдельных элементов вышивки.

Посмотри, как решены фигуры женщины и всадниц на конях, — у них угловатые тела, огромные кисти рук, странной формы головы. Это не просто изображения, а *знаки орнамента*. Обрати внимание на то, как поверхности фигур украшены мелким рисунком, широкими и узкими цветными полосами. *Цвета* в вышивке удивительно согласованы.

Встреча весны. Вышивака.

Русский Север, XIX в.

Солнцеворот. Фрагмент вышивки полотенца. Тульская губерния, XX в.

В узорах крестьянской вышивки живут дивные сказочные птицы: здесь и птица-пава с пышным хвостом, и птица Сирин, и могучий орёл.

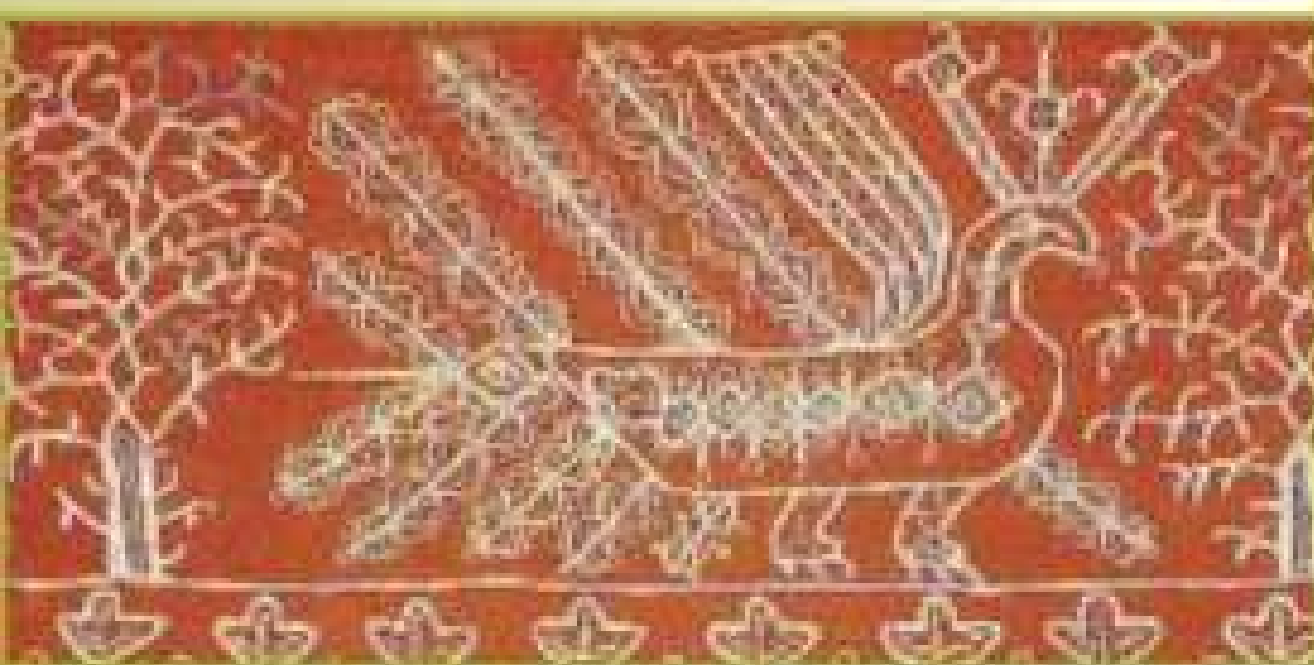
На свадебных полотенцах часто вышивали парных коней и птиц-пав в знак любви, пожелания добра и счастья молодым. Главный мотив вышивки дополняли орнаментальные ряды с растительными элементами и маленькими птичками. **Чередование повторяющихся мотивов** в орнаменте вышивки можно сравнить с ниткой бус, в которой чередуются бусинки разной величины и формы.

Птицы на вышивках очень декоративны, они не похожи на тех птиц, что живут в природе. Ведь птицы на вышивках — это символы тепла и солнца.

Вышивка на полотенце.
Русский Север, XVIII в.

Орёл. Фрагмент подзора.
Русский Север, XIX в. ▶

Пава и берёзки. Вышивка на крае
настилальнойника. XIX в.

Фрагмент подзора с деревом жизни и птицей. *Русский Север, XIX в.*

А известно ли тебе, когда крестьянские женщины начинали вышивать узоры с птицами на рубахах, полотенцах? С приходом весны, с наступлением долгих светлых дней, когда оставалось ещё время до начала полевых работ, вышивала крестьянка свои узоры под благотворными лучами вешнего солнца.

Велушайся в слово **узор**: оно звучит примерно так же, как «зарница», «зарево». Не потому ли на серебристо-белом полотне рдеет как зря вышитый орнамент?

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

Красный цвет, впустив другие цветности в орнамент крестьянской вышивки, был главным. Он был символом огня, жизни, красоты, силы и олицетворял собой мужское начало.

Красные узоры крестьянской вышивки воспринимаются как земля, получившая энергию солнца и способная дать жизнь всему живому.

Солнечная колесница. Фрагмент полотенца. *Русский Север, XIX в.*

Древо жизни. Фрагмент полотенца.
Санкт-Петербургская губерния, XIX в.

Барсы. Наплечник женской рубашки.
Русский Север, XIX в.

Полотенце с вышивкой и кружевом

Обрати внимание, как шов очерчивает жёсткой ломаной линией выразительные контуры декоративных образов, как швы дробят поверхности фигур на ряды орнаментов, превращая их в нарядное узорочье.

Рассмотри, 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 многоцветная вышивка с изображением барсов, изукрашенная узорочьем швов! Два сходных мотива в этой вышивке расположены по обе стороны от центра. Это пример **симметрии** в орнаменте. От этой красоты просто невозможно отвести глаз! Сами барсы выглядят совершенно не злобными, а скорее сказочными, добродушными существами.

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

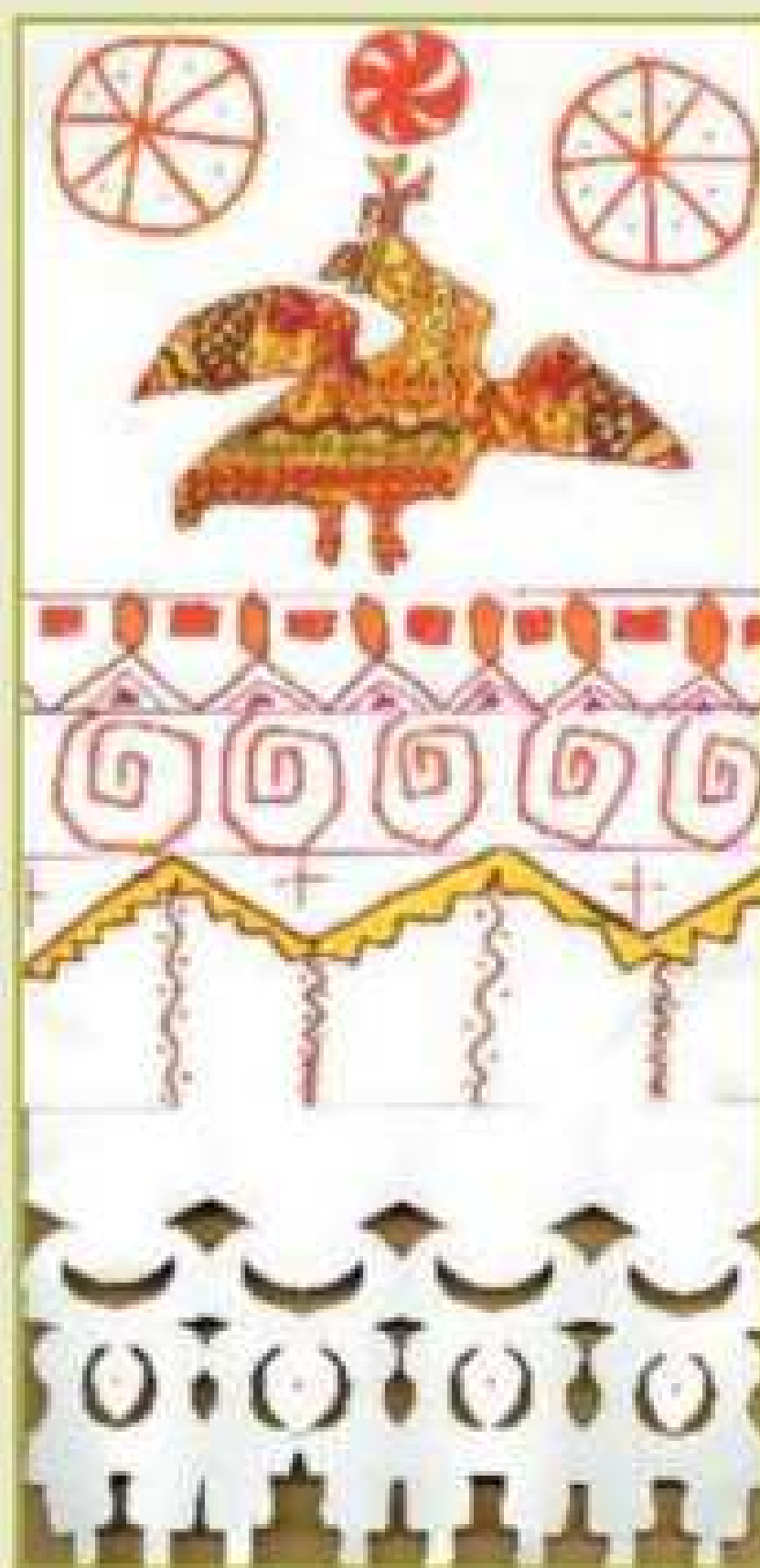
Традиция вышивания сохраняется и сегодня. Наряду с древними образами вышивка обогащается темами, связанными с современной жизнью людей. Вышивка живёт как элемент женской одежды, как узорное украшение на полотенцах и других вещах, как самостоятельное произведение искусства.

ЗАДАНИЕ

Выполни эскиз вышитого полотенца по мотивам народной вышивки. 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, женскую фигуру, птиц), дополни его орнаментальными рядами. Эти ряды могут быть выстроены из ритмически повторяющихся знаков-символов (знаки плодородия, птицы, растительные элементы и т. д.).

Работу можно выполнить гуашью, мелками, акварелью, используя тонкую кисть, а также фломастерами. Вырежи из тонкой бумаги нарядные кружева и укрась ими своё полотенце.

Детские работы. Гуашь, фломастеры, бумажное кружево

ВОПРОСЫ

1. В чём секрет красоты народной вышивки? Почему на протяжении многих веков женщины украшали вышивкой тканые изделия?
2. Какие цвета являются в вышивке главными? Что символизируют белый и красный цвета?
3. Как ты думаешь, можно ли одинаково украсить свадебное и повседневное полотенца?

Народный праздничный костюм

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

Короткая женская рубаха. Русский Север, XIX в.

Взгляни на эти костюмы, их дивное многоцветье. Будто кто-то собрал краски с цветущих лугов, с синих рек, с огненных закатов и поместил их на одежду. Всё 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 и в вышивке народного костюма.

Основой женского народного костюма была **рубаха**. Её шили из тонкого серебристо-белого льняного или конопляного полотна, которое ткали крестьянки дома. На *Русском Севере* ещё 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 особая сила.

Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищала женщину. Особенно тщательно украшались ворот, плечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи-«сенокосицы» (в которой косили).

Рубаха была до пят и надевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет её владелица, и это непременно скажется на её потомстве. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передаёт земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама получает взамен жизненные силы.

Женщины в русских народных костюмах.

Республика Коми, с. Усть-Цильма

И. Билибин. ВОЛОГОДСКАЯ ДЕВУШКА В ПРАЗДНИЧНОМ НАРЯДЕ. 1905 г.

Женская праздничная одежда.
Московская губерния, XIX в.

Фрагмент вышивки передника

В северных и центральных губерниях России поверх рубахи девушки и женщины носили **сарафаны**. Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали спереди узорной («княжей») полосой, тесьмой, серебряным кружевом, канителью (тонкой металлической нитью) и узорными пуговицами. Сарафаны попроще украшали по подолу лентами разных цветов. На сарафан надевали короткую *епанечку* на лямках, 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-повязка, а в праздники — *коруна*, в конце длинной косы вплетали *косник* — украшение из бисера, жемчуга. Костюм дополняли бусы, серьги, кольца. В таком костюме девушка была словно павушка, белая лебедушка. Такими изображали девушек художники, которые иллюстрировали русские народные сказки.

Праздничная одежда. Короткая рубаха, сарафан, епанечка.

Центр России, XIX в.

Серьги, девичий косник, коруна (девичий свадебный головной убор).

Вологодская губерния, XIX в.

На юге России вместо сарафана женщины поверх рубахи носили **понёву** — домотканую клетчатую шерстяную юбку из двух полотнищ. Понёву тоже обшивали лентами и тесьмой.

К понёве полагался *передник* (запѳн, занавеска). Передник иногда был сплошь украшен узорными полосами и нес символику, связанную с землёй (ромбы, волнистые линии — знаки воды; образы матери-земли, птиц, древа жизни).

Поверх понёвы и передника надевали *навершник* (верхняя короткая одежда без рукавов) 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.

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

Праздничная одежда. Рубаха, понёва, передник, навершник. Тамбовская губерния, XIX в.

Неизвестный художник. ДЕВУШКА В ПРАЗДНИЧНОМ ТВЕРСКОМ КОСТЮМЕ. Начало XIX в.

Фрагмент вышивки передника. Калужская губерния, XIX в.

Свадебная одежда крестьянки.
Вологодская губерния, XIX в.

Крестьянская свадьба — большой праздник, насыщенный множеством обрядов. Для него требовался особый костюм. **Свадебный костюм** — самый нарядный и торжественный, непременно богато украшенный, несущий в себе волшебную магию красоты. Свадебный костюм могут дополнять ожерелье, ряды бус и другие украшения. А как великолепен головной убор: он — самая драгоценная часть костюма!

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

Девичьи *повязки, венцы, коруны* крепились сзади, оставляя косу или распущенные волосы открытыми, — девушки имели право «светить» волосом, т. е. ходить простоволосыми. С момента замужества ходить с непокрытой головой запрещалось.

Фрагмент девичьего головного убора

Свадебная одежда южнорусской крестьянки

Ожерелок — нагрудное украшение крестьянки

Женщины прятали волосы под *но-войник* — холщёвую шапочку, а сверху надевали *кокошник*, который в разных местах называли по-своему: сорока, кика рогатая, ряска или каблучок. Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитями, цветными камнями или украшали свисающими нитями бисера, пушками. Поверх кокошника набрасывали фату́ из тонкой узорной ткани.

Рассмотри **форму** и **декор** женских головных уборов. Они нередко украшены изображениями солнца, звёзд, древа жизни, птиц, да и сами названия некоторых головных уборов «птичьи»: кокошник от слова «кокошь» — 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 рогатой кичкой.
Тамбовская губерния, XIX в.

Женский головной убор сорока с мохрами.
Орловская губерния, XIX в.

Женский головной убор сборник.
Вологодская губерния, XIX в.

Женский головной убор кокошник.
Девичий головной убор повязка.
Нижегородская губерния, XIX в.

Женский платок. Русский Север, XIX в.

Девичий
головной убор
почелок
с хлобыстнем

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

Рисунок

Посмотри, какое удивительное *сходство* просматривается между пластической формой фронтона русской избы и верхней частью женского костюма! Они образно связаны с небом, светом.

Подол женской рубахи, понёва, 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 (косооборотка). Рубаху носили навывпуск и обязательно подпоясывали. Шили её из белой, красной или синей ткани, украшали вышивкой.

Обязательной частью одежды русских крестьян были неширокие длинные штаны — *порты*, которые завязывались на шнурке вокруг пояса. Состоятельные люди носили порты из шёлка и сукна, а простой люд — из холста. Порты заправляли в сапоги или обёртывали *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.

ЗАДАНИЯ

- 1.** Выполни эскиз народного праздничного костюма северных или южных районов России, женский или мужской (по выбору).
Сделай для музея народного творчества крупные образцы крестьянской одежды. Рубаху, например, можно собрать из разных видов бумаги: переднюю часть из плотной, а рукава из белой сжатой (гофрированной) или тонкой, на которые затем можно наклеить полосы с нанесённым на них орнаментом.
- 2.** Сделай макет-игрушку со съёмными деталями костюма. Сначала вырежи из плотной бумаги или картона куклу и детали одежды, соразмерные ей. На вырезанных деталях одежды отметь места, которые будешь украшать: ворот, плечи, подол рубахи, сарафан и т. д. Затем переходи к работе над орнаментом. Используй цветную бумагу, лоскуты ткани с мелким рисунком, гуашь и кисти (по выбору).
- 3.** Найди вместе с родителями в книгах, журналах, Интернете два-три образца народной праздничной одежды разных регионов России или ближайшего зарубежья, сравни их общие и отличительные признаки.
Расскажи, как в форме костюма и его отдельных деталей, в цветовом решении, орнаментах проявляются черты национального своеобразия, связь с природой.

Детская работа. Смешанная техника: гуашь, аппликация из ткани

ВОПРОСЫ

- 1.** Чем отличается народный праздничный костюм от современной одежды? Какие виды русской народной одежды, её детали сохранились до нашего времени?
- 2.** Какую роль играли нарядные узоры в убранстве праздничного крестьянского костюма? Как это связано с восприятием мира нашими предками?
- 3.** В чём проявляется сходство, родство между образным решением передней части русской избы и народного праздничного костюма?
- 4.** Почему традиционный праздничный костюм является бесценным достоянием культуры народа?

Народные праздничные обряды

Порядок жизни крестьянина-земледельца определялся сменой времён года, а также сменой земледельческих работ в годовом круге жизни: в определённое время пахали, сеяли, косили, жали. Особое место отводилось праздникам.

Живя среди природы, люди были участниками природных событий, связанных с приходом весны, пробуждением земли, созреванием хлебов, сбором урожая. **Календарные праздники** были тесно связаны с жизнью природы. В праздниках люди находили передышку от каждодневного напряжённого труда и как бы переносились в мир радости и мечты. Каждый праздник отмечался особым образом.

Начало нового года, когда солнце поворачивает на лето, вызывало у людей желание изменить будущую жизнь к лучшему. Этому должны были помочь **святочные обряды**, которые сопровождали *зимние Святки и Новый год*. Они включали в себя магические действия с хлебом, зерном, соломой (смысл которых — пожелание достатка в семье), а также колядование, ряжение, гадание.

На народном празднике

Масленичные обряды — это катание на лошадях, традиционные игры и затей, хождение в гости, проводы Масленицы. Каждый день Масленицы имел своё название, и за каждым закреплялись определённые действия.

На Масленицу пекли блины, которые являлись символом солнца. Ребята сооружали снежные горы и брали штурмом снежный городок, символизирующий владения зимы, катались с гор — кто дальше прокатится, у того родится лён длиннее.

Из снопа соломы мастерили куклу, которую наряжали в девичий сарафан, кокошник, опоясывали кушаком и возили на санях по улице. Масленицу сопровождала ряженая молодёжь. В воскресенье устраивали проводы Масленицы — вывозили чучело в поле и сжигали его, а головни от костра разбрасывали по озиме (полю, занятому озимыми культурами).

От Масленицы, олицетворяющей зиму, мрак, старались избавиться, чтобы не вредила оживающей природе.

Празднование Масленицы

Плетение
венков
на
праздник

Хоровод

Семь недель спустя после *Пасхи* праздновали **зелёные святки**. Это время бурного роста посевов и трав. Символом весенней растительности была молодая берёзка. Деревенские девушки шли в рощу или в лес, заглядывали о своей судьбе. Они срубали молодую берёзку, приносили в деревню, а затем завивали её ветки, украшали их цветными лентами, лоскутами материи, платками, угощали — потчевали разными кушаньями, водили вокруг неё хороводы с песнями.

*Завивайся ты, берёзка,
Завивайся ты, кудрявая,
Мы к тебе пришли
Со яичками, со куличиками.*
Народная песня

Представь, как величавые девушки-лебёдушки в шёлковых и парчовых сарафанах идут-плывут в хороводе, словно река многоцветная течёт.

В старину верили, что берёзка обладает сверхъестественной силой, которая сосредоточена в верхушках и ветвях дерева, и что таким образом можно привлечь к каждому дому благодеяния, передать и земле, и женщине силу плодородия.

Заканчивалась жатва. Начинались **осенние праздники**. Крестьяне готовились к этим праздникам в семейном кругу: пекли пироги, созывали родню. Последний яровой сноп — **пожинальник**, **дожитник** — наряжали в сарафан и кокошник, вносили в дом и торжественно ставили в красный угол. Потом зерно из этого снопа вымолачивали и примешивали к семенам, которые сеяли весной, чтобы всходы были колосистее.

Народный праздник — это большое событие, объединяющее людей в радости, грусти, мечте, в высоких помыслах. **Праздник — это народное творчество** в действии. Праздник — это нарядные костюмы, красочные маски, озорные шутки-прибаутки, напевные песни, озорные игры, величавые хороводы.

Все обряды народного праздника имели символическое значение и передавались как живая традиция от поколения к поколению.

Многие традиции народных праздников живы и сегодня.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему ни один народ не может жить без праздников? Объясни.
2. Найди отличия традиционного народного праздника от современного (например, Масленицы от Международного женского дня 8 Марта). Назови эти отличия.
3. Раскрой символическое значение обрядового действия на примере одного из календарных праздников.
4. Найди наиболее интересные, на твой взгляд, загадки, прибаутки, поговорки и поговорки, а также народные песни к праздничному действию, например «Посиделки» (которые можно разыграть на уроке).
5. Заверши вместе с ребятами проект «Традиционное крестьянское искусство».

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

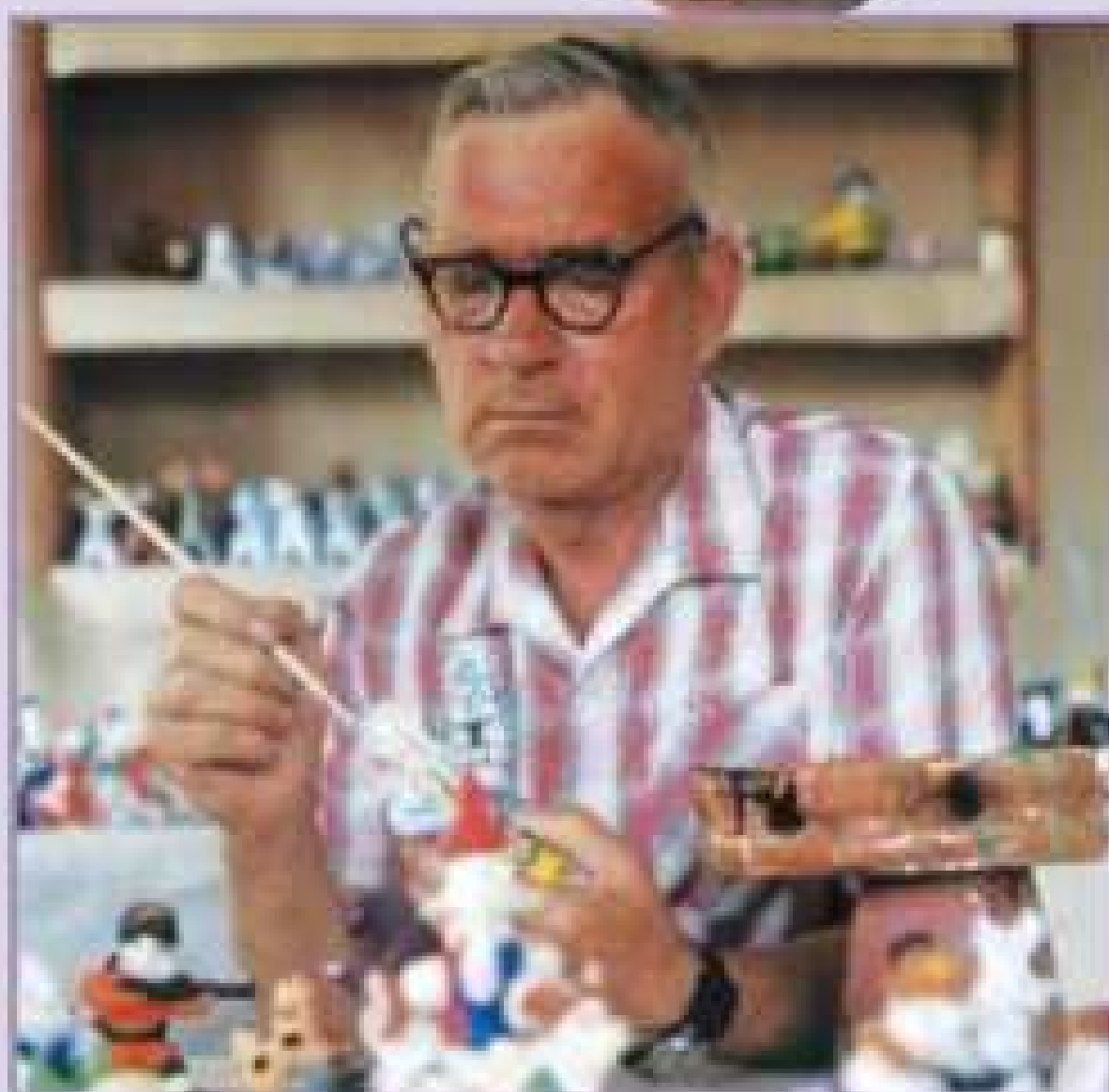
1. В чём особенность народного крестьянского искусства? О чём могут рассказать форма и украшение предмета?
2. Почему предметы крестьянского быта можно охарактеризовать как великое бытовое искусство? В чём их художественная ценность?
3. Как ты понимаешь выражение «древние корни народного искусства»?
4. Можно ли считать деревенские рубленые дома с резным декором — избы, крестьянские бытовые вещи устаревшими, ненужными на фоне современных достижений человеческой цивилизации?

ЧАСТЬ

2

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Народные художественные промыслы сохранились в разных уголках России. Ты познакомишься с народной игрушкой, искусством Гжели, Городца, Хохломы, Жостова.

Узнаешь, как мастера создают свои произведения, и сам научишься создавать 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 игрушек помогали в этом.

Присмотрись к современным народным игрушкам — и ты заметишь, что в них живут те же образы. Это *конь*, *птица*, *женская фигура*. В них память народа, его древние традиции.

Все глиняные игрушки имеют *обобщённую форму*, очень пластичны, расписаны традиционным орнаментом. *Древние знаки орнамента*, которым покрыты игрушки, можно встретить и в вышивке, и в росписи, а также в произведениях декоративного искусства не только русского, но и других народов.

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

М. Самошенкова.
БАБА С ПТИЦАМИ.
Калужская область,
1978 г.

У. Бабкина.
ДВУГЛАВЫЙ КОНЬ.
Каргополь,
1970-е гг.

М. Самошенкова.
ПТИЦА.
Калужская область,
1977 г.

БЕРЕГИНЯ
Каргопольская
игрушка

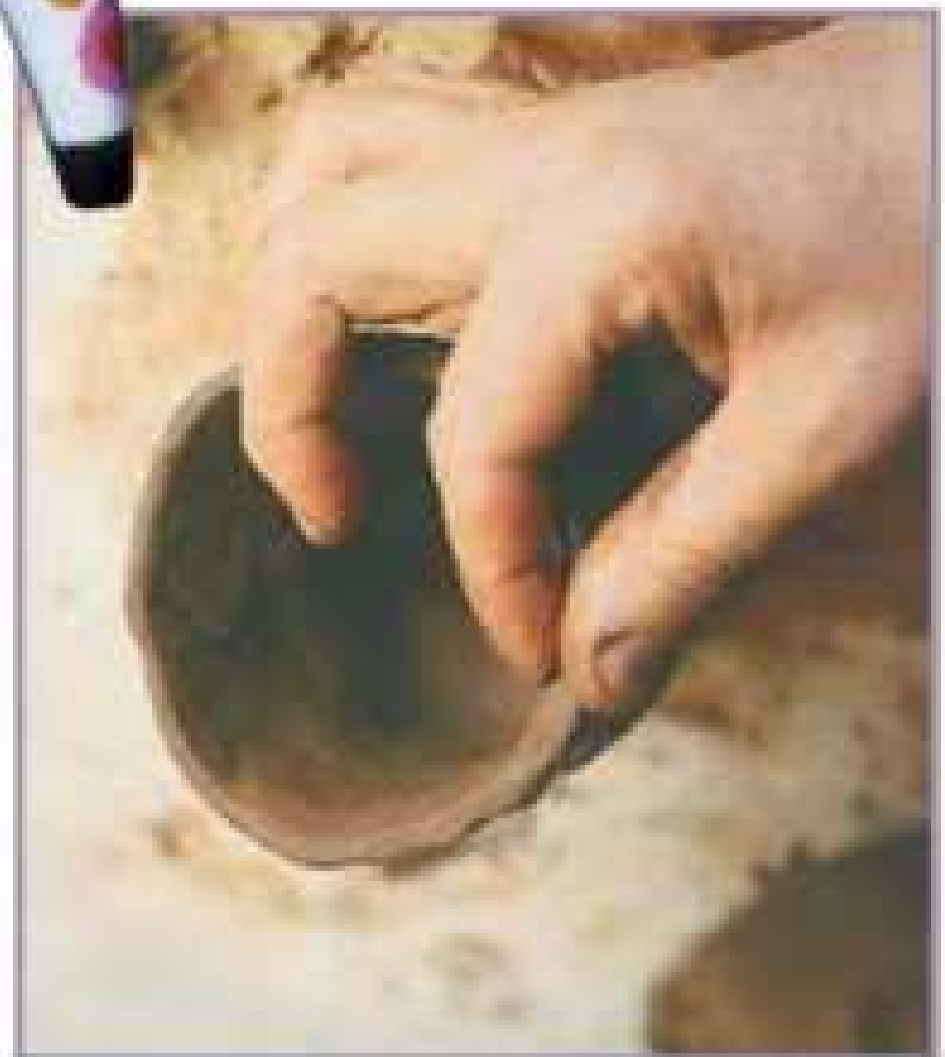

Е. Кошкина.
БАБА С КОРОВОЙ.
Дымка. 1970-е гг.

Расписные дымковские игрушки

Лепка игрушки из глины

Филимоновская игрушка тебе, наверное, встречалась 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 живёт, а с ним продолжает жить прекрасное искусство народных мастеров.

Всмотрись в образы игрушек, в их форму, орнамент. У филимоновских игрушек вытянутые, мягкие по очертаниям *формы*, они выглядят стройными, изящными. Эти игрушки вылеплены из вязкой, податливой глины — белой, с синеватым оттенком.

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

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

Основные *цвета* филимоновских игрушек — малиново-красный, жёлтый и изумрудно-зелёный. Расписывают игрушки, как и раньше, куриным пёрышком, после того как они просушены и обожжены в печи. После обжига на светлом фоне глины ярко играют все цвета росписи.

А. Карпова,
ПЕТУХ И КУРИЦЫ.
1980-е гг.

▲ А. Карпова. ДАМА И ВСАДНИК. 1980-е гг.

Е. Евдокимова. СВИНЬЯ. 1970 г.

А это каргопольская глиняная игрушка, она известна с давних времён. Её родина — Каргопольский район Архангельской области.

Посмотри, как по-детски наивно решены приземистые фигурки людей и животных. Их *формы* 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.

Полкан 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.

Красивы и необычны по *цвету* каргопольские игрушки. Расписанные в ярких или приглушённых тонах, они отличаются простыми и ясными узорами. На поверхности фигурок наведены *древние солярные знаки* — большие огненно-красные круги, кресты, а также символы зёрен, хлебных колосьев и веточек растений. У каждой игрушки свои характерные узоры.

Распись игрушки мастером

Полкан и другие игрушки.
Каргополь

Дымковские игрушки — самые знаменитые, пожалуй, в России. Родились они в Дымковской слободе, которая находилась неподалёку от города Вятки (ныне Киров).

Вятка славилась в старину своими базарами, праздниками-ярмарками, которые назывались свистопляской или свистуньей. Развлечением на празднике были глиняные игрушки-свистульки, которые 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 целые забавные сценки.

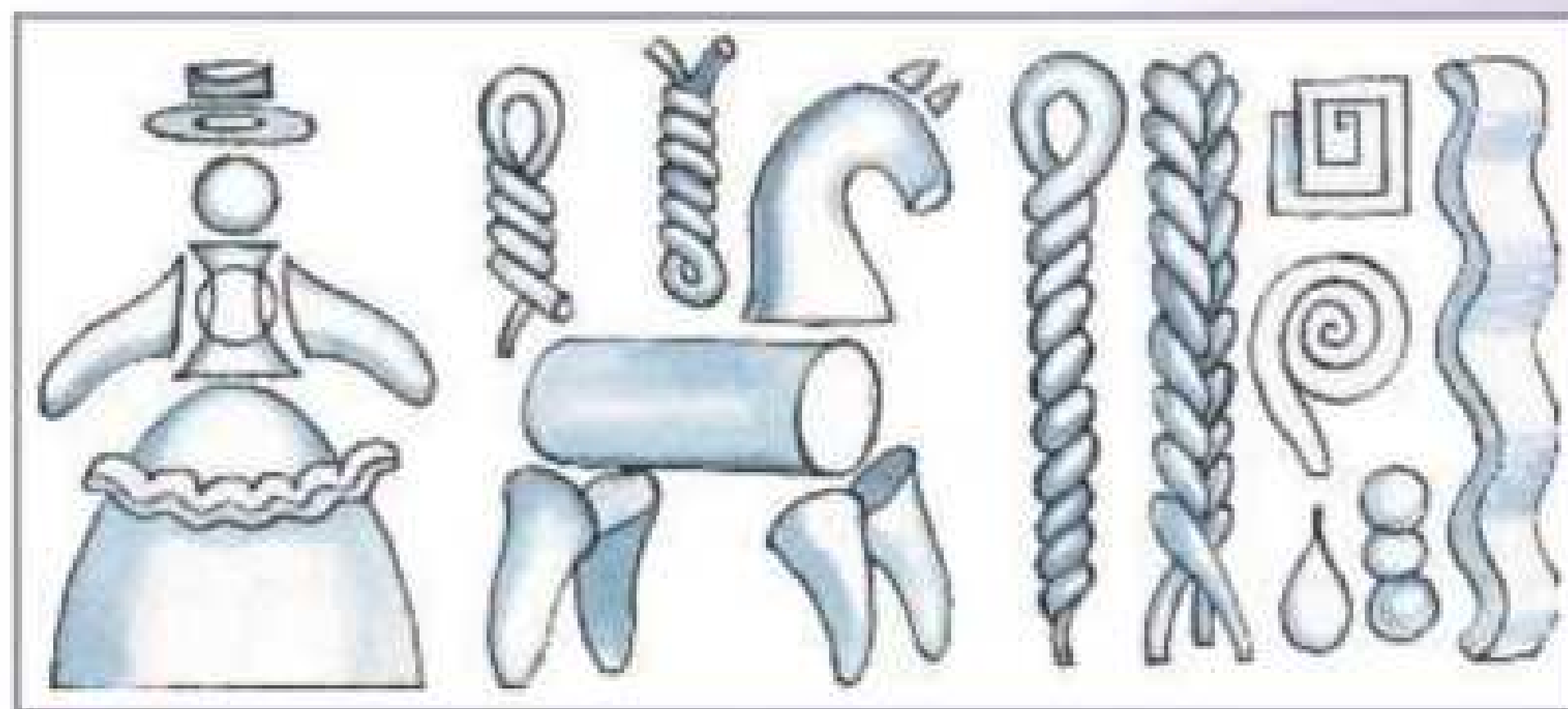
Рассмотри внимательно *форму* игрушек. Она монолитна, а силуэт фигурок отличается мягкой плавностью и округлостью. Как много здесь *лепных деталей*: изящных оборок, воланов, косичек, жгутиков! Они делают фигурки более выразительными.

Игрушку составляют из отдельных частей, соединяя их в определённой последовательности (см. рисунок), хорошо примазывая детали.

Индюк и олень.
Катание.
Дымковские игрушки

Так лепят дымковскую
игрушку

С. 72–73: Всадники.
Щеголихи.
Дымковские
игрушки

А теперь внимательно рассмотри роспись игрушек.

Необычайно ярка *филимоновская игрушка* в своих пёстрых декоративных «одеждах» — узорах, нанесённых прямо на поверхность обожжённой глины. Сплошную окраску отдельных участков игрушки дополняют чередующиеся радужные полосы, которые по-разному располагаются на их белоснежных телах. Красно-малиновый, жёлтый и зелёный — основные цвета в росписи филимоновской игрушки.

Какие ещё элементы росписи, кроме радужных полос, можно увидеть в декоре игрушки? Рассмотрите их внимательно и попытайтесь дать им образные названия.

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

Обрати внимание на основные элементы геометрического орнамента дымковской игрушки (круги, овалы, клетки, полоски, волнистые линии, сеточка, точки), на то, как они выстраиваются в нарядный узор, а также на яркость красок. В росписи мастера используют жёлтый и синий, малиново-красный и зелёный, чёрный цвета. Яркие цвета дополняют мягкими и приглушёнными: голубым, розовым, оранжевым, коричневым.

Очень выразительна роспись *каргопольской игрушки*, которая несёт отголоски старины, сохраняя прочную связь с древними мотивами. По забелённой известью поверхности инструментом — мазилочкой в виде палочки, на которую навёрчивается овечья шерсть, наносится простой и ясный узор из кругов, лучистых крестов, овалов, напоминающих своей формой семена хлебных злаков. Здесь же можно увидеть мотив колосьев, ветки растений, росчерки линий.

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

ЗАДАНИЯ

1. Создай из глины или пластилина свой образ игрушки. Реши, игрушку похожую на какой игрушечный промысел ты будешь создавать (каргопольскую, филимоновскую или дымковскую). Подумай, какой образ тебе наиболее интересен (мальчикам, возможно, будет интересно лепить фигурку всадника на коне, а девочкам — женскую фигурку).

Вспомни, какая форма у народной игрушки (стройная и вытянутая, приземистая и тяжеловесная или с мягкими округлостями и лепными деталями). Начинай лепить обобщённую форму, добиваясь гладкой поверхности игрушки. Перед росписью игрушку покрой мукой, а затем белой водоэмульсионной краской.

2. Расписывая игрушку, нанеси основные цветовые пятна, сохраняя, где это необходимо, белую поверхность. Это придаст нарядность игрушке.

Украшай игрушку главными элементами орнамента, ритмично выстраивая их в нарядную роспись. Смело фантазируй, но опирайся на традицию выбранного тобой игрушечного промысла.

3. Найди в альбомах или Интернете игрушки разных народов. Сделай исследовательский проект об особенностях игрушек одного из промыслов.

Детские работы. Гуашь; глина, роспись; фломастеры

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую роль в жизни людей играла народная игрушка? Расскажи.
2. Объясни, в чём красота и привлекательность народной игрушки. Какой смысл выражают древние образы: конь, птица, баба?
3. Рассмотрите игрушки, принадлежащие к разным художественным промыслам. Что между ними общего и в чём их различие?
4. Как проявляются в игрушке изобразительная, конструктивная и декоративная деятельность?
5. Чем отличаются народные игрушки от игрушек промышленных?

Искусство Гжели

Ты, наверное, видел уже необыкновенную на вид посуду, которая завораживает красотой сочетания белого и синего цветов. Это знаменитая гжельская керамика, или просто гжель. Секреты красоты гжели таятся в самой природе, которая всегда остаётся для художника великим и мудрым учителем.

Недалеко от Москвы находится известный художественный центр, где создают гжельскую керамику. Он собрал вокруг себя три десятка близлежащих сёл — 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. Велушайся в слово «гжель» — и ты уловишь в его звучании что-то общее со словами «жечь», «обжигать».

Гжель не всегда была синне-белой. Известно, что 200 лет назад, когда промысел только начинался, мастера создавали изделия из красной глины. Их украшала *многоцветная роспись* по белому фону.

Это майолика (вид керамики из обожжённой глины с крупнопористой поверхностью). Её делают и сейчас. Присмотрись к гжельской майолике: её мягким, округлым 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.

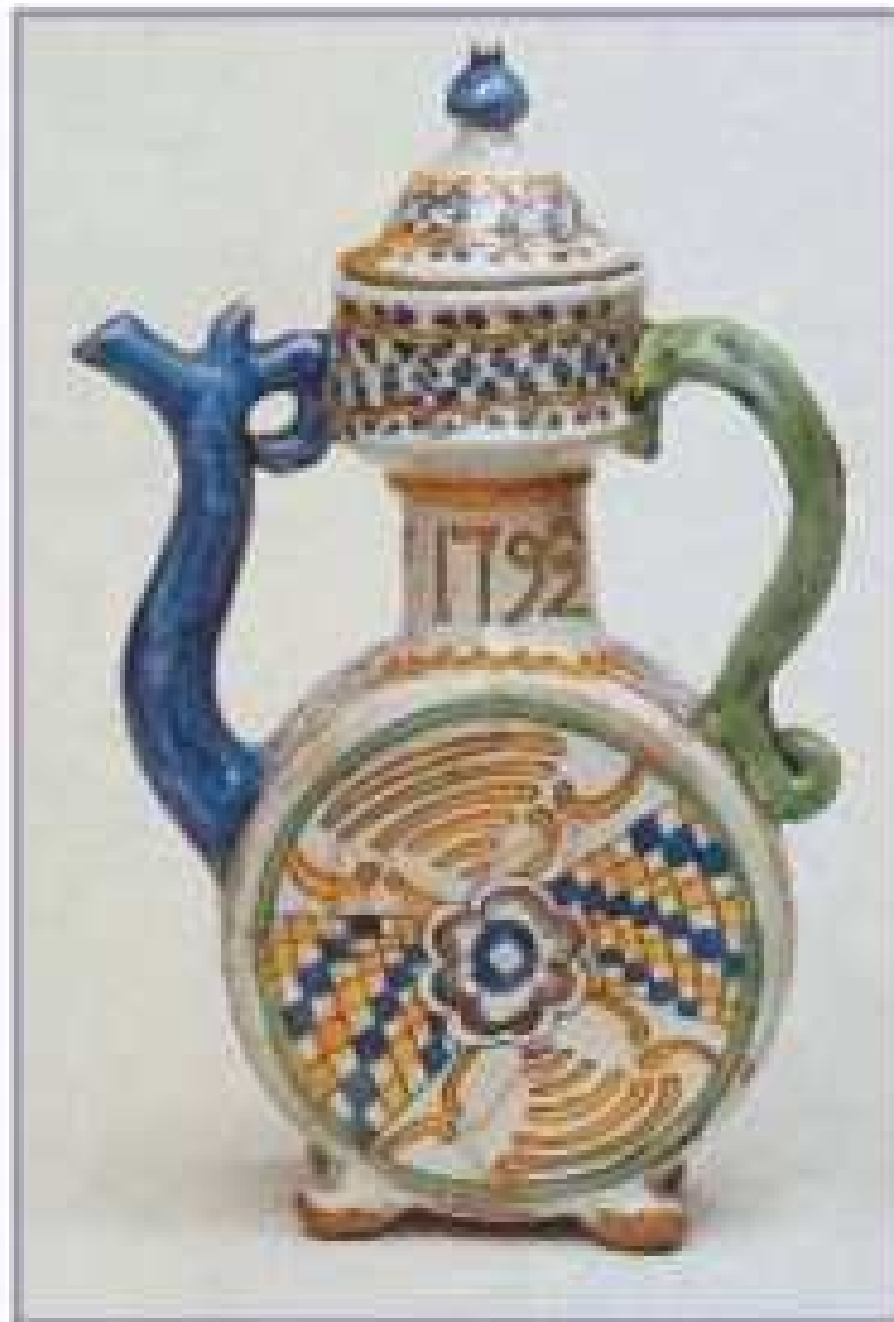
Н. Туркин. ЛАРЕЦ. Майолика. 1990 г.

Посуда. Фарфор. 1980-е гг.

Квасник. Майолика. XVIII в.

Кумган. Майолика. XVIII в.

Современные изделия художников Гжели

Квасник.
Майолика. Гжель.
XIX в.
Кумган.
Полуфаянс. Гжель.
XIX в.

Вслед за майоликой появилась *бело-голубая гжель*. Это фаянс — более тонкая посуда. Расписывалась эта посуда по белой обожжённой глине кобальтовой краской чёрного 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 озёр сошли на белизну посуды.

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

Причудливы и декоративные *формы фарфоровых изделий*. Вот маслёнка «Рыба-кит». С какой выдумкой и фантазией она решена! Основание её окружено лепным орнаментом в виде волн. А крышка — словно ожившая сказка, представленная в образе гигантской рыбы, на теле которой вырос город с обитателями. Всё 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 ромбов — символических знаков земли. Щедрая фантазия мастерицы превратила обычный бытовой предмет в яркий художественный образ.

Л. Азарова. РЫБА-КИТ. Маслёнка. Фарфор

Создавая это изделие, мастер творил во всех трёх видах деятельности: декоративной, конструктивной и изобразительной. Подумай, в чём проявилась каждая из них!

Вот квасник с мягкими, обтекаемыми, как бы растянутыми вширь формами. Узор-гирлянда бережно оплетает форму тулова, горлышко и крышку квасника, едва касаясь носика и ручки и оставляя нетронутой ослепительную белизну сосуда. И потому он смотрится так празднично, нарядно.

Какой смысл прочитывается и в декоративных лепных деталях, и в росписи? Почему мастер именно так разместил лепные фигурки, как они взаимосвязаны с нарядной росписью и с формой керамического сосуда?

Л. Азарова. КВАСНИК. Фарфор. 1970-е гг.

Основные элементы и мотивы гжельской росписи

Выполнение гжельской росписи

Каких только росписей не увидишь в произведениях Гжели! Мастерница набирает густую краску только на одну сторону кисти и широким круговым движением кладёт мазок на поверхность сосуда. Один мазок — лепесток, другой, третий — и вот уже роза готова, и в ней можно различить оттенки чёрного, постепенный переход от светлого к тёмному. Такой приём росписи называют *мазок на одну сторону*, или *мазок с тенями*. При обжиге в жарком пламени печи серые оттенки превращаются в сине-голубые.

Мазок-пятно дополняет тонкая решительная *линия*: прямая, волнистая, спиралевидная, округлая. Она то подчеркнёт форму цветка, листика, а то вдруг весело побежит по краю горловины сосуда или рассыплется стебельками, завьётся спиралью усиков.

ЗАДАНИЯ

1. Потренируйся в выполнении гжельского мазка с тенями (см. рисунок на с. 80).
2. Нарисуй или вырежи из бумаги выразительную форму посуды. Ручку и носик из бумаги можно выполнить отдельно, а затем приклеить. Ещё лучше, если ты найдёшь интересную форму (баночку или бутылочку), облепишь её ровным слоем пластилина, добавишь интересные лепные детали и покрасишь водоэмульсионной краской.

Теперь начинай делать роспись. Сначала подчеркни синей краской носик, ручку, пройдишься полосой «отводки» по горлышку и основанию сосуда, а затем приступай к основной росписи на тулове сосуда. Для этого тебе понадобятся мягкие кисти.

Начни писать цветок с середины. Набрав только раз гуашь на одну сторону кисти, прописывай ею весь цветок, накладывая мазок за мазком. Первый лепесток будет тёмным, ведь краски на кисти много. Затем цвет начнёт ослабевать, становясь едва заметным. В этом «угасании» краски и есть особая выразительность росписи — появляется игра тональных переходов от тёмного к светлому.

Цветок постарайся сделать такой величины, чтобы ему как бы легко дышалось на белой поверхности формы; можно дополнить его листьями, завитками, точечками.

Детские работы. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Что делает гжельскую посуду необычной, изысканной, оригинальной?
2. В чём особенности росписи Гжели? Как делается мазок с тенями?
3. Знаешь ли ты традиционную посуду других народов России?

Городецкая роспись

Искусство городецкой росписи зародилось в заволжском крае близ Городца — старинного русского города на берегу Волги, расположенного недалеко от Нижнего Новгорода. В окрестных сёлах этого края (Курцево, Косково и др.) крестьяне издавна украшали удивительной росписью прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый предмет городецкого промысла — настоящее произведение искусства.

На изделиях **Городца** можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами, купавками, зелёными 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.

Роспись из розанов и купавок может составлять отдельную композицию или дополнять сюжетное изображение.

Посмотри, как изящна городецкая роспись! Это цветы: бутоны, купавки, розаны, травы, веточки и листья. Как органично сочетаются в росписи *крупные и мелкие формы*. Мастер пишет красками сразу по чистой доске или по фону, легко и уверенно нанося мазки без прорисовки контура.

«Петухи»,
НАСТЕННОЕ ПАННО

Ф. Касатова.
ДОСКА
РАЗДЕЛОЧНАЯ

Л. Беспалова.
СУНДУЧОК-
СКАМЕЕЧКА

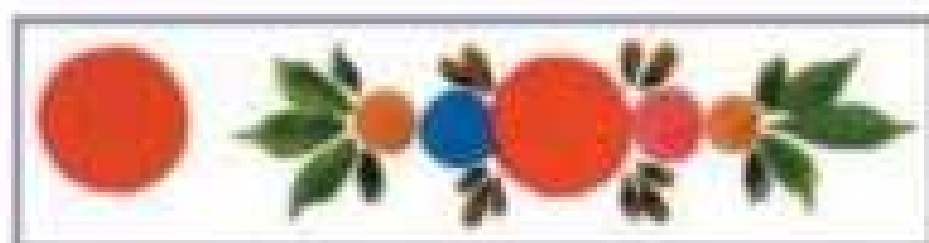
Расписная
деревянная
тарелка.
XX в.

Донце прялки
расписное. XIX в.

Л. Мельников.
ДОНЦЕ ПРЯЛКИ РЕЗНОЕ
С РОСПИСЬЮ
И ИНКРУСТАЦИЕЙ. XIX в.

Коробочка. Городец.
XX в.

Вариант композиции

У этой росписи есть свой приём. Вращением кисти мастер делает *замалёвок*, чередуя цветные пятна круглой формы на расписываемой поверхности. Из них и составляется цветочная композиция росписи.

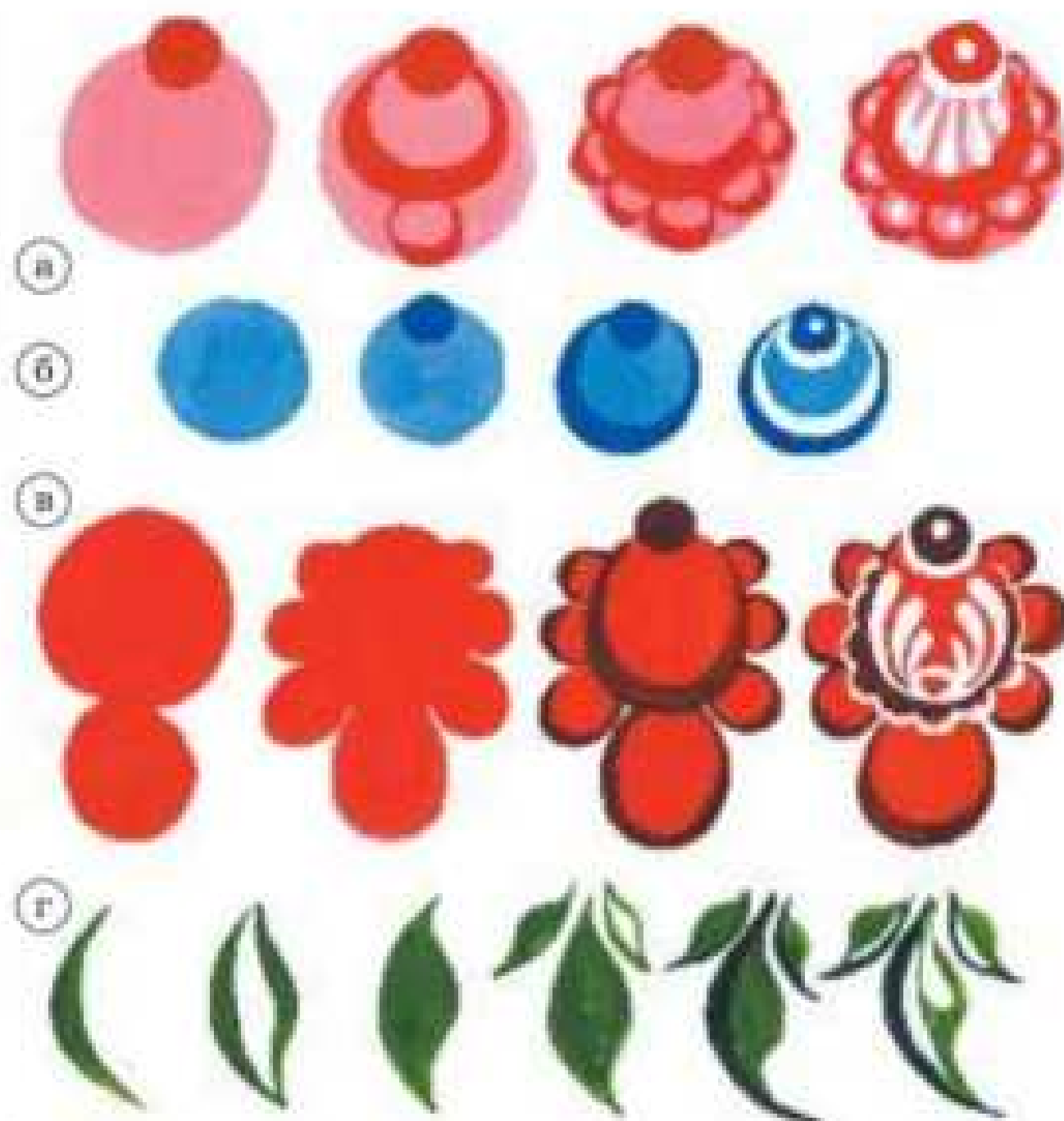
Затем, работая мелкими кистями, он усложняет форму цветка, делает сердцевинку и дужки лепестков — получается *прорисовка*.

Завершается работа белой *оживкой* в виде лепестков, дуг, штрихов, точек, которые придают цветам неповторимый праздничный вид.

Листочки в городецкой росписи очень разные по форме, размеру и всегда расположены группами. Они могут быть подчеркнуты с одной или двух сторон контурной линией и украшены тонкими линиями, мазками, усиками, точками.

Основные элементы городецкой росписи:

- а) купавка;
- б) бутон;
- в) розан;
- г) листочки

Изображение птицы

А как интересно мастера придумали изображать городецких птиц! Легла кисть на поверхность и как бы вильнула хвостиком. Одно движение кисти — и горделивая чёрная грудка птицы готова!

Так один и тот же силуэт туловища может превращаться в совершенно разных птиц с дивными хвостами, хохолками, крылышками.

ЗАДАНИЕ

Выполни в традиции городецкой росписи эскиз одного из предметов быта: доски для резки хлеба, коробочки, подставки под чайник, игрушки-каталки.

Вначале загрунтуй бумагу под цвет дерева, используя гуашь цвета охры и белила. Продумай и выполни в карандаше композицию росписи: это может быть композиция в прямоугольнике, квадрате, круге или на всей поверхности предмета.

Крупной кистью нанеси основные пятна замалёвка в виде цветных кругов красного, розового, голубого цвета (для цветов). Листочки пиши сразу, в один мазок.

В композицию росписи можно включить изображение птицы, сделав чёрной краской силуэт туловища, а красной, жёлтой или синей хвост и крылья.

Теперь пропиши более тёмной по тону краской лепестки и сердцевинку цветов, разместив её в середине или наверху. Сделай оживку белой краской.

Созданная тобой работа — это хороший подарок маме. А можно всем вместе украсить учебный кабинет или даже школу!

Детские работы. Гуашь

ВОПРОСЫ

1. Что отличает городецкую роспись от росписи других народных художественных промыслов? В чём её своеобразие?
2. Как удаётся мастеру цветом создать радостное настроение?
3. Что является основным украшением городецких цветов и птиц? Какой приём может оживить изображение, сделать его праздничным, нарядным?

Хохлома

На Волге недалеко от Городца возник ещё 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, вазы, солонки, сказочные ковши-утицы, а ещё детскую мебель. Прежде на ярмарку возами такой товар возили. Почему же так охотно покупали хохломские изделия?

Росписью славятся эти изделия! В чём секрет золотого узора, да и каков он сам?

Прежде хохломской промысел был семейным. Мужчины вытачивали 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.

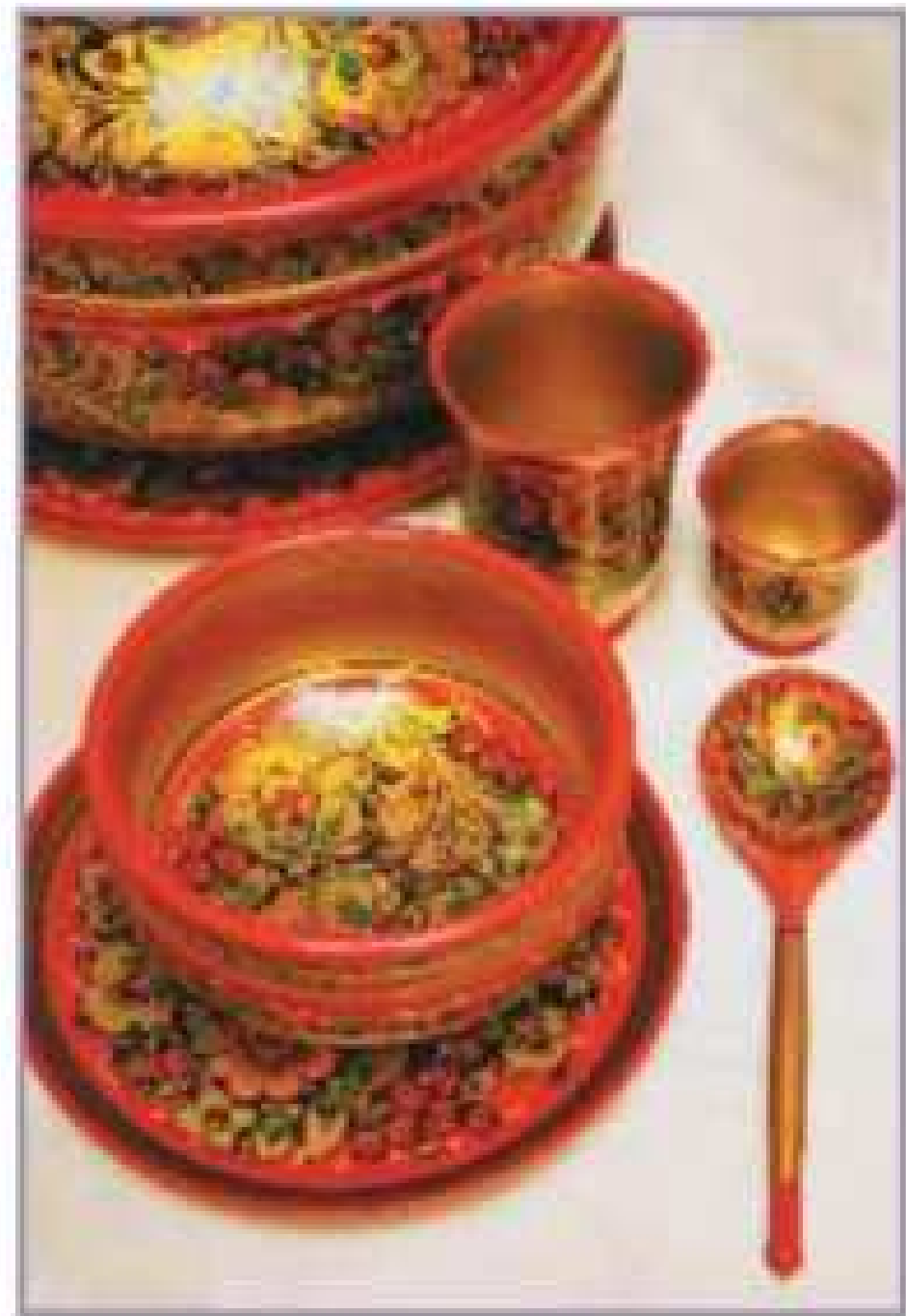
Любимые *цвета* — красный да чёрный и совсем немного жёлтого и зелёного для мелкой прорисовки — приписок. А золото-то откуда? В этом и есть секрет хохломы! Чтобы золотом загорелся узор, покрывают его олифой или лаком и ставят в горячую печь. Закалится лак до жёлтого цвета — и вспыхнет под ним блестящий фон. Чем не золото?

Нравятся мастерам этого промысла *растительные узоры*: травки, ягодки, цветы сказочные. Природа вокруг какая: глаз не оторвёшь!

Реальность и фантазия в творчестве народного мастера

Хохломские сервизы

Этапы изготовления ложки: от полена до золотой хохломы

Теперь внимательно рассмотри роспись, что и как мастера делают. Они никогда точно не повторяют один и тот же рисунок.

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 чёрных травинков в росписи, на плавность изогнутых линий. Все травинки, малые и большие, кудрявятся, не касаясь стебелька-криуля, или же собираются к одному общему корешку. Криуль — ведущая, направляющая линия орнамента. Мастера говорят: «Расписать на два криуля».

Роспись «травка» создаётся поверх золотистой поверхности, ставшей такой от потемневшего в печи лака, нанесённого на серебристый фон посуды. Это **верховое письмо**. Хохломскую роспись мастера выполняют масляными красками.

С. Веселов. ТАРЕЛКА «ТРАВКА»

О. Лушина. СУПНИЦА. Роспись «травка»

Выполнение хохломского узора «травка».

Рисунок

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

Вот несколько птиц мастера С.П. 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 травок-былинок или из ярких солнечных лучиков.

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

Когда создаётся роспись «под фон», получается узор из золотых листьев и цветов. На красном или чёрном фоне золотистые изображения выглядят очень нарядно.

С. Веселов.
ТАРЕЛКА «ПЕТУХ»
С. Веселов. ПАННО
С. Веселов. ПЕТУШОК.
Поставец,
Роспись «под фон»

Хохломской сервиз. Узор «кудри́на»

Хохломская посуда
Бурзяк, ковш. Башкирская хохлома

Вот ещё один вид росписи — *кудри́на*, когда поверхность покрывается причудливым растительным узором, напоминающим кудри-завитки.

Цветы и завитки кудрины всегда золотые, словно перья сказочной жар-птицы. Загораются они *на чёрном или красном фоне*. Такой узор сразу пером или кистью рисуют. Сам рисунок дополняют мелкой прорисовкой, которая делает его сложнее, наряднее. Сверху затейливого узора заполняют фон красным или чёрным цветом.

А сколько разнообразных предметов создают хохломские мастера: тарелки и ложки, поставцы и вазы, бокалы и тарелки, панно, детские столы и стульчики!

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, Удмуртии и других регионах России. Местные мастера позаимствовали технологию изготовления изделий, благодаря которой рождается золотой цвет, а в росписи они использовали свои национальные мотивы.

ЗАДАНИЯ

1. Придумай интересную форму предмета и распиши его травным орнаментом с ягодами или цветами. Предварительно загрунтуй бумагу гуашью желтоватого цвета. Продумай композицию росписи. Вначале наведи стебель-книзуль плавной тонкой линией, а затем ритмично, по обе стороны от него, расположи ягоды или цветы, используя приём «тычок». Припиши к стеблю кудреватую травку, тонкую осочку, сохраняя колорит традиционной росписи.
2. Выполни на длинной грунтованной полоске роспись «кудрина». Вначале нанеси на полоску контур листьев, цветов и другие элементы росписи. Закрась чёрной или красной краской фон вокруг рисунка. А теперь можно расцветить ягоды и листья. Сверни из готовой полоски цилиндр — получится карандашница. Внутри можешь вставить плотную бумагу и сделать доньшко.
3. Рассмотрите внимательно хохломские изделия мастера С. Веселова (1903–1993) на страницах учебника и попытайся объяснить выражение «образ в росписи».

Детская работа. Гуашь, аппликация

ВОПРОСЫ

1. Почему хохломские изделия называют золотыми?
2. В чём отличие травного узора от кудрины?
3. Почему хохломская посуда производится до сих пор, а промысел славится по всей России? Чем хороша хохломская посуда? Есть ли у тебя дома хохломская посуда?

Жостово. Роспись по металлу

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

На сверкающей лаком чёрной, синей, красной, палевой поверхности подноса, сделанного из жести, 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* даёт мастеру возможность фантазировать, импровизировать. Это основной принцип жостовской живописи. Но *связь с традицией* сохраняется.

Народный мастер любит природу, а потом фантазирует

Рассмотри **роспись** подносов. Букеты на подносах плотные, почти нигде не видны стебли: одни головки цветов да листья. А цветы какие! Необычайно красиво сочетаются цветы крупные, средние и мелкие. Самые крупные в середине, ближе к краям — помельче, а промежутки между цветами 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 даёт мастеру возможность создавать композицию по-своему. В то же время форма подносов во многом определяет композицию росписи.

Разнообразие форм
и расцветок
жостовских подносов
Фрагмент росписи...

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, ещё мазок от края лепестка к центру. Самые освещённые места выделены *бликовкой*. Слой за слоем на цветах и листьях создаётся объём.

И это ещё не всё. Надо усилить тёмные места. Много разных оттенков цвета может получиться: голубовато-лиловых, красновато-оранжевых, зеленовато-коричневых.

Тонкие линии-чёрточки лягут по контуру лепестков и листьев, придавая им большую выразительность. Мелкие изящные травки и завитушки свяжут всю композицию в одно целое. Далее поднос нужно 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 ещё несколько раз покрывают бесцветным лаком. А чтобы блестел, полируют, как зеркало. Раньше на таких нарядных подносах подавали чай. А теперь они украшают интерьеры в доме.

ЗАДАНИЯ

1. Распиши свой поднос или выполни фрагмент росписи для коллективной работы. Продумай форму подноса и вырежи её. Наметь композицию букета из крупных, средних и мелких форм. Работай сразу кистью гуашью или акварелью с белилами. Белила помогут тебе получить множество оттенков цвета, разбелок. Пиши свободно сначала крупные формы цветов, потом формы поменьше и листья. Потом можно сделать фон. Подумай, какой по цвету фон тебе понадобится: чёрный, синий, тёмно-красный, зелёный или белый. Выполненный фрагмент росписи красиво расположи вместе с другими фрагментами на цветном фоне большого коллективного подноса, а затем свяжи их в единую композицию тонкими травками и завитками (приём «привязка»). Этот же приём ты можешь использовать и на своём подносе. Не забудь украсить бортик подноса.
2. Представь себя в роли экскурсовода на выставке. Объясни, в чём особенности жостовской росписи, почему много лет это искусство живёт и не угасает.

Детские работы. Коллективная работа. Гуашь, чёрная бумага

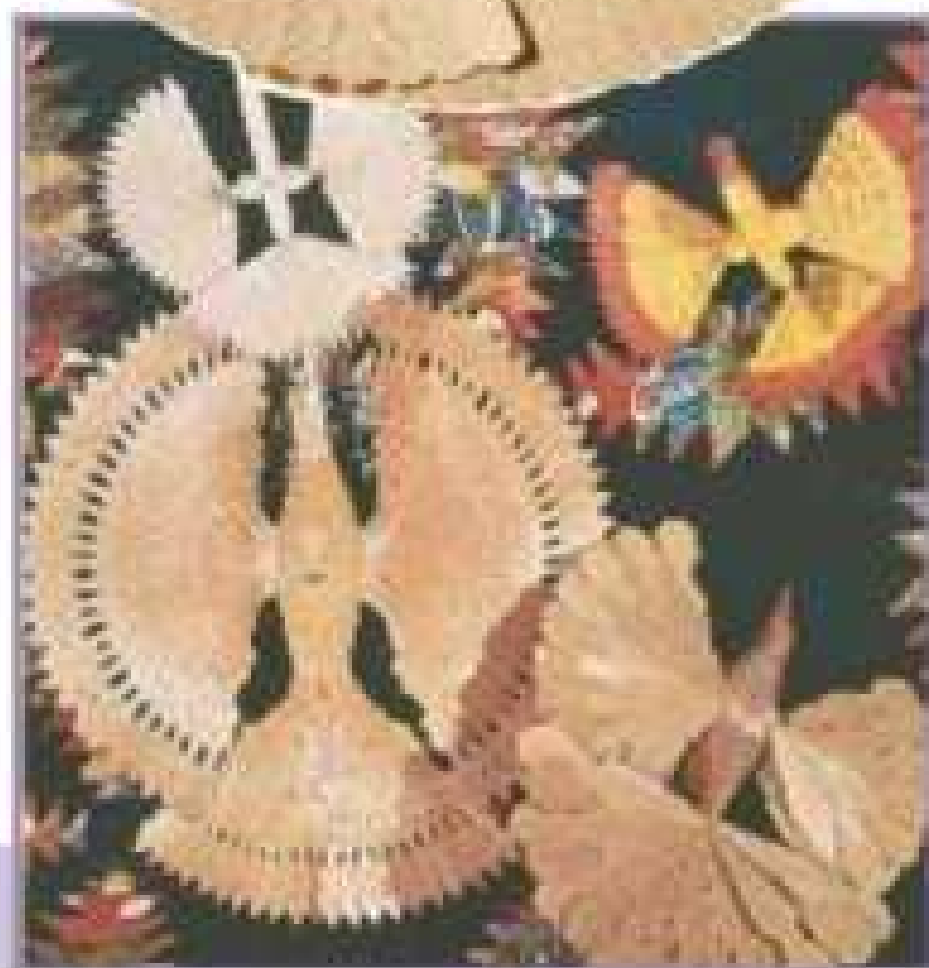
ВОПРОСЫ

Ты можешь сравнить жостовскую роспись с росписями других промыслов? Какому из промыслов эта роспись, на твой взгляд, ближе всего? Где ещё можно увидеть использование цветочных композиций?

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте

Туеса с тиснением. Береста

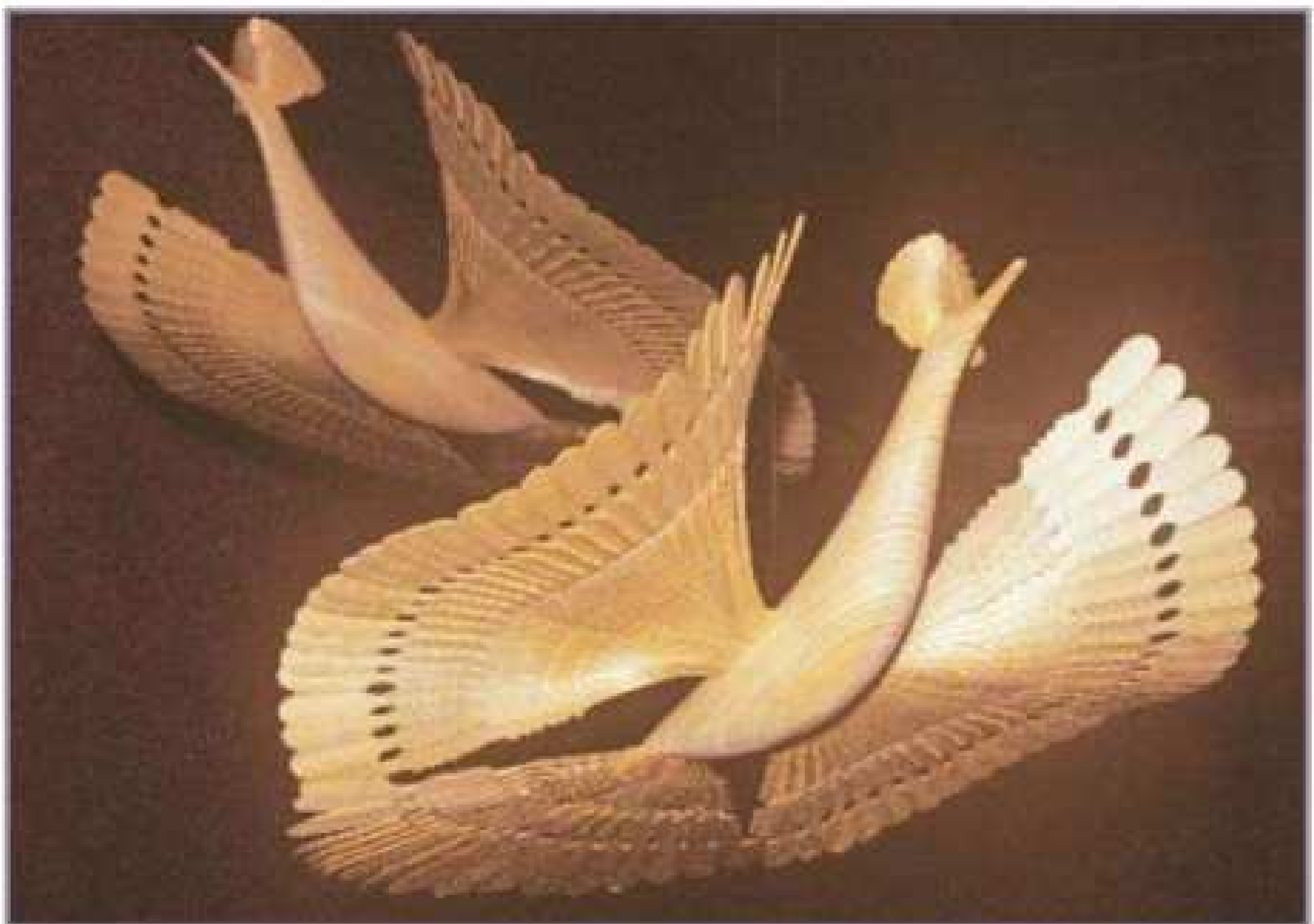
Из каких только природных материалов не делают предметы быта народные мастера! Основной материал в крестьянском быту — *дерево да береста*. Из бересты делают мастера добрую посуду: туеса́ и бураки́, обладающие чудесными свойствами (в них хорошо сохраняются еда, питье, лесные ягоды). Удобны и красивы выгнутые из *луба*, т. е. слоя дерева под корой, короба, хлебницы, набирюхи для ягод и грибов.

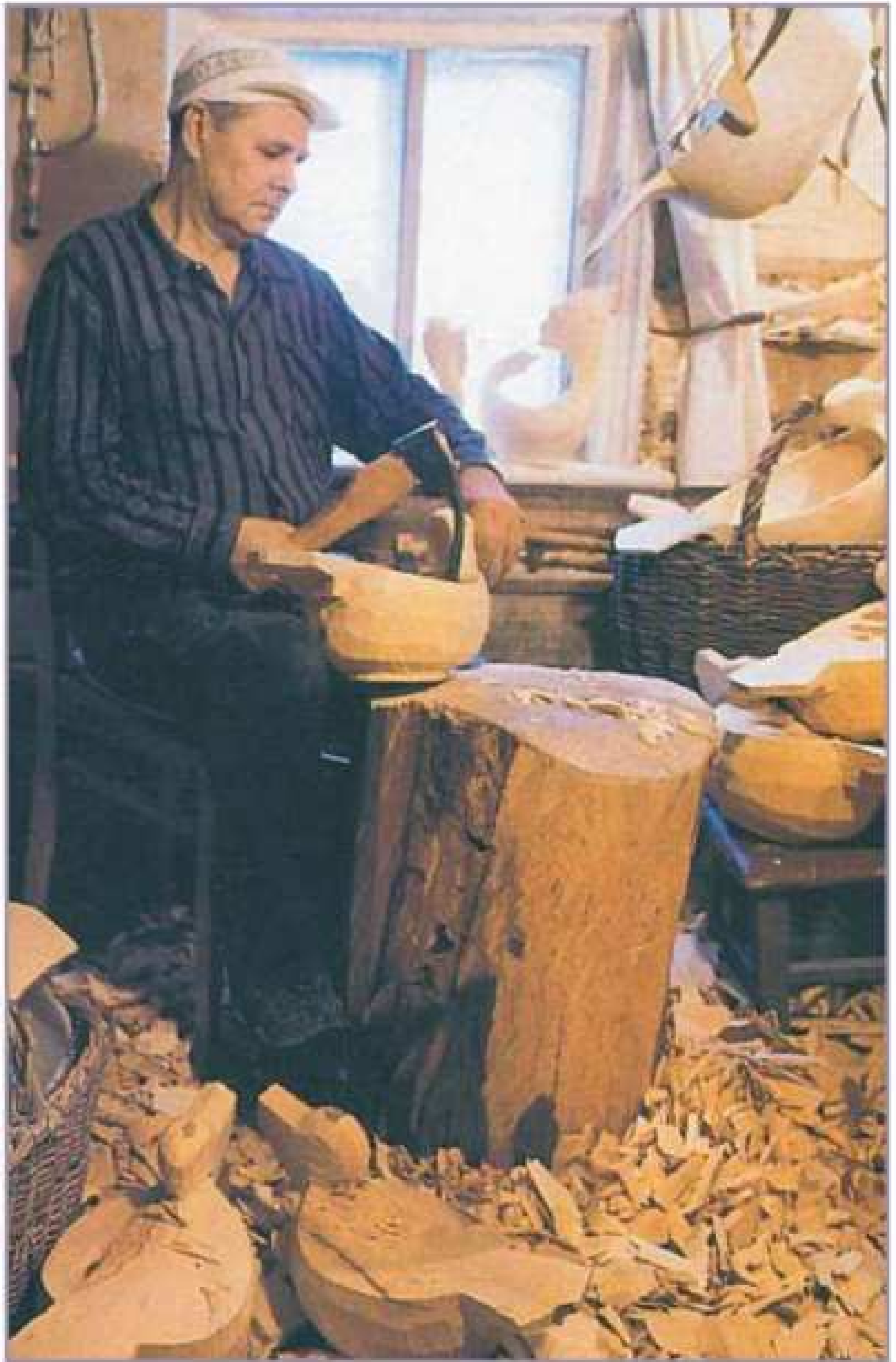
А ещё мастерят деревенские умельцы из тонкой лёгкой *щепы* сказочных птиц. Птица-красавица с пышным, словно веер, хвостом и крыльями смотрится как лучезарное солнце. Подвешенная к потолку, птица кружится от лёгкого дуновения ветерка, словно летит, напоминая о солнце, желанной весне.

И в старинные времена на Севере (в Архангельской области) делали таких птиц. Верили люди, что приносят они счастье, добро, охраняют покой дома, несут детишкам здоровье. **Птица счастья** — так стали называть люди щепную птицу.

Как же делают таких птиц? Возьмёт мастер свежую сосновую чурку и начнёт расщеплять один её конец, стараясь, чтобы щепа получалась тонкой. Так один конец чурочки и расслонит. А затем начинает закладывать одну щепу за другую, цепляя их фигурными краями. Вот и получился нарядный лучистый хвост. С другого конца чурки птицу вырежет, потом прикрепит к тулову крылья, выполненные из другой чурки. Тело у птицы гладкое, округлое, и вдруг расцветёт-засияет на нём лучистое солнышко. Одним словом, не птица, а загляденье!

Щепные птицы. Архангельская обл., 1990-е гг.

М. Фатьянов. ТУЕС С ТИСНЕНИЕМ.
Береста. Архангельская обл., 1977 г.

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

Я. Петухов. ТУЕСА С РЕЗЬБОЙ.
Береста. Архангельская обл., 1970 г.

А теперь рассмотрим посуду из **бересты**. Посуда эта прочная: у неё хорошо подогнанное доньшко, не пропускающее воду, двойные стенки — внутренняя и наружная, которую мастера ласково называют «одёжка» или «рубашка». Берестяная поверхность с живым природным рисунком необычайно хороша!

Берестяную рубашку северяне любят украшать *тиснёными узорами*. У мастера имеется для этого много прочных деревянных штампиков самой разной формы, с помощью которых и создают нарядный рельефный узор. Так рождается образ земли с травами, цветами, птицами, зверями или образ неба с солнцем и звёздами.

Не только на Русском Севере, но и на Урале, в других уголках России украшают берестяную утварь ажурным резным узорочьем. Просечку мастера делают ножом и другими инструментами, подкладывая под верхний слой фольгу, светлую или тёмно-коричневую морёную бересту для большей прочности и красоты. Этот древний промысел сродни резьбе по кости или просечному металлу. *Просечными и тиснёными узорами* можно украшать берестяные ларцы, короба, блюда, шкатулки...

Любят мастера Русского Севера украшать предметы быта росписью. Познакомимся с **мезенской росписью**, которая зародилась в деревнях и сёлах на реке Мезень. Рассмотрим, например, работы мастера Ивана Фатьянова.

И. Фатьянов. КОРОБУШКИ.
Луб, дерево.
Мезенская роспись. 1970-е гг.

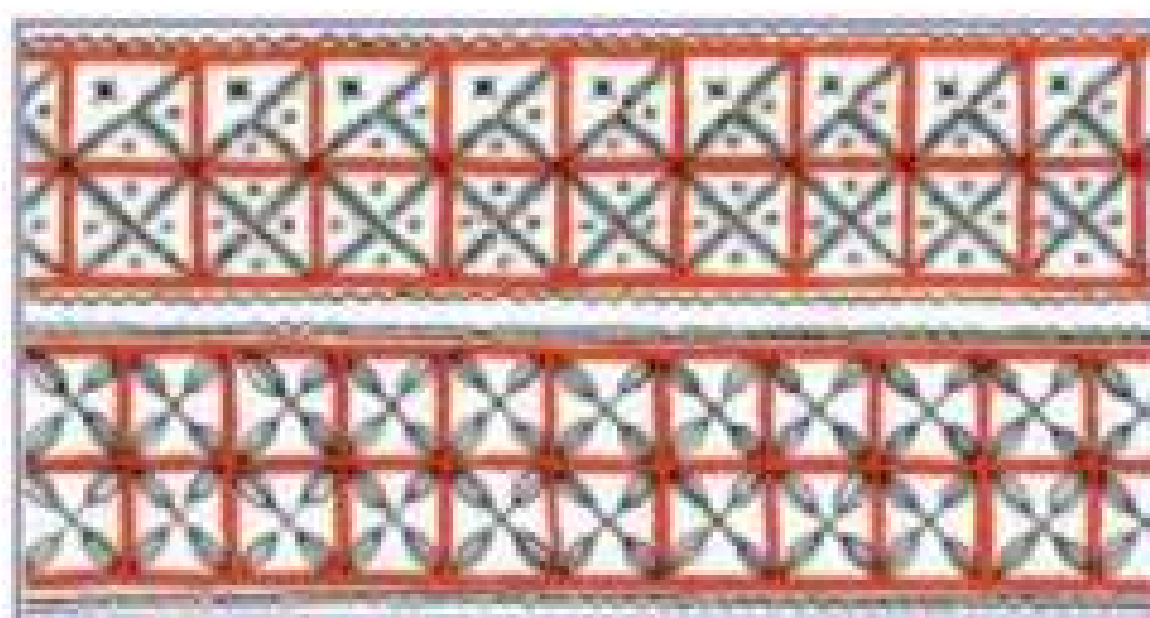
Вот по борту короба из луба мчится вереница коней и лосей с веточками-рогами, а на крышке коробушки они мирно пасутся. Их изображения очень условны, как будто рисовала рука ребёнка. Но при всей кажущейся неумелости и наивности роспись поражает изящной лёгкостью и артистичностью рисунка. Присмотрись к другой крышке с птицами-лебедями. В центре её красуется *ромб* — древний символ плодородия, а всё поле рисунка мастер заполнил ритмичным узором. По бортику крышки бегут, ритмично чередуясь, мелкие штрихи, крестики. Они образуют чёткий *орнамент*, который обозначает землю.

Мезенские мастера украшали такими же узорами и прялки. На золотистом фоне росписи торжествует красновато-коричневый цвет, дополненный чётким графическим рисунком. На лопасти прялки можно увидеть ряды орнаментов, подчеркнутые широкой красной линией, фигуры бегущих оленей, коней. Посмотри внимательно, как они решены, чем отличаются друг от друга (см. с. 102). Тело и тонкие паутиньи ножки у них одинаковые, разница лишь в деталях — в изображении мордочек животных, грив или ветвистых рогов. Изображения животных очень графичны и условны. Они чем-то напоминают древние наскальные рисунки.

По всей поверхности прялки как бы невзначай разбросаны точки, чёрточки, завитки, спиральки, маленькие кружочки. Однако они усиливают движение бегущих животных и имеют строгий порядок.

Мезенская роспись отличается от других традиционных росписей *цветовой сдержанностью* и *отточенной графикой*. Красно-коричневый, красный, зелёный замалёвки оживляются чёрным перьевым контуром, который мастера наводят металлическим пёрышком с тушью, специальной ручкой — изобразом или тонкой кистью.

Варианты обводки в мезенской росписи

Если хочешь, чтобы у тебя получился сказочный конёк, олень или птица, обрати внимание, в какой последовательности выполняется замалёвок и как затем украшается графическими элементами.

Нарядные узоры на дереве, бересте радуют глаз и сердце красотой, которую создают руки искусных мастеров. В этих узорах душа светится!

Варианты изображения коня и птицы

ЗАДАНИЯ

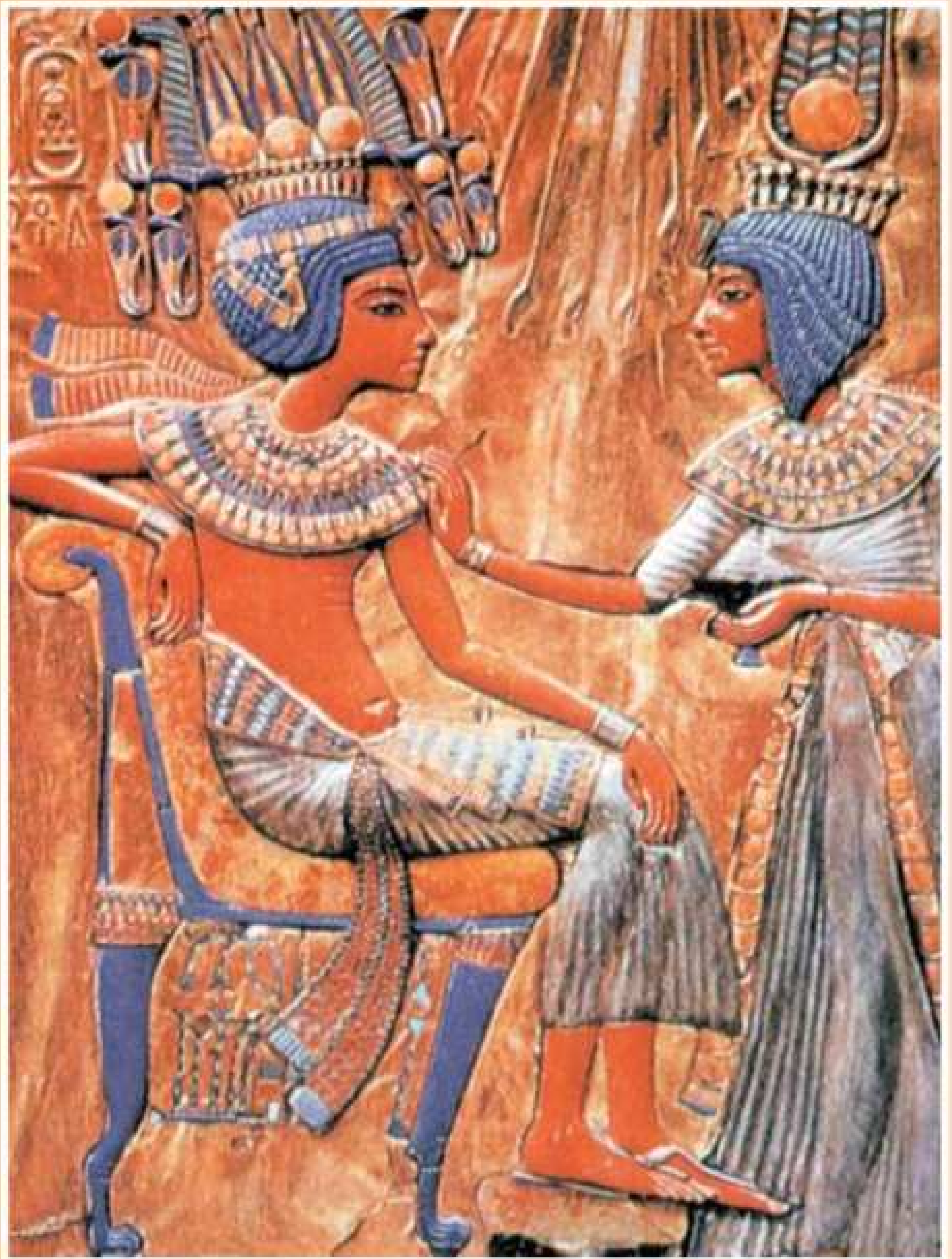
1. Выполни фрагмент мезенской росписи, включив в композицию образ птицы, конька или оленя, растительные мотивы, солярные знаки и мелкие элементы декора. Начинай выполнять изображение с мягких кистевых мазков, а затем добавляй к ним графическую линию.
2. Из плотной бумаги или картона сверни форму тубуса (или карандашницы). Можешь сделать прорезную форму из бумаги коричневатого тона и вставить внутрь цветной фон. Для работы можно использовать круглую картонную коробку.
3. Сделай птицу счастья из бумаги, сложив крылья и хвост птицы в виде гармошки. Проявляй больше фантазии и уверенности в себе!

Детские работы. Гуашь, картон

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие народные художественные промыслы России ты знаешь? В чём проявляется своеобразие каждого из них?
2. Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты?
3. Как ты понимаешь выражение «чувство материала»?
4. Какой из древних образов в народном искусстве подошёл бы для эмблемы, символизирующей непрерывающуюся связь времён в народном искусстве, вечное развитие и обновление?
5. О чём бы ты стал говорить, если бы речь зашла о народных художественных промыслах? Что самое главное ты бы выделил в роли посла, представляющего культуру России за рубежом?

ЧАСТЬ

3

ДЕКОР —
ЧЕЛОВЕК,
ОБЩЕСТВО,
ВРЕМЯ

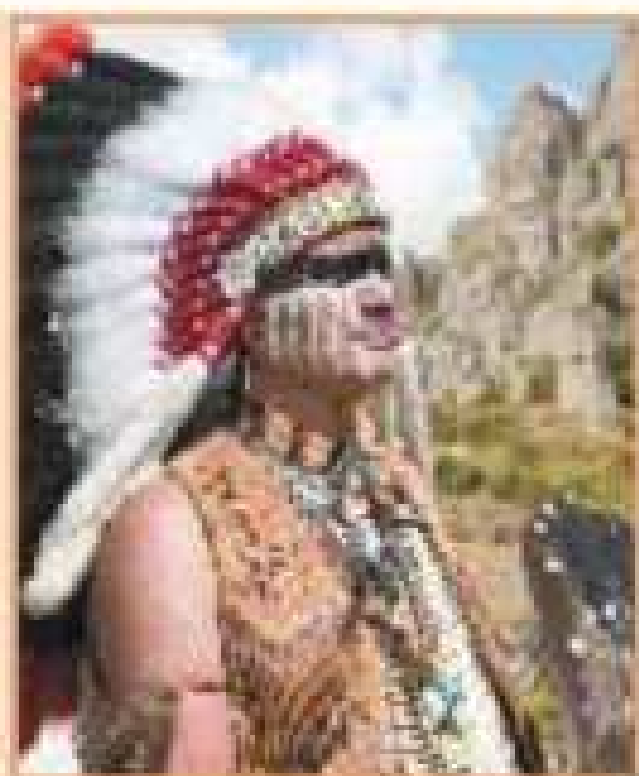

Ты узнаешь, какую роль играет декоративно-прикладное искусство в жизни человека, как **декор выявляет место и роль человека в обществе**, организует общение людей. Ты увидишь, как это проявляется в искусстве разных стран и эпох. Это даст возможность наполнить смыслом твои творческие работы.

Зачем людям украшения

С давних времён человек украшал себя и предметы, которыми пользовался. Даже в древности украшение представлялось людям делом не менее важным, чем самая полезная и необходимая работа.

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

Индеец в торжественном убранстве

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.

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 своё особое положение.

Шотландский король в прошлые века носил семицветную одежду, его придворные надевали только пятицветные костюмы, а простолюдины — однотонные. Короли, цари облачались не просто в роскошные и декоративные, а в символические одежды. Их костюм подчёркивал, что они — первые лица в государстве.

Неизвестный художник.
Царь Алексей Михайлович. XVII в.

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 — бярмами с небольшими иконками, выполненными цветными эмальями, с мозаикой из самоцветов, с золотой и жемчужной вышивкой. Поверх него надевался золотой крест.

Не только тщеславие заставляло царей заботиться о пышности и великолепии своего облика. Царское платье олицетворяло силу, достоинство и могущество Русского государства. Облачение царя дополняли скипетр, держава, царский венец, которые символизировали его власть над миром и были знаками державного величия.

Царские венец, держава и скипетр

Вот, к примеру, царский трон. Сама его форма является украшением, он богато и изысканно отделан. Это отличает его от предметов повседневного быта — скамьи, табурета или кресла. Все они могут быть украшены по-своему, исходя из их цели и условий использования. Однако только трон удостоен особого внимания. Он олицетворяет силу и могущество государства и того, кто им управляет. Эта идея выражена в декоре, во всём образном строе вещи.

И сегодня по одежде, убранству можно понять, кто генерал, кто солдат и какой армии, кто священник, кто спортсмен, кто невеста, а кто её подруга. Или, например, определить: это деловой кабинет, парадная зала или детская комната, праздник здесь или траур.

А если представить, что одежды и предметы не подчёркивают этого всего, то сможешь ли ты сам разобраться?

Все предметы декоративного искусства несут печать определённых человеческих взаимоотношений. Украсить — значит наполнить вещь смыслом, определить положение её хозяина в обществе, подчёркивая это всем образным строем вещи: ритмом, рисунком, орнаментом, сочетанием цветов.

Постараемся разобраться во всём этом вместе!

Трон царя Ивана Грозного. XVI в.

Жених и невеста

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества

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

Голубым лотосом пересекает безжизненную пустыню могучая африканская река Нил, в долине которой была сосредоточена жизнь египтян. Яркое солнце, тёплый влажный климат создали прекрасные условия для жизни людей, повлияли и на их одежду. Лёгкая, открытая одежда подчёркивала красоту смуглых тел, оттеняла их своей белизной!

Фараон — полновластный правитель Египта — почитался как сын Бога на Земле. Нарядные одежды выделяли его среди других людей, подчёркивая 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 сплетённый на спине наподобие косы. Царственное величие фараона подчёркивал *священный символ* — изображение урея (кобры-защитницы). Знаком власти была и высокая *тиара* — двойная корона владыки Верхнего и Нижнего Египта, украшенная теми же символами.

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

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

Карта Древнего Египта

Охота в нильских зарослях.
Роспись гробницы

Трёххвостый бич
и жезл фараона

Фараоны в тиаре и клафте. Рисунок

Царский мастер и его жена.
Роспись гробницы

Фараон и знатные египтяне носили пышные *парики*, размеры и форма которых свидетельствовали о социальном положении их владельца, великолепные, богато орнаментированные *воротники* — оплечья в виде солнца, а на ногах — *сандалии* из листьев папируса и кожи с золотыми и позолоченными украшениями.

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.

А как нарядны и торжественны *головные уборы* египетских цариц!

И царица, и рабыня носили узкое платье на лямках — *калазирис*. Прозрачная одежда из плиссированной ткани плотно облегает фигуру, струясь потоками нежнейших складок. Однако их платья различали не только *качество материала*, но также *отделка и украшения*.

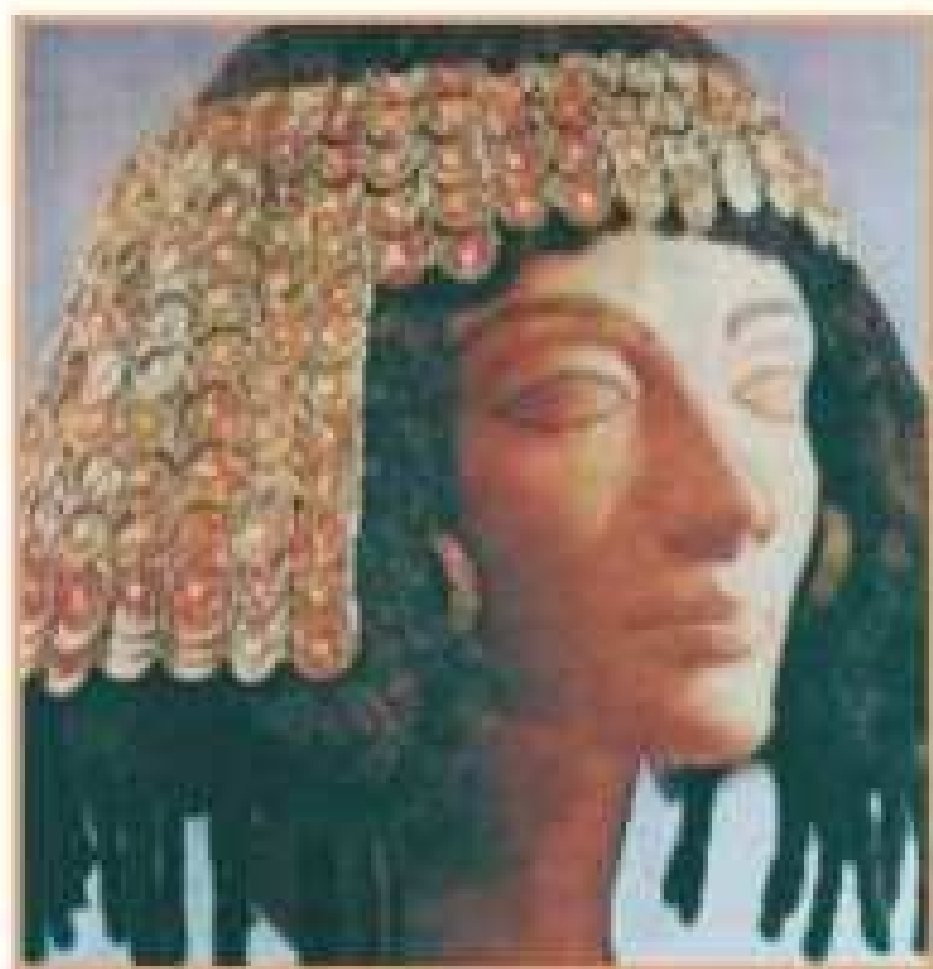
Посмотри, как величественна египетская *царица* в ритуальной одежде «жены бога». На царице нарядная гофрированная одежда, плотно прилегающая к телу и подчёркивающая её статность. Голову украшают сооружение из пышных перьев, солнечный диск и повязка с головой змеи — *уреем*. В руках у царицы знак жизни — *анх* и скипетр в форме лотоса. Египтяне верили, что у богов есть земные жёны среди знатных египтянок.

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

Особые знаки отличия в одежде были и у *чиновников*. Они носили удлинённый передник, парик, ожерелье и короткую искусственную бороду, которая считалась знаком высокого положения. Опахало из белых страусовых перьев также было знаком отличия высокопоставленных чиновников. Им могли пользоваться только дети фараона, высшие чины и военачальники.

Одежда египетских *воинов* состояла из просторного набедренника со вставкой из кожаного полотнища в форме перевёрнутого бутона цветка или сердца.

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

Статуэтка знатной египтянки в парике и калазирисе
Головной убор жены фараона Тутмоса III. Древний Египет

Царица

Жрец

Чиновник

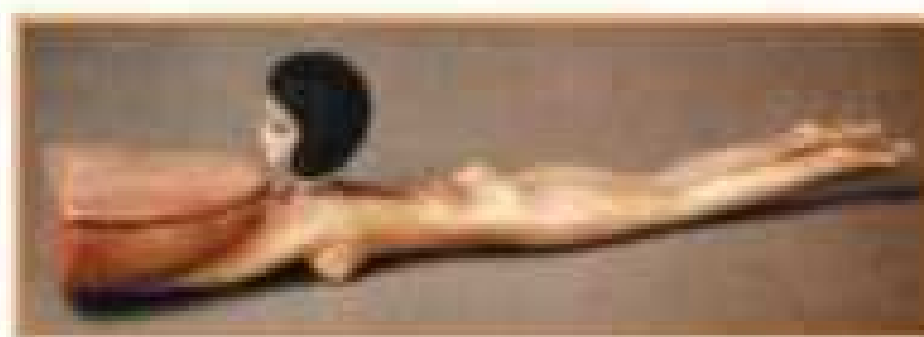
Воин

Костюм человека, включающий в себя не только одежду, но также причёску или парик, головной убор, обувь, различные дополнения (пояс, воротник, ювелирные украшения), чётко определял его *место и роль в данном обществе*.

В городах Древнего Египта процветали **ремёсла**. Искусные мастера — гончары, камнетёсы, резчики, литейщики, ткачи, ювелиры — создавали произведения декоративного искусства, поражающие непревзойдённой тонкостью работы, высоким художественным мастерством.

Вот туалетная ложечка для косметики в форме пловущей девушки. Как тонко, изящно решена форма предмета! Форма ручки — это плавные изгибы женского тела, перетекающие в саму ложечку, над которой возвышается прелестная головка египтянки. Как красив цвет слоновой кости в сочетании с чёрным деревом и нежной раскраской!

Неожиданно художественное решение других ложечек. Что привлекло твоё внимание? Что можно сказать об их *форме и декоре*?

Плывущая девушка.
Туалетная ложечка

Туалетные ложечки.
Древний Египет

Ваза в виде лотоса. Рисунок
Ваза с изображением стеблей лотоса
и папируса. Алебастр

Детали мозаики
с цветами
лотоса,
который был
в Древнем Египте
символом
плодородия,
вечной жизни,
процветания
и радости

У египтян сложилась своя чёткая система декоративных символов.

Одним из самых значимых символов был *лотос*. Он олицетворял собой красоту, бессмертие, вечную жизнь.

Великолепные вазы вырезаны из полупрозрачного камня алебастра. Чаша на высокой ножке смотрится как цветок лотоса. Рассмотрите её *форму*, обратите внимание на её 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 поддерживают 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 решётки! Внизу по обеим сторонам от высокой ножки изображены знаки силы. О том, что вазы принадлежали фараону, говорит начертанное на них имя владельца.

Древние египтяне обожествляли силы природы, птиц, животных, растения, поклонялись множеству богов. Египтянин-земледелец наблюдал, как солнце рождается на восточном берегу Нила и умирает на западном, как Нил, разливаясь, 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 особом культе. Это **культ мёртвых**. Древние египтяне строили *пирамиды* — усыпальницы фараонов. Величина и пышность убранства гробниц зависела 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 камня, ценных пород деревьев с узорной позолотой *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*, подчёркивающих сияние золота!

Саркофаг фараона Тутанхамона

Маска фараона Тутанхамона

Рассмотри внимательно погребальную золотую маску фараона Тутанхамона. Она является подлинным шедевром декоративно-прикладного искусства. На ней запечатлено красивое лицо восемнадцатилетнего правителя. Инкрустация из лазурита подчёркивает контуры глаз, линии бровей, строгую красоту полосатого головного убора, украшенного символами власти. Великолепно царское ожерелье с мельчайшими перегородками-змеяками, заполненными цветной смальтой — непрозрачным стеклом, которое умели делать египтяне. Золотое сияние маски отождествляет царя с солнцем.

А теперь давай познакомимся с искусством древних ювелиров, работавших при дворе фараона. Это нагрудные украшения, подвески, ожерелья, браслеты, серьги. На всём лежит печать чрезмерной роскоши и изысканной утончённости. Многие украшения предназначались для торжественных шествий, церемоний. Материалом для них служили золото, драгоценные и полудрагоценные камни, цветная смальта.

На них можно увидеть знаки-обереги, знаки-пожелания, древние символы богов, 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* (символа власти), *ладьи вечности* (этот символ связан с представлением о дневном и ночном плавании бога солнца — Ра по небесному и подземному Нилу), *глаза-уаджета*, 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, особой, магической, силой.

Ожерелье с нагрудным украшением в форме лунной ладьи

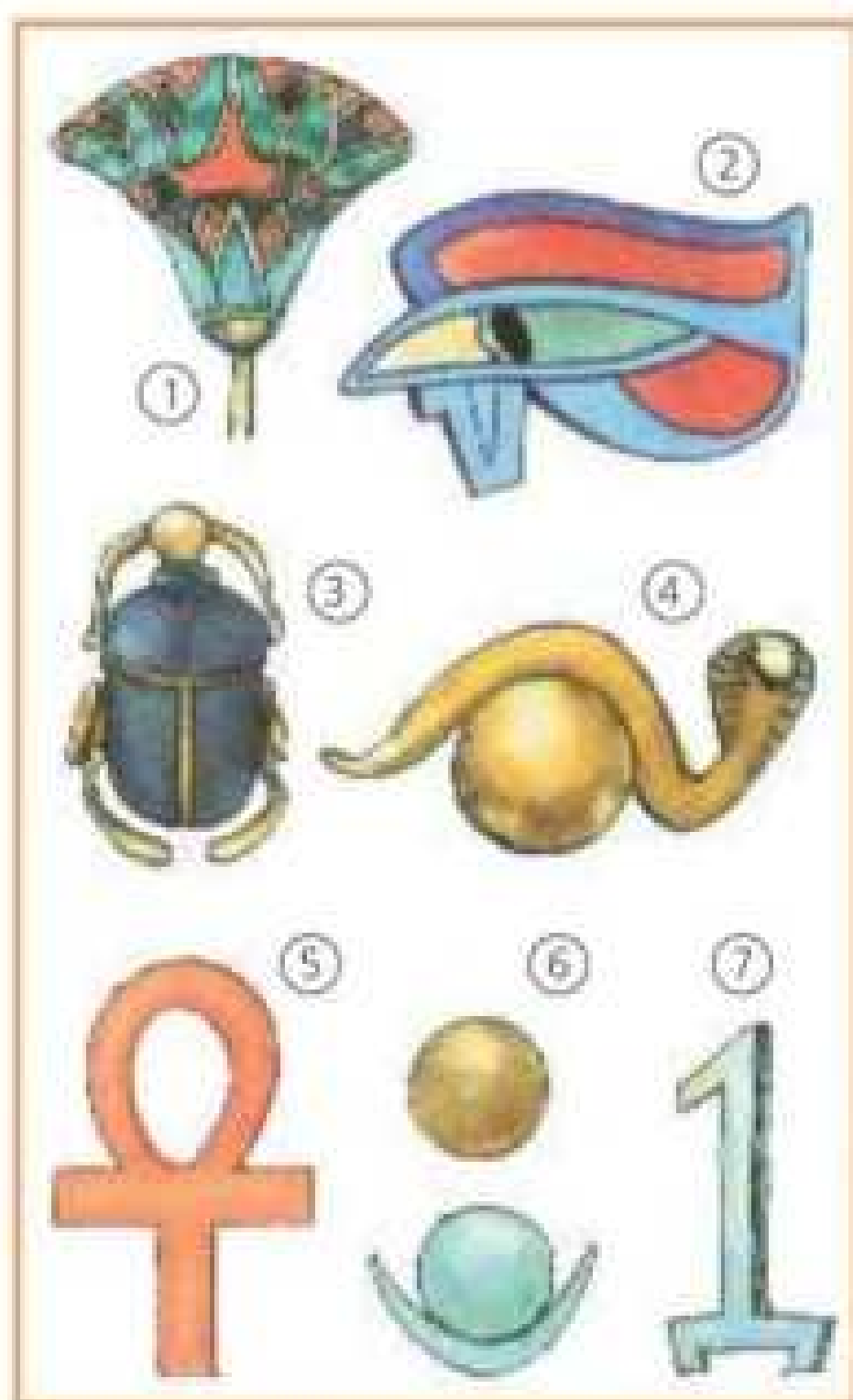
Браслет с жуком-скарабеем

Змея-урей

Браслеты с глазом-уаджетом

Древнеегипетские символы:

- 1) лотос;
- 2) глаз-уаджет;
- 3) скарабей;
- 4) священная змея;
- 5) знак жизни;
- 6) ладья вечности (путь Солнца по небу);
- 7) знак силы

Пектораль фараона Тутанхамона

Вот массивная подвеска — пектораль великолепной работы с изображением крылатого скарабея, поддерживающего ладью Луны.

Такое украшение клали на грудь умершему фараону. Обрати внимание на сложный многоярусный узор, который включил в себя самые разные символы, на дивное разноцветье камней, на благозвучное сочетание естественных природных цветов в украшении. Это замечательное произведение декоративного искусства Древнего Египта.

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-жёлтый обозначал солнце, белый — луну, зелёный символизировал воскресение природы и её плодородие, синий — небо и воду.

Декоративно-прикладное искусство в Древнем Египте создавалось прежде всего во славу царей.

Декор был средством выражения идеи могущества, силы, бессмертия царя, представлений египтян о вечной жизни.

ЗАДАНИЯ

1. Выполни гуашью эскиз одного из украшений в стиле древнеегипетского искусства: ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета. Продумай форму предмета и укрась его. Используй в декоративной композиции знаки-символы, выстраивая их в причудливый узор. Постарайся передать характерное для декоративного искусства Египта сочетание цветов: красно-коричневых, жёлтых, голубых, бирюзовых.
2. Выполни задание в материале, используя, например, фольгу. Нанеси на пластину рисунок-узор и шариковой ручкой продави рельеф.
3. Выполни эскиз-импровизацию на тему «Алебастровая ваза». Придумай и нарисуй интересную форму и укрась её орнаментом, используя известные тебе символы. Сохрани симметричность изображения. Выбери материал, который поможет тебе добиться выразительности в работе.

Детские работы. Гуашь, фломастеры

ВОПРОСЫ

1. Почему в гробницах фараонов хранились вместе с мумией несметные сокровища: браслеты, подвески, кинжалы, мебель, посуда?
2. Что тебе больше всего понравилось, запомнилось, что тебя удивило в декоративно-прикладном искусстве Древнего Египта? Что нового, особенного ты увидел в нём?
3. Как ты думаешь, может ли искусство египетских мастеров-ремесленников представлять интерес для современного художника, работающего в области декоративно-прикладного искусства?

Одежда говорит о человеке

Из всех предметов одежда более других связана с человеком. Это как бы его «вторая кожа». С одной стороны, одежда служит практическим целям — греет, защищает; с другой — оформляя, украшая фигуру человека, она создаёт его образ, его стиль. А ещё одежда — особый знак, знак положения человека в обществе, его намерений, т. е. его роли.

Постараемся во всём разобраться. А для этого совершим путешествие в разные эпохи, разные страны, где складывались свои формы одежды, декора, свои представления о красоте.

В Древнем Китае жёлтый цвет и изображение дракона были символами *императора*. Они наделяли его магическими силами.

Император в жёлтом халате с драконом

Золотая пластина с драгоценными камнями и драконом. Отличительный знак министра или князя (фрагмент)

У высших чиновников, помогавших императору управлять огромной страной, также были свои **знаки отличия**. Рассмотрите эту изумительную по красоте вышивку с изображением белого журавля, распластавшего крылья и готового взлететь в пронзительную синюю небес. Нашивной квадрат на груди халата чиновника с таким изображением означал 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 барса, тигра, льва соответственно тому или иному рангу.

Верх шапочки чиновника был украшен шариком, который мог быть хрустальным, стеклянным, бронзовым, каменным также в зависимости от ранга.

Белый журавль.
Нашивка на костюме чиновника

Костюм чиновника.
Китай

Шапочка
китайского
чиновника

Шарики отличались не только материалом, но и размером, цветом. В головных уборах верховных правителей шарик, находившийся на вершине шапки, был рубиновый.

Членам императорской фамилии, высшим чиновникам, учёным, знатным дамам полагалось носить шёлковые халаты с широкими рукавами, свисающими до пола. Струящийся шёлк был привилегией высших слоёв общества. Даже купцам, торговавшим шёлком, запрещалось его носить.

Обрати внимание на этот нарядный шёлковый халат, выполненный с завидным мастерством. Он щедро украшен большими декоративными кругами с узорами, которые считались отличительным элементом женской одежды, а также традиционным изображением воды и пенящихся волн. Здесь каждая деталь узора связана с особой символикой — с пожеланием блага. Так, например, бабочка символизирует радость, а пион — знатность, богатство, приход весны. Можно только догадываться, как чувствовала себя знатная китайка в таком халате.

Халат знатной
китайки

Нарукавная вышивка
с изображением бабочек,
персиков

Придворные дамы носили сложные, изысканные причёски, в которые закалывали шпильки из золота и серебра. Украшением наряда были и маленькие, вышитые цветным шёлком матерчатые тапочки на высокой платформе, в которые могли поместиться только крошечные ножки. Для этого девочкам из знатных семей с раннего возраста бинтовали ноги, чтобы они были миниатюрными.

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

Цвета в костюме подбирались в соответствии с чинами: жёлтый — для императора, белый и красный — для воинов, голубой — для молодых воинов, коричневый — для сановников.

Женщины
в аристократических
костюмах

Туфелька, шпильки,
шёлковые подвязки
богатой дамы

東漢嚴公子陵與光武
相友光武有天下隱於
富春山埋名釣台光武
訪得其人共榻陵足加
帝履史臣奏客
不敢觸純樞
而起曰無他
故人也

Старый рыбак

Дровосек

Старинные
рисунки. Китай

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

На рисунке ты видишь девушку-простолюдинку в характерной одежде — шляпе, сплетённой из бамбука, куртке с широкими нарядными рукавами и удлинённой юбке. Нарядная, украшенная одежда свидетельствует о достатке в семье. Теперь ты представляешь себе, как одежда может говорить о человеке.

Девушка из семьи рыбака

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

Декоративно-прикладное искусство того времени совершенно не похоже на египетское и китайское своими цветом, орнаментом, формами, но суть декора (т. е. украшения) остаётся всё та же: *выявлять, подчёркивать роли людей и их отношения в обществе.*

Посмотри, какое великолепие царит в парадных интерьерах дворца! На отделку стен, дорогую мебель, изысканные вещи тратились огромные деньги. Всё было направлено на возвеличивание короля, выше которого никого не было 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 — всё это создавало впечатление особой торжественности и необычайной декоративности.

А. Босс. БАЛ ВО ДВОРЦЕ. XVII в.

Кресло из дворцового гарнитура Людовика XIV, Франция, XVII в.

Рабочий стол, Дерево, XVII в.

Подсвечник, Голландия, XVII в.

Парадная мебель того времени имела богатый декор. Диваны и кресла с причудливой формой спинок, подлокотников и ножек обтягивались затканными узорами гобеленовыми тканями и выглядели очень нарядно.

Мастера-краснодеревщики делали изысканную мебель из ценных пород красного и чёрного дерева. Её украшали инкрустацией — врезанными в поверхность изображениями из полудрагоценных пород камня, из перламутра, черепахового панциря, слоновой кости. Это были растительные орнаменты, пейзажи, мифологические сцены. Отдельные части мебели нередко изготавливали из позолоченной бронзы, что придавало ей ещё большую пышность.

А как великолепна **форма и отделка предметов!** Как наряден столик из чёрного дерева! У него позолоченные ножки сложной скульптурной формы и изумительная по красоте передняя стенка с изображением пышного букета в вазе.

Причудливые по форме канделябры (большие подсвечники) с горящими свечами, а также огромное количество изделий из серебра и золота ещё более усиливали впечатление блеска и парадности в интерьере дворца.

Костюм того времени был необычайно пышным, с огромным количеством украшений, что вполне соответствовало праздному образу жизни и вкусам *аристократии*. Он гармонировал с парадными интерьерами дворца и был с ними един по стилю. Французский *король* Людовик XIV — «король-солнце», монарх с неограниченной властью — стремился выставить напоказ чрезмерную роскошь и пышность своих нарядов. Костюм украшали алмазы, бриллианты, цветные камни, золото и серебро. Роскошь, огромная стоимость королевского костюма должны были говорить о процветании государства и поднимать его престиж среди других стран.

Король
Людовик XIV

Одежду из парчи, отделанную золотом, носили король и члены его семьи. Обшивать драгоценным позументом — жёсткой тесьмой с металлической нитью — рукава, детали костюма имели право лишь члены королевской семьи. Только король мог находиться в помещении в шляпе, остальные мужчины её снимали.

Вот как выглядел костюм короля. Пышные рукава его белоснежной рубашки были украшены кружевными манжетами, цветными бантами. На ногах — шелковые чулки и изящной формы туфли с крупным бантом-бабочкой. Банты, кружева буквально унижали 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 того 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 надевали *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.

Король и придворные.
Одеты в жюстокор, под ним камзол; парадный парик, большая шляпа с полями. Франция, XVII в.

Жюстокор считался *одеждой «по привилегии»*. Появиться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. Дополняла костюм дворянина широкая шляпа-треуголка с пышными перьями. Умение владеть 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, т. е. узорчатой золотой или серебряной тесьмы, 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. Представители высшего сословия стремились одеваться так, чтобы костюмом *подчеркнуть своё привилегированное положение*.

Занятия музыкой.
Костюмы дворян. XVII в.

Светский костюм.
Франция, XVII в.

А. Ван Дейк.
ЛОРД ДЖОН СТЮАРТ
И ЛОРД БЕРНАРД
СТЮАРТ, 1630-е гг.
(Одеты в дублет)

Не менее эффектно одевались *английские аристократы*. Короткую приталенную курточку — *дублет* с декоративными разрезами на груди и рукавах украшает большой, во всю ширину плеч, воротник с изящными кружевами. На плечи накинут короткий шёлковый плащ с нарядной вышитой каймой. Боковые швы нешироких штанов также отделаны дорогой вышивкой. На ногах изящные сапоги из мягкой кожи с отворотами.

Разнообразны формы воротников, которые носили женщины и мужчины в XVII веке. *Воротник* был самой дорогой частью одежды.

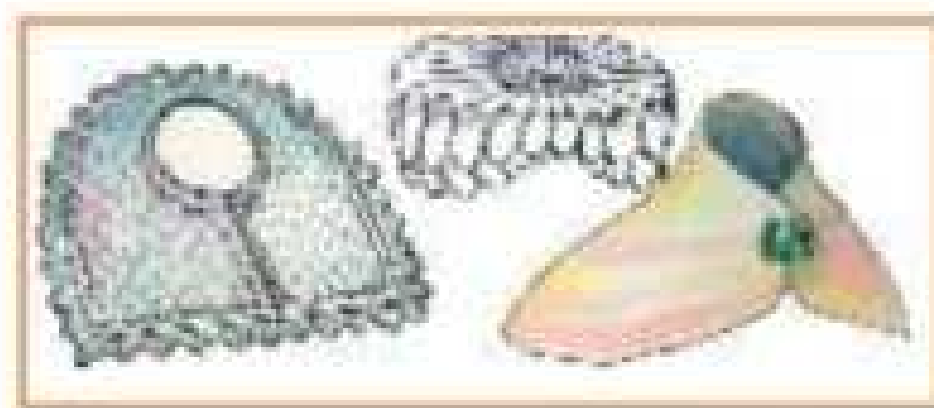
Женский костюм выглядел необычайно красочно, декоративно, форма его держалась на жёстком каркасе. Торжественные *придворные платья* шились из тяжёлых дорогих тканей: бархата, атласа, парчи, богато украшались отделкой. Чтобы сшить такое платье, требовалось высочайшее портновское искусство.

Знатные дамы парижского общества умели одеваться с особым блеском: вытянутая, заострённая форма узкого лифа платья; пышные рукава, украшенные бесчисленными оборками, кружевами, бантами; 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 костюме.

Дамские платья со шлейфом.
Франция, XVII в.

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

Женские платья, перегруженные декоративной отделкой, выглядели настоящей драгоценностью. Дополнением к костюму служили изящные бархатные *туфельки*, великолепные складные *веера*, а также длинные кружевные *перчатки*, которые считались предметом роскоши. Прелестные женские головки украшали ряды локонов с лентами, бантами, высокие сооружения из густо собранных, вспенённых кружев, крепившихся при помощи каркасов.

Воротники

Круг
Роберта
Пика.
ПОРТРЕТ ТРЕХ
ДЕВОЧЕК.
Фрагмент,
XVII в.

Костюмы
офицеров.
Германия,
XVII в.
Франция,
XVII в.

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

Как видишь, высокопоставленные особы утверждали своё *положение в обществе* через костюм, представлявший собой причудливые сооружения, искусно «вылепленные» тканью, обогащённые разнообразным декором. Они всем своим видом подчёркивали обособленность от других слоёв общества.

Чёткие разграничения в одежде имели и *военные*. 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 всё 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, учёные-профессора, медики, чиновники и другие должностные лица носили длинные широкие платья наподобие мантии с широкими пышными рукавами. Их называли *люди мантии*. Театрально-торжественны чёрные и красные мантии у высших городских чинов. Их украшают белоснежные воротники строгой формы и манжеты.

Одежда *буржуазии*, которая жила за счёт наёмных рабочих, отличалась от аристократических туалетов. Она была более однообразной, лишённой богатой орнаментальной отделки; шили её из добротных, дорогих тканей яркой расцветки. Посмотри, с каким неподражаемым мастерством запечатлел голландский художник Ян Вермеер персонажей картины.

Ян Вермеер.
БОКАЛ ВИНА.
Около
1660 г.

Человек
мантии.
Медик.
Голландия,
XVII в.
Рисунок

Крестьянин.
Франция,
XVII в.

Л. Ленен.
СЕМЕЙСТВО
МОЛОЧНИЦЫ.
1640 г.

Простые горожанки — прислуга, разносчицы, уличные торговки — тоже отличались по внешнему виду: они носили одежду с узким лифом, широкую юбку с фартуком, аккуратный чепчик, белый отложной воротничок, косынку на плечах, а на ногах — туфли из грубой кожи. Им не разрешалось носить одежду ярких цветов, и потому в ней преобладали тёмные, тусклые, в основном серые цвета.

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, наверное, стало понятным, что **костюм** — это *знак*, *символ*, указывающий на принадлежность человека к определённому сословию или группе людей в обществе.

И сегодня роль декоративно-прикладного искусства ничуть не уменьшилась. Люди одеваются по-разному: в торжественных случаях надевают одни одежды, в будни — другие, а на отдых — третьи.

Есть типы одежды и для определённых групп людей — врачей, военных, священнослужителей, служащих фирм, а часто и школьников. Врачи носят белый халат, и он выступает как знак профессии. В одежде военных тоже есть отличительные знаки. У моряков это бескозырка и тельняшка, у десантников — берет и короткие сапоги.

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 понять, кто есть кто? Декор вносит порядок и ясность в жизнь общества, помогает выстраивать общение людей. Так повелось в любом обществе — с древнейших времён и до наших дней.

ЗАДАНИЯ

1. Вырежи из бумаги крупные детали костюма (воротники, манжеты, веера) и укрась их. Можно сделать макет костюма для театрализованного представления или литературного праздника.
2. Выполни вместе с ребятами коллективную работу «Бал во дворце». Вначале продумайте общую композицию. Пока одна часть ребят будет работать над подмалёвком, создавая в цвете дворцовый интерьер, другая может изображать мебель, отдельные предметы и украшать их. Законченные рисунки вырежьте и вклейте в общую композицию интерьера.
Теперь можно изображать фигуры людей в костюмах. Для этого необходимо вначале схематично нарисовать светлой краской человека, а затем «одеть» его.
Изобрази одежду обобщённо цветом, укрась её деталями: кружевами, бантами, лентами. Готовые фигуры расположи на общем панно, объединив их группами. Фигурки покрупнее размести впереди, а те, что поменьше, — в глубине. Это создаст ощущение пространства в композиции. Эту работу можно выполнить и в технике аппликации.
3. Собери вырезки или распечатки из Интернета с изображениями костюмов разных времён и народов. Объясни, к какому времени они относятся и кто мог бы носить такую одежду.

Детская работа.
Аппликация: ткань, бумага, фольга

ВОПРОСЫ

1. Можно ли по одежде судить о месте и роли человека в обществе? Ты можешь привести конкретные примеры?
2. Что означают понятия «одежда» и «костюм»? Одинаковый ли смысл в них заключён?
3. Какую роль играет форма, цвет, декор костюма в определении роли человека в обществе?
4. Какой костюм ты заказал бы у портного, если бы был знатного рода и жил в Древнем Египте, Китае или в западноевропейском городе XVII века?

Чём рассказывают нам гербы и эмблемы

Самые первые гербы появились в Западной Европе в Средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые помещали 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 и цвет в гербе имели определённое значение и символически рассказывали о том, кто этот человек, которому дозволено его носить. Герб был знаком чести рода.

В XIV–XV 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 появилось новое искусство и новая наука — **геральдика**, связанная с составлением гербов.

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

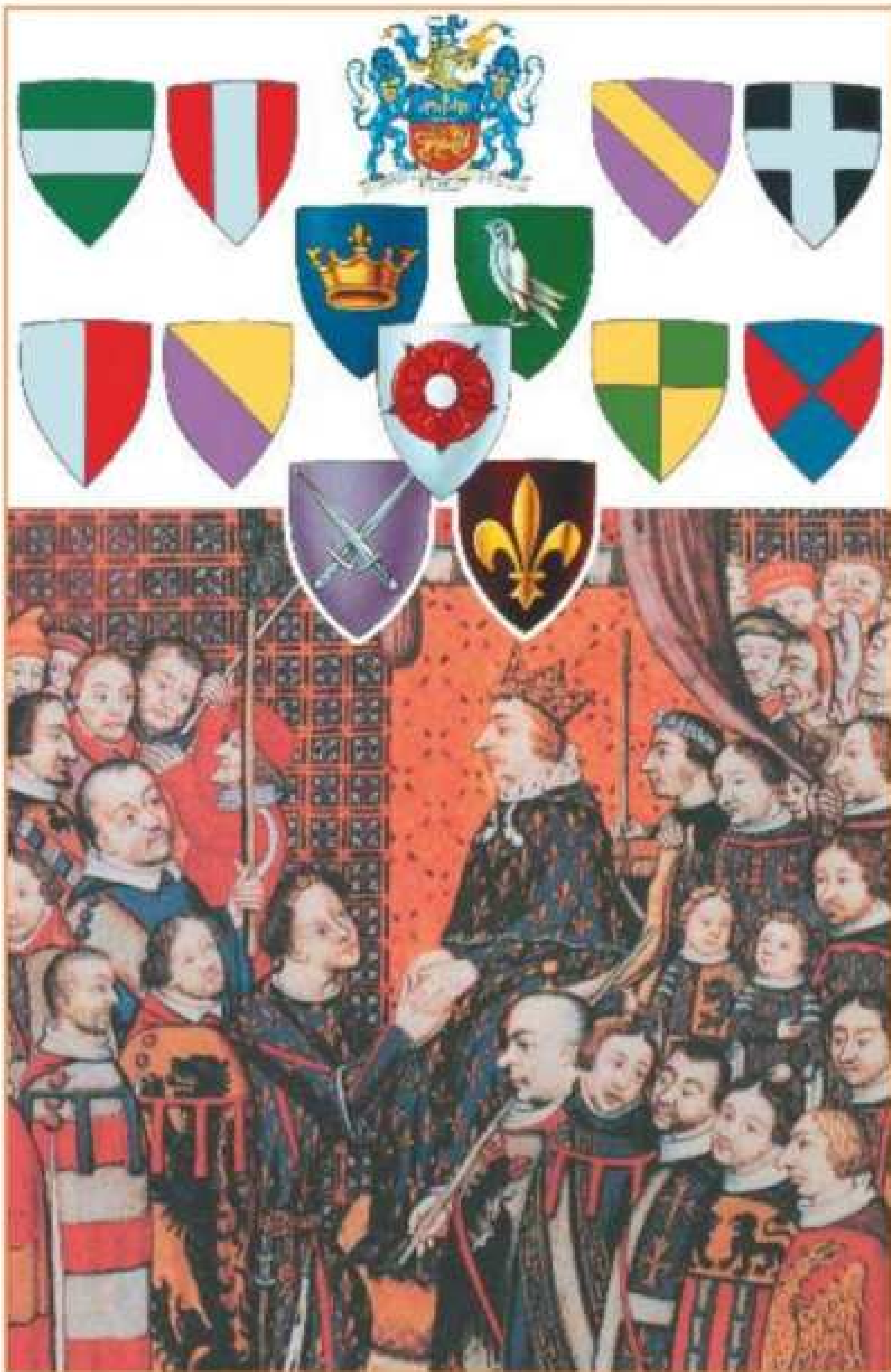
Наряду с геральдическими использовались *негеральдические фигуры* — изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, оружия, а также фантастических животных (дракон, единорог, грифон и др.).

Каждое *условное изображение* имело своё значение: дуб, медведь означали силу; факел, раскрытая книга — знание; пчела — трудолюбие; лавр — славу; крылатый змей — зло, смуту; дракон — могущество; рука — храбрость.

Рыцарь

Геральдические фигуры на щитах.
Негеральдические фигуры на щитах.
Герб. Гербовые платья.
Западная Европа, Средние века

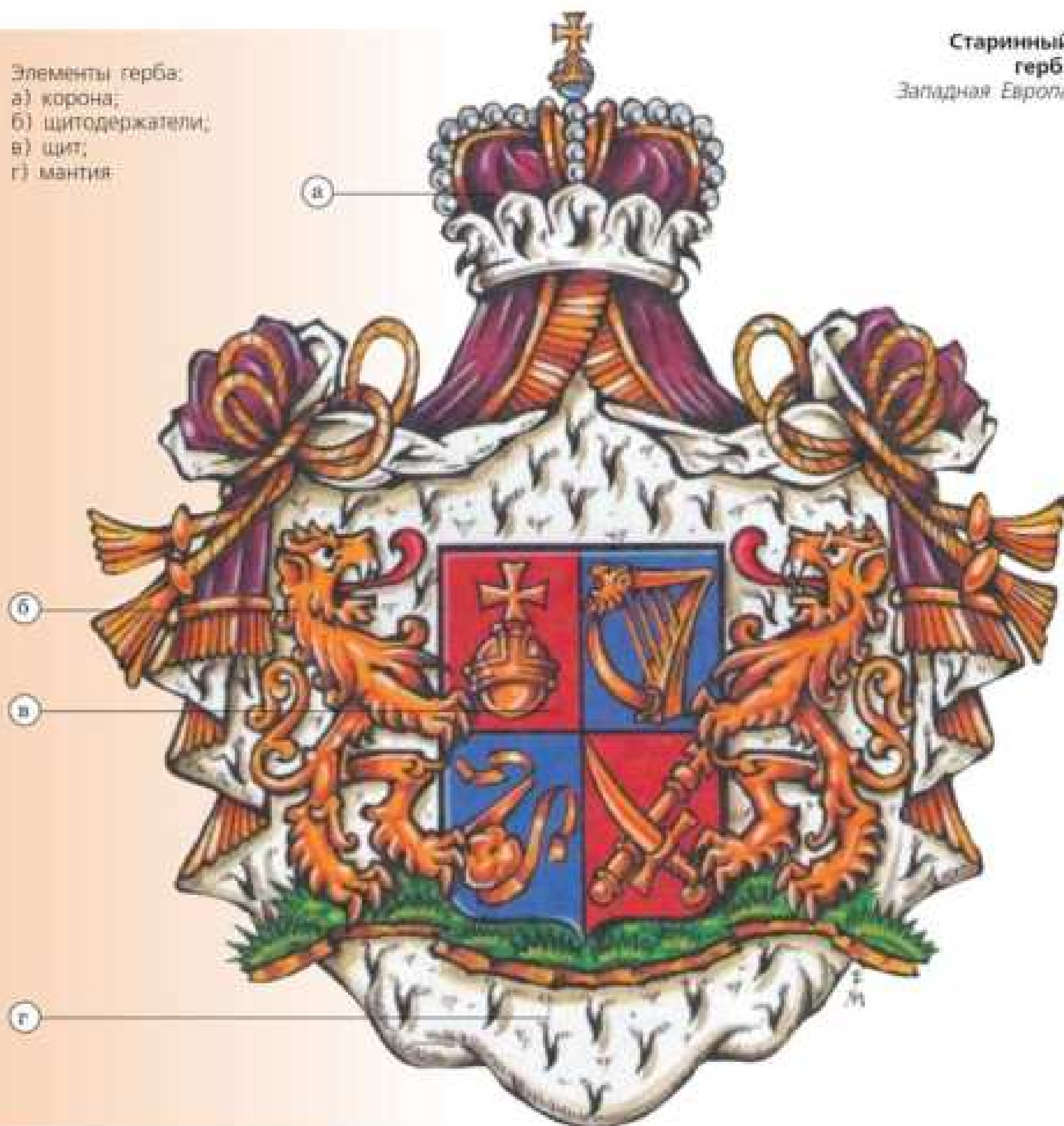

Цвет тоже имел символическое значение. Жёлтые и белые цвета соответствовали цвету золота и серебра (металлы). Золото считалось символом богатства и справедливости, серебро — символом невинности и чистоты. Использовались ещё пять цветов: червлёный (тёмно-красный) — символ любви, смелости; голубой — символ красоты и величия; зелёный — символ изобилия; пурпурный (красный с оттенком синего) — могущества; чёрный — мудрости.

Рассмотри рисунки старинных гербов.

Элементы герба:
 а) корона;
 б) щитодержатели;
 в) щит;
 г) мантия.

Старинный герб.
 Западная Европа

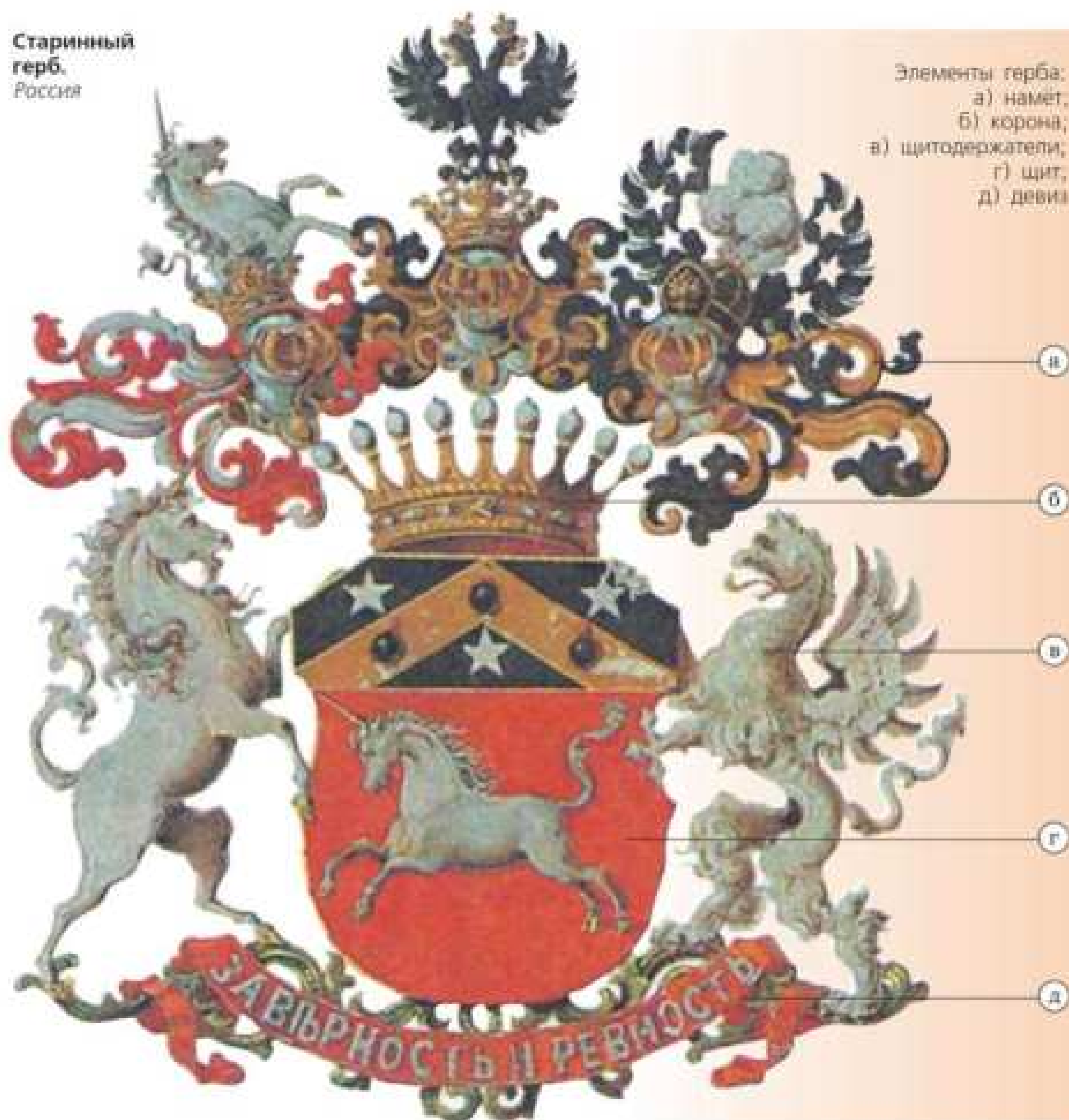

Самую важную часть герба — *щит* — обычно поддерживают фигуры *щитодержателей*. Это могут быть люди, птицы или звери, фантастические существа, стоящие на задних лапах.

Верхнюю часть герба венчает изображение *короны*, а также *шлем*. Справа и слева от короны располагаются причудливые завитки — *намет*. В нижней части герб украшает лента с *девизом*, указывающим на жизненные ценности его владельца. Иногда герб дополняет изображение *мантин*, которая делает его ещё более декоративным и торжественным.

Старинный
герб.

Россия

Элементы герба:
а) намет,
б) корона,
в) щитодержатели,
г) щит,
д) девиз

Старинный
герб.
Россия

Гербы
г. Москвы,
г. Великого Новгорода,
г. Владимира,
Республики
Татарстан

Свои гербы имеют государства и отдельные города. В гербах отражают то *характерное*, что присуще данному городу: природу, историю, образы народных сказаний и т. д.

Свои гербы имеют и республики, входящие в состав Российской Федерации.

Эмблема — это условное, символическое изображение какого-либо понятия или идеи (например, голубь — эмблема мира).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

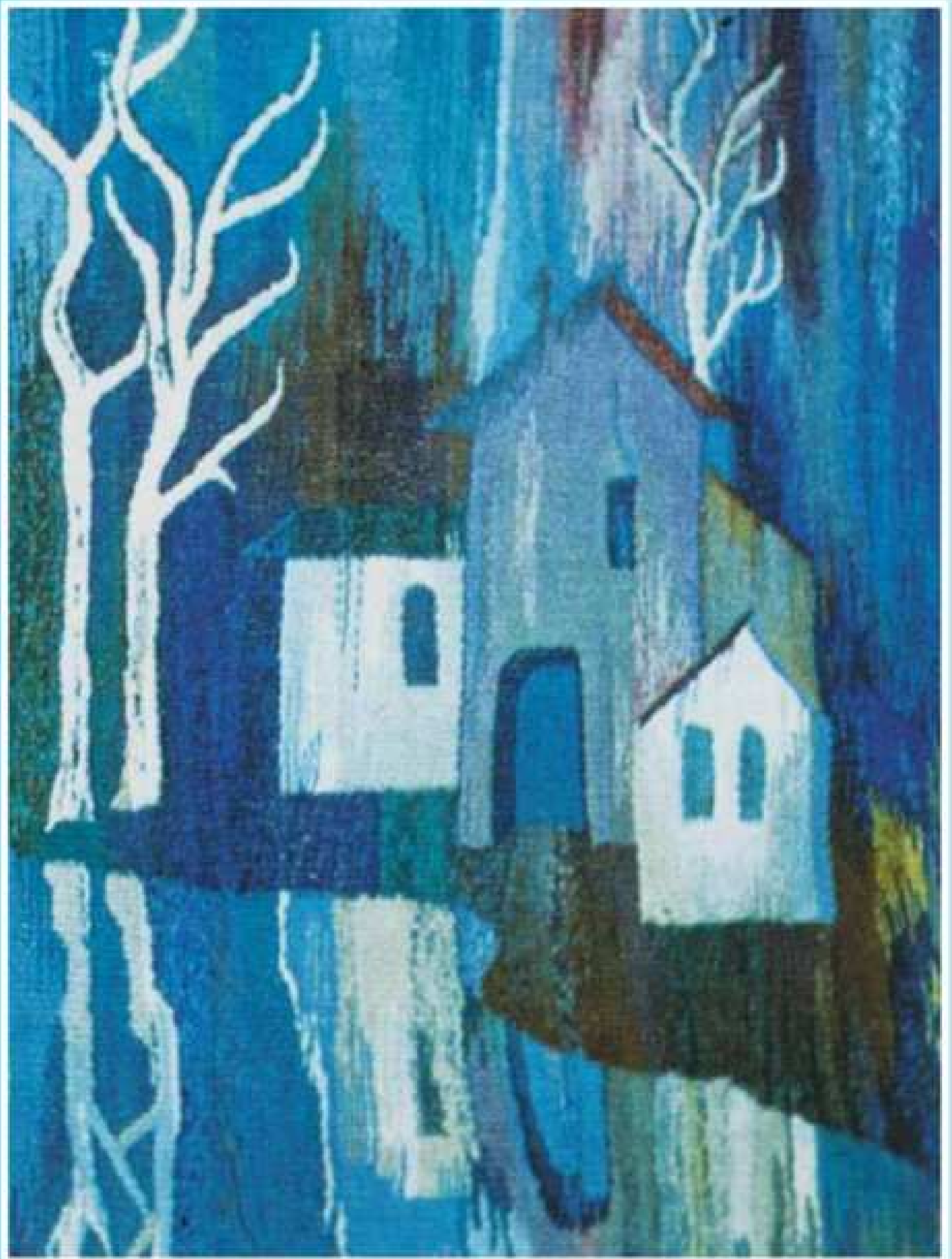
1. Зачем людям понадобились отличительные знаки? О чём могут рассказать герб, эмблема?
2. Что ты можешь сказать о языке геральдики? Что означает выражение «прочитать герб»?
3. Знаешь ли ты, как выглядит герб твоего города, какова история его создания? Что отражено в нём? Как объяснить условные обозначения на нём?
4. Какие основные элементы включает старинный герб?
5. Придумай свой собственный герб или герб своей семьи, используя язык символов. Продумай форму щита, его деление, фигуры-символы, дополнения к щиту, девиз, которые наиболее полно отражают интересы и увлечения твои или членов твоей семьи. Рисунок и цветовое решение должны быть предельно лаконичными и декоративными. Включая изображения предметов в свой герб, постарайся превратить их в символы-обозначения, т. е. предельно упростить, исключив мелкие подробности и детали.
Работай гуашью или фломастером.
6. Придумай эмблему класса, школьного кабинета по выбранному тобой предмету или эмблему спортивного клуба.

Детские работы. Фломастеры

ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Сравни костюмы фараона, китайского императора, французского короля. Какие символы подчёркивают их власть, могущество, особое положение в обществе?
2. Сравни костюмы знатных дам в Древнем Египте, Китае, Западной Европе XVII века. Как форма, декор, цвет костюма выявляют особое положение человека в обществе, как одежда говорит о человеке? Приведи примеры.
3. В чём отличие костюма привилегированных особ от народной одежды?
4. Что значит украсить предмет, вещь? Какова суть украшения? Покажи это на конкретных примерах.

ЧАСТЬ

4

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное декоративно-прикладное искусство разнообразно — это керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое.

Ты узнаешь, какие новые черты несёт в себе современное искусство. Ты и сам сможешь стать **мастером** и попробовать себя в творческой работе с материалом, который тебе нравится.

Современное выставочное искусство

Давай поближе познакомимся с замечательными произведениями современного декоративного искусства.

Двери выставочного зала открыты перед тобой! Входи в этот чарующий мир красоты и постарайся быть в нём не просто гостем, а внимательным, понимающим зрителем.

В отличие от народного мастера, работающего в традиции и сохраняющего в своём творчестве 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 всё внимательно, неторопливо, услышать «голоса» вещей, то, о чём и как они говорят с нами.

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

Мастер гончарного дела

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

Чтобы гончарные изделия после обжига выглядели блестящими, сверкающими, нарядными, их покрывают глазурями (тонкий стекловидный слой) или непрозрачными эмалями. Получается *майолика*. Но художника-керамиста может привлечь и натуральный цвет обожжённой глины — *терракота*, что означает «жжёная 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 керамику в оформлении помещений. Они 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.

Керамика

Д. Петерсоне. ДЕКОРАТИВНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ «СИВИЛЛЫ». Терракота

Майолика, расписанная по мотивам
работ М. Шагала

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

Приглядишься к этим великолепным, виртуозно выполненным сосудам. Их вытянутые формы с шероховатой фактурой словно проросли по сторонам пышными причудливыми веточками кораллов, вызывая ассоциации с жителями подводного царства. А какие образы возникли в твоём воображении? Расскажи.

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! Фактуру художник использует для создания художественного образа вещи. Здесь и выразительные неровности поверхности, и тончайшая сеточка — отпечаток, полученный от соприкосновения с марлей или мешковиной, и барашки-завитки, сделавшие поверхность узорчатой, и фактура, похожая на вспенённое молоко.

Э. Детлав. СОСУДЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ.
Глина, глазурь

Фактура керамики может быть очень выразительной

Иногда художник-керамист создаёт свои изделия, как бы намеренно подчёркивая неправильность, помятость формы или оставляя на её поверхности глиняные «заплаты», царапины, трещины. Это придаёт форме большую выразительность. Нужно только почувствовать и понять, что хотел этим выразить художник.

Л. Шулнайте. ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
Фаянс, глазурь

Фактура
керамики

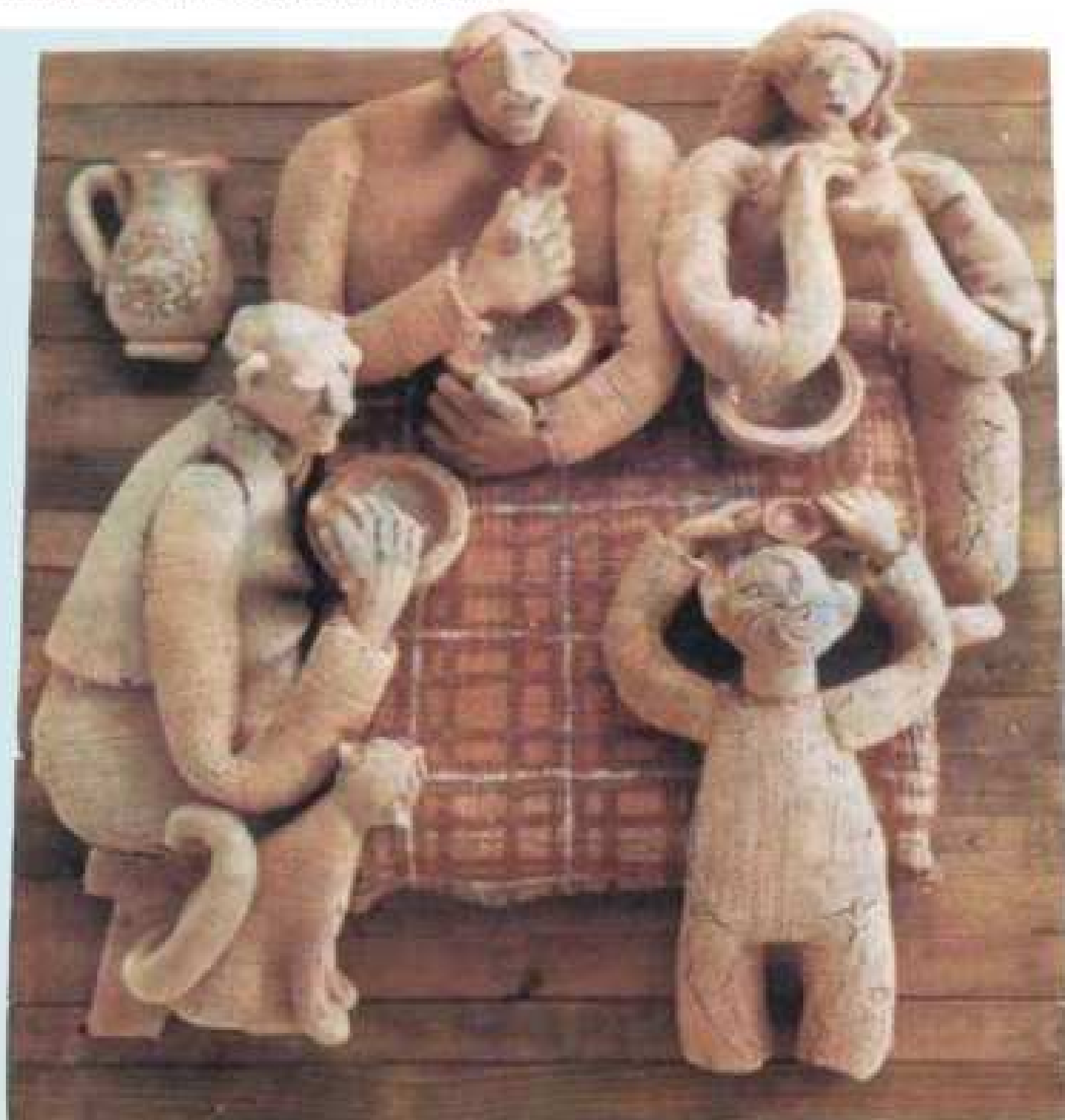
При создании декоративной чаши, напоминающей ладью, художник применил совершенно иной технический приём — из тонких длинных жгутиков выстроил боковые стенки, украсив концы пышными пучками из тех же жгутиков. Линии своим певучим движением создают особую выразительность формы, и взгляд невольно движется по ним.

Ф. Хеймрате.
ДЕКОРАТИВНАЯ ЧАША.
Фаянс, глазурь

В *декоративном панно* выпуклые скульптурные изображения находятся на плоскости. Посмотри, какое оригинальное решение нашёл художник. Он соединил керамику и дерево — природные материалы, очень близкие по цвету, но разные по фактуре. Так он создал ощущение деревенского дома с дощатым полом, где за обеденным столом собралась семья.

О. Аболиня.
КИСЛЫЕ ЩИ.
Декоративное
панно.
Терракота

С каким остроумием и добрым юмором выполнены полуобъёмные фигуры людей! Каждая наделена *острой характеристикой, выразительными деталями*. Мама с умилением смотрит на ребёнка-кроху. Изгиб рук, похожих на крендельки и прижатых к груди, подчёркивает это. Отец к еде относится со всей серьёзностью — одной огромной ручищей он приобнял чашу со шами, а другой бережно держит ложку. Дед тоже бережно черпает ложкой похлёбку — он хорошо знает цену шам на столе. Одна лишь кошка ведёт себя независимо и с хитрецей наблюдает за действиями хозяев. Всё это выражено в пластике фигур...

Ю. Горбачёв. СТАРИК С СОБАЧКОЙ.
Декоративное панно. Керамика

А это мелкая *декоративная пластика*. Объёмные фигуры птиц, кошек, похожие на мультипликационных персонажей, решены очень *условно*. Художник нашёл 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, дополняют друг друга, выстраиваясь в декоративный ансамбль.

КОШКИ. Мелкая пластика. Керамика

П. Мартинсон.
МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ ВОРОНЫ.
Мелкая пластика. Глина, глазурь

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

Здесь ты видишь произведения декоративного искусства из стекла, которые называются **художественное стекло**.

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

Отдельные формы и целые декоративные композиции рождаются у раскалённой 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*, исполняющим волю художника.

В мастерской художника по стеклу

БАБОЧКА. Хрусталь

В. Корнеев. ФОМА И ЕРЁМА.
Стекло. Гусь-Хрустальный

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 бабочку. Самое удивительное — это её крылышки. Они наполнены сверканием разноцветных граней. Художник избрал в качестве материала хрупкий, нежно-прозрачный хрусталь, а свет наполнил его игрой мерцающих граней и радужных цветов...

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

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

Здесь ты видишь вазы, объединённые в декоративный ансамбль «Весна». Тяжёлые 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, создаёт ощущение изменчивости цвета.

Посмотри, как тонко использует художник *контрасты* — светлое и тёмное, лёгкое и тяжёлое, прозрачное и глухое, хрупкое и прочное. Как продуманно, ритмично выстраивает разновеликие объёмы в пространстве. *Образным языком стекла* мастер передаёт ощущение весеннего пробуждения земли...

А. Степанова.
Композиции
«ЭВОЛЮЦИЯ»
и «ВЕСНА».
Цветное стекло,
гутная техника

Группа декоративных форм под названием «Земля детства» — истинная сказка из стекла, рождённая щедрой фантазией художника. Что здесь особенно привлекло твоё внимание? Какие у тебя возникли впечатления, родились образы?

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

А. Степанова.
ЗЕМЛЯ ДЕТСТВА.
Цветное стекло,
гутная техника

А. Степанова.
РИТМ НАДЕЖДЫ.
Цветное стекло,
гутная техника

Рассмотри удивительный по красоте ансамбль «Соколыники» из трёх объёмных форм. Лёгкие прозрачные пузыри с голубоватой подсветкой сверху и мягкими углублениями в виде капель украшает сдержанная роспись с изображением чёрных оголённых деревьев. Они будто обнимают своими ветвями объёмные формы. На выпуклой поверхности ветви кажутся близкими, а на вогнутой, на просвет, — далёкими.

Удивительное в этой работе то, что, стоит зрителю посмотреть на все эти предметы в другом ракурсе, сюжет преобразуется — кажется, что ветви движутся в пространстве.

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

Рассмотри внимательно декоративный ансамбль причудливых форм «Весна». Как художнику удаётся выразить свою творческую мысль в стеклянной массе, добиться поэтичности образа? Что позволяет предметам соединиться в общую композицию, быть вместе как одна семья?

Беспокойная, ищущая фантазия не знает границ, она побуждает художника по стеклу создавать новые образы, искать новые технологические приёмы.

В своём творчестве современный художник стремится не только отразить сегодняшний день, но и как бы заглянуть в будущее.

Так выдувается стекло...

Л. Савельева. СОКОЛЬНИКИ. Стекло, роспись

С. Бескинская. ВЕСНА. Стекло

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

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

Мгновение — и раскалённая 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 всё успеть сделать, пока металл не остыл! Вспомни пословицу: «Куй железо, пока горячо».

Кузнец

Руки
мастера

Рассмотри декоративную композицию «Танец огня». Причудливые, вытянутые формы, изгибаясь и свободно перетекая одна в другую, как бы исполняют чудесный танец огня. Художник не изображает огонь, а стремится выразить своё ощущение пылающего огня в декоративном образе.

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

В. Воробьев.

ТАНЕЦ ОГНЯ. Сталь, ковка, сварка
ПЛАМЯ. Медь, ковка, сварка

Художник великолепно чувствует материал и смело использует его пластические возможности. Выразительная по *силуэту* композиция выглядит будто графика в металле.

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

Вглядишься в волнообразный поток напевно-изогнутых прутьев-линий, устремлённых 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!

Языком своего искусства художник-кузнец передаёт самое характерное в облике клоуна, способного рассмешить публику до слёз. Объёмная 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 всё разом пришло в движение? Любимый жест клоуна-«дразнилки» удачно передают упругие изгибы длинных рук и ног, пустившихся в пляс.

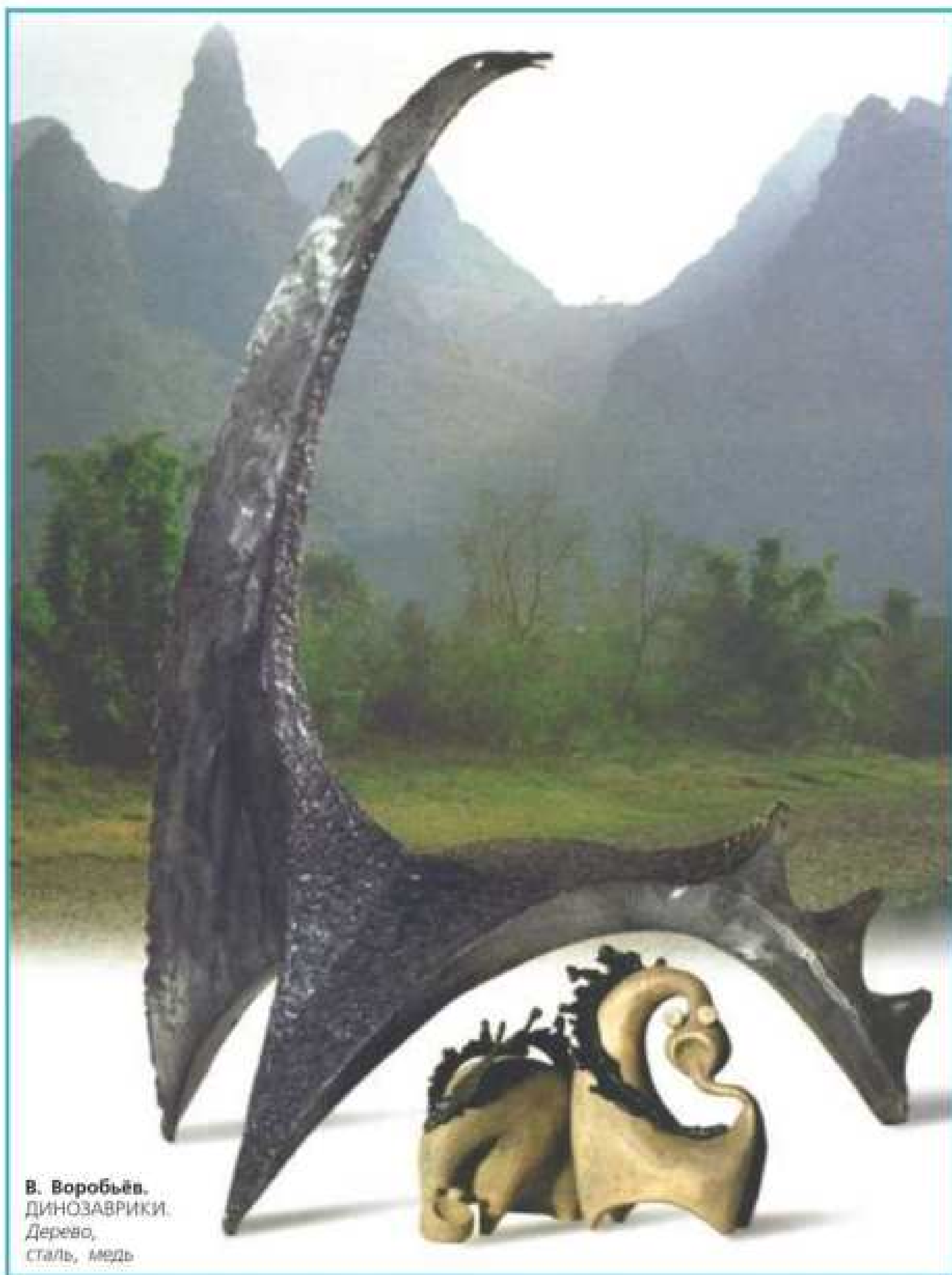
Благородный тёмный *цвет металла* с серебристыми отсветами на нём придаёт образу ещё большую остроту и графичность.

Все эти работы выполнены одним мастером и связаны общей пластической темой. Это говорит о том, что их автор — неутомимый искатель, экспериментатор, который ищет новый пластический язык, созвучный времени. Есть ли между этими работами что-то общее и что их отличает друг от друга?

В. Воробьев.
КЛОУН.
Сталь,
ковка,
сварка

В. Воробьев.
ДИНОЗАВРИКИ.
Дерево,
сталь, медь

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 форму подсвечника, особенно *скульптурный декор*: не напоминает ли он тебе узорные прорезные доски на домах с традиционными народными образами?

Наивные и простодушные фигурки охотника с ружьём и зверя, похожего на него, изображены условно и обобщённо. Здесь большую роль играет сама техника литья, которая придаёт мягкую округлость пластической форме предмета, лишает её пронзительной остроты очертаний.

В. Воробьёв. КРЫЛО.
Ковка, сварка, сталь, медь

О. Цхурбаев. ПОДСВЕЧНИК
«ОХОТНИК». Бронза, литьё

В. Воробьёв. КУЗНЕЧИК.
Ковка, сталь, медь

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

Здесь — совсем другие произведения декоративного искусства.

Гобелен — это художественно исполненный тканый ковёр для украшения стены. Создаётся гобелен за ткацким станком. Это очень длительная и трудоёмкая работа, которая требует не только виртуозного владения ремеслом ткачества, но и напряжения всех творческих сил художника.

Традиционные ткацкие *материалы* — это шерсть и лён. Но сегодня в работе над гобеленом художники используют и синтетические волокна, шнуры, верёвки, 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-стекольщика или железо для кузнеца. Создавая гобелен, автор выступает как виртуозный *ткач*; как *живописец* — он словно рисует цветными нитями; как *скульптор* — нить буквально «лепит» объём, «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 превратилась в руках искусного мастера в изумительный по красоте гобелен, и родился образ древнего русского града с белокаменными соборами, увенчанными куполами. Застывшие каменные строения вместе с небесами словно опрокинулись в неподвижную гладь озера, преобразив её чудесным многоцветьем, волшебной игрой цвета.

А. Воронова.
ОТРАЖЕНИЕ.
Гобелен.
Шерсть,
ткачество

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

Переплетение цветных нитей в гобелене создаёт 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.

М. Нечепорук. МАСКАРАД.
Фрагмент диптиха. Шерсть, ткачество

Т. Гегечкори. СЛАВА ТРУДУ.
Фрагмент. Шерсть, шёлк, ручное ткачество

**Художник по гобелену
 всю работу выполняет сам**

Обрати внимание на *декоративность цветowych пятен*, на то, как они складываются в плоскостные изображения. Посмотри: пятна цвета с острыми, как языки пламени, очертаниями очень удачно передают ветви деревьев.

Для художника по гобелену всё имеет значение: толщина нитей, их качество, цветовые сочетания, разнообразие техник, сочетание различных материалов.

С. 158–159: фрагменты гобеленов

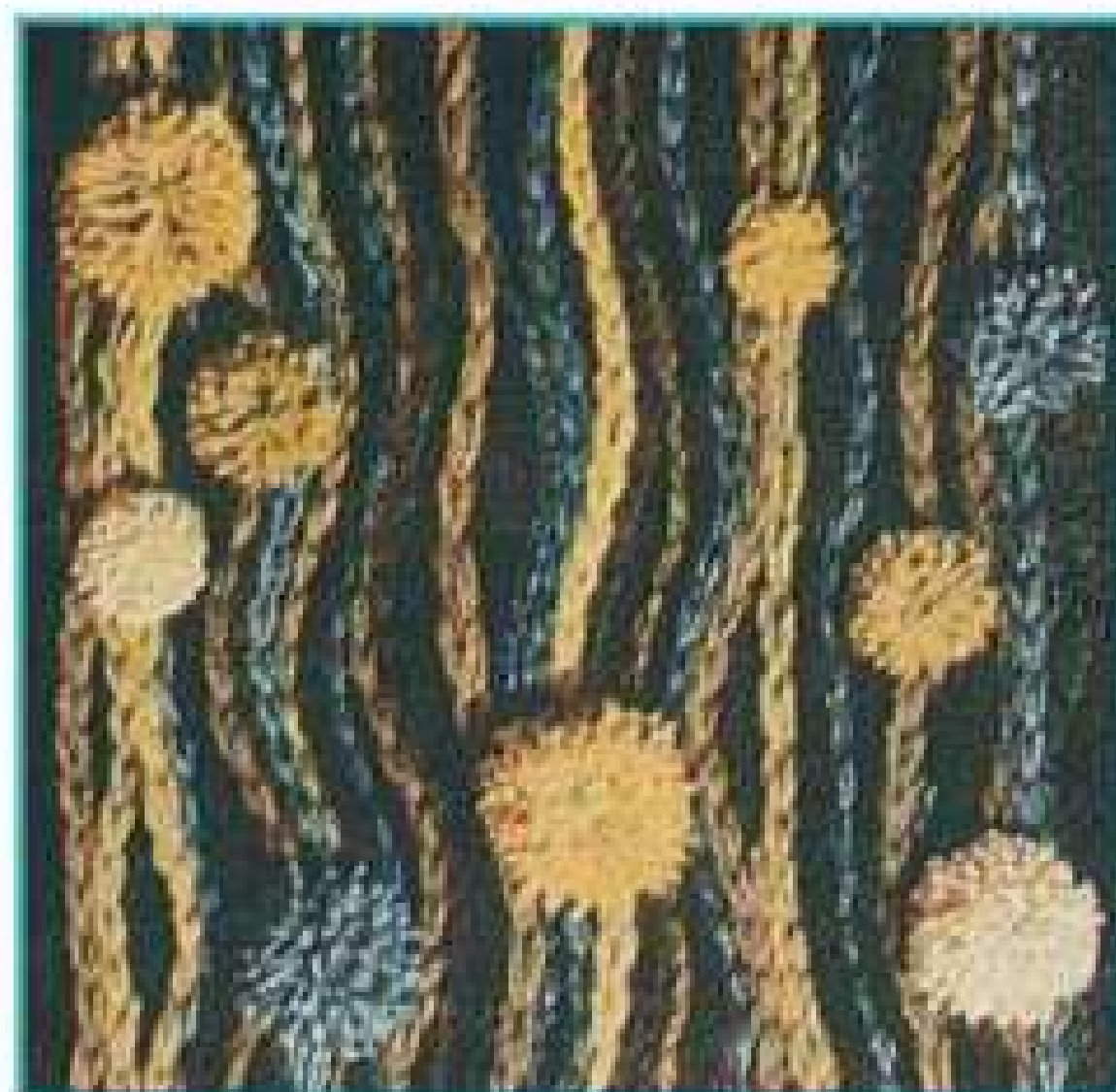

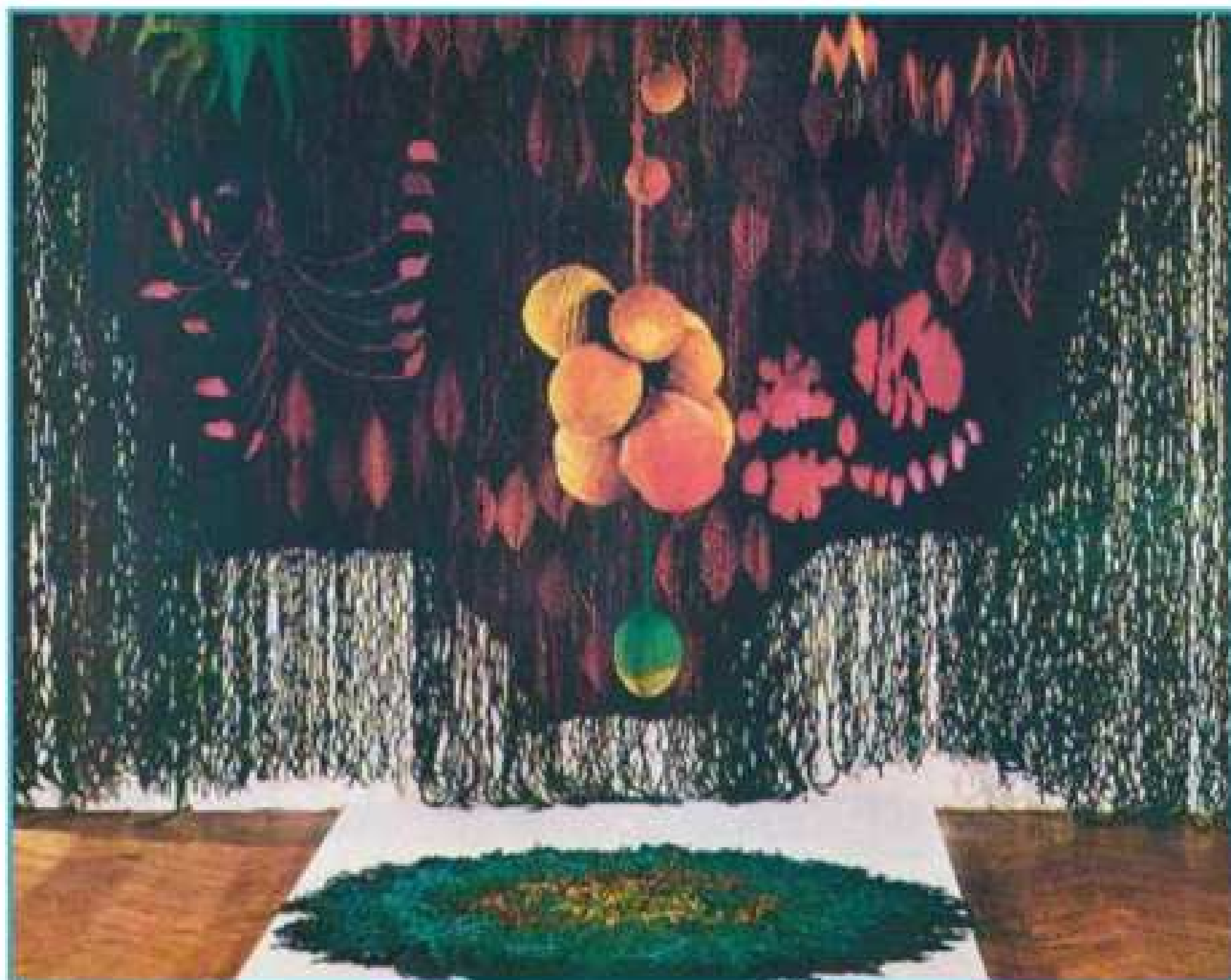

Обрати внимание на *фактуры*, их удивительное разнообразие. Художник использует фактурное богатство материала не только для того, чтобы вещь выглядела эффектно. В искусстве гобелена фактура как *средство художественной выразительности* помогает художнику глубже раскрыть содержание образа.

Художники много экспериментируют, чтобы получить новые интересные фактуры гобеленов. Рассмотрни характер поверхности гобеленов. Эти фрагменты могут разбудить твоё воображение, родить в твоей душе разные образы. Какие, например?

Различные фактуры гобеленов

Посмотри на яркую декоративную композицию «Путевые заметки». Самое первое впечатление — это карнавал огненно-пылающих красок, упругих линий, фантастических форм. Эта работа создана на основе впечатлений художника от встречи с Кубой — страной экзотической природы и жаркого солнца.

Как причудлива форма тканого ковра, украшенного водопадом струящихся нитей! На густом коричневом поле гобелена пламенеют диковинные цветы, гирлянды листьев. словно оторвавшись от стены, висит гроздь огненно-ярких шаров, похожих на фрукты.

Гобелен, как и керамика, изделия из стекла и металла, служит для оформления современного интерьера. Он не только украшает стену, но и создаёт образ интерьера, атмосферу в нём, настроение.

Э. Вигнере.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.
Гобелен. Шерсть, лён

Р. Хеймрат.
ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ.
Гобелен

Один из интересных видов декоративного искусства, в котором работают современные художники, — это **батик** — *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 ещё разнообразней и сложнее.

Современные художники работают в разных техниках батика. Одна из них — **холодный батик**. Здесь рисунок выполняется по ткани специальным составом (резервом) при помощи стеклянных трубочек. Резерв, проникая в ткань, создаёт как бы перегородку, 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.

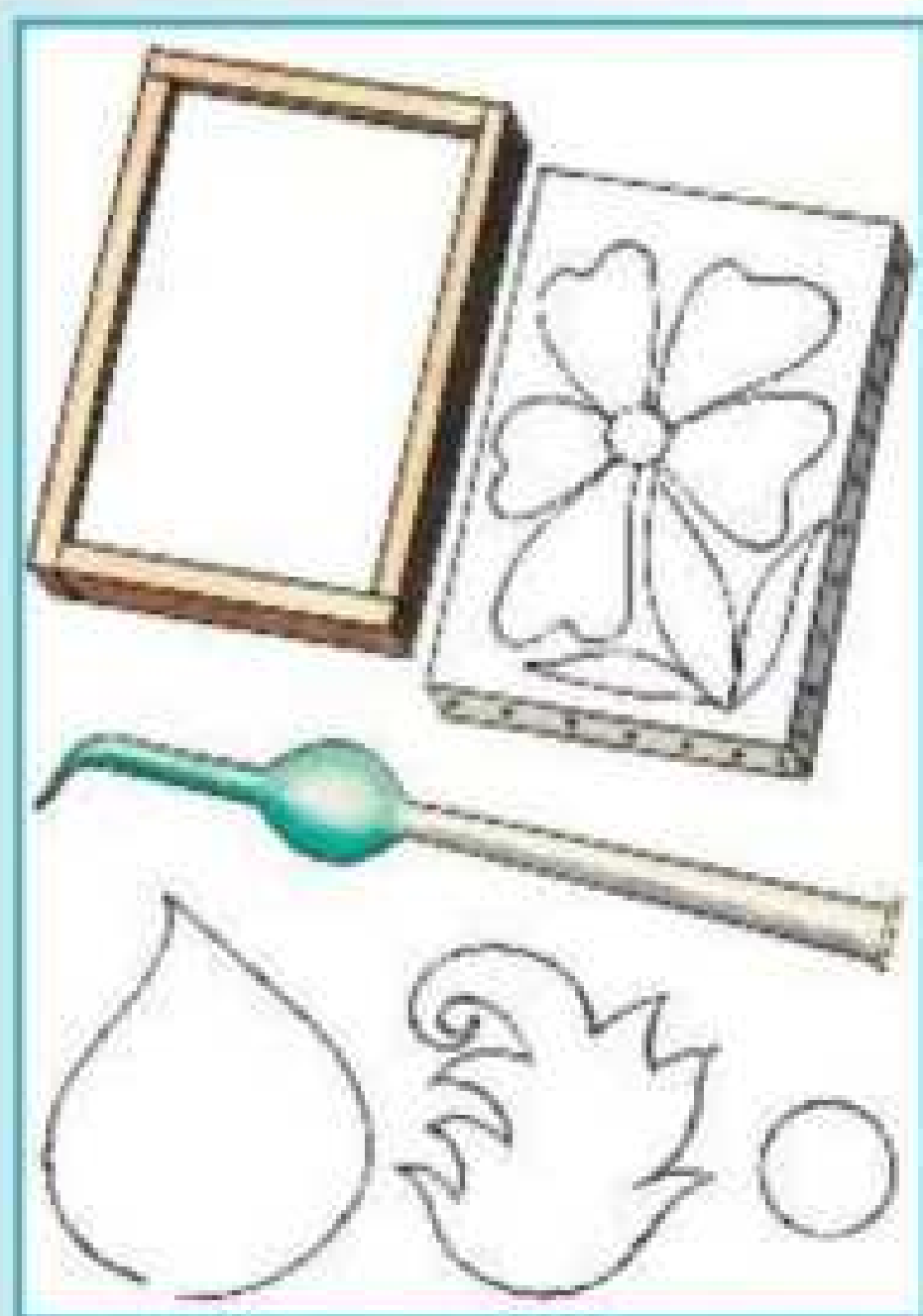
Рассмотри эти работы, выполненные в технике холодного батика. Их темы подсказаны художникам природой. Каждая из работ — взволнованный рассказ о красоте.

Посмотри, с каким утончённым изяществом выполнено 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 цветовое богатство батика, согласованность сдержанных, приглушённых цветов, которые создают настроение таинственности. Выбери самый красивый, на твой взгляд, участок батика и рассмотри, как разливается цвет в очерченных линией перегородках.

А теперь посмотри панно «Нарциссы в лесу». *Линия и цвет* здесь творят чудеса. Рисунок, выполненный резервом, словно стелется тончайшим кружевом по поверхности ткани, любовно очерчивая каждую травинку, каждый лепесток крошечного цветка, объединяя всё это в единое целое. Цвет наполнил рисунок перламутровым свечением, нежными переливами. Он словно растворяет в дымке чудесные цветы и травы, собирая их в великолепный ковёр.

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

Е. Мельникова.
ПАННО «КАМНИ».
Холодный батик

Е. Нестеренко.
ПАННО
«НАРЦИССЫ
В ЛЕСУ».
Холодный батик

Н. Туровникова.
ПТИЦЫ.
Батик

Н. Сабина. ПАННО «ВЕТЕР».
Холодный батик

Е. Иванова, М. Розанцева.
ПАННО (БЕЗ НАЗВАНИЯ).
Холодный батик, аппликации

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 звёздного неба, растворилась в волнах небесного океана. Разве не создают декоративные пятна вверху 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 художественные средства выражают смысл произведения.

А теперь обрати взор на панно (без названия). Оно решено ещё более условно, чем предыдущее. Что тебя поразило в этой работе? Какие поэтические образы возникли в твоём воображении? Какое название можно придумать этому произведению?

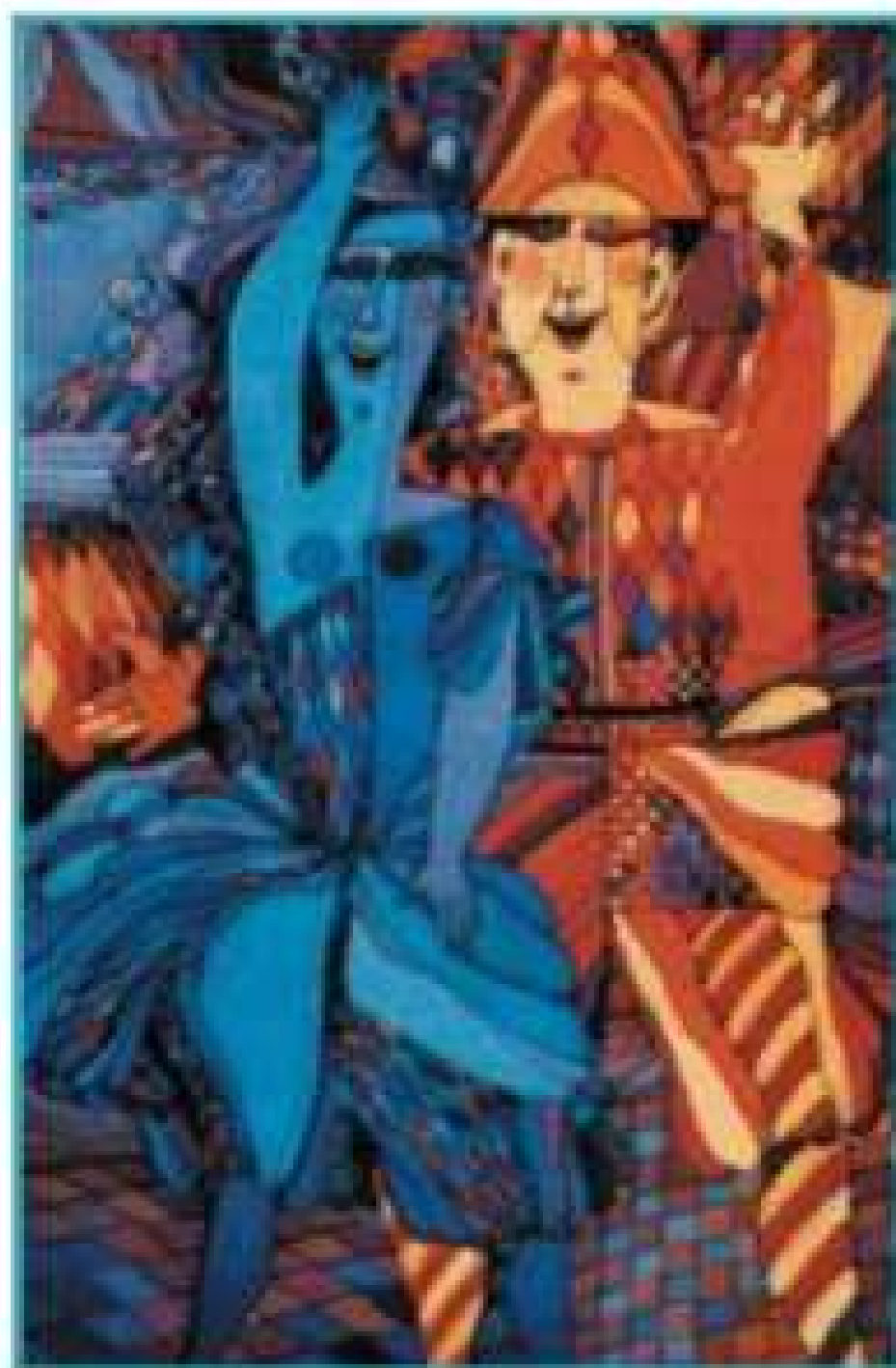
Существует и более трудоёмкий способ росписи — это *горячий батик*. Растопленный воск наносится на ткань точно по рисунку, и постепенно им покрывают все цвета в соответствии с рисунком — художник работает по принципу «от светлого к тёмному».

Посмотри, как разнообразна — живописна и одновременно декоративна — *техника этого батика*. В декоративной композиции «Охота» художник передаёт своё ощущение волшебного мира театра. Не создалось ли у тебя ощущение, что персонажи, похожие на кукол, играя свои роли с озорством и весельем, движутся в бесконечном танце? Их фигуры условные, плоскостные. Но именно условность языка помогает художнику добиться особой выразительности изображения. Она передаёт атмосферу праздничного действия.

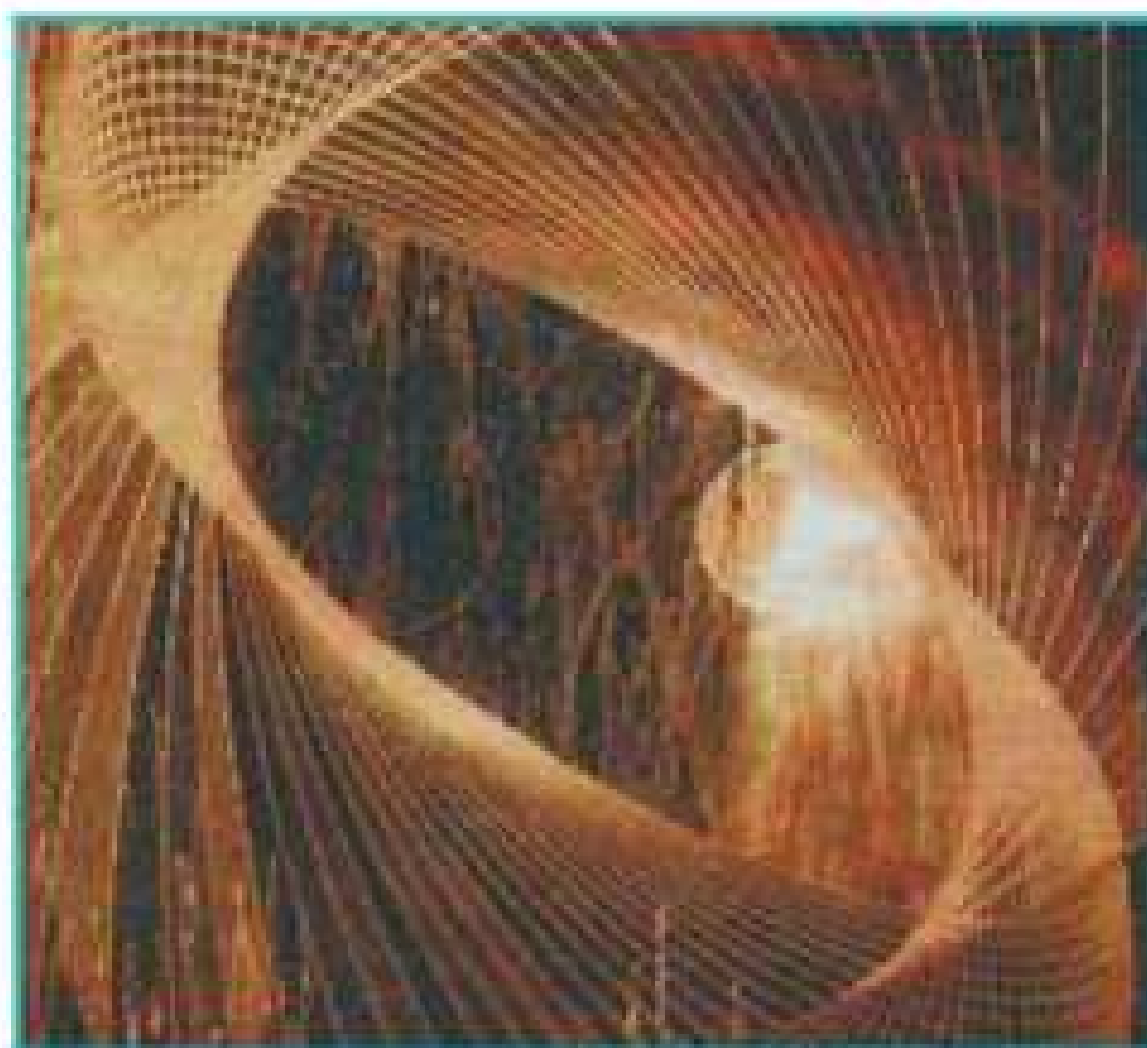
Автор великолепно сочетает здесь широкую заливку цветом с тончайшей, драгоценной орнаментальной проработкой деталей одежды.

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

Т. Шихирева.
ПАННО «ОХОТА».
Горячий батик.

Н. Виноградова.
«БАЛАГАНЧИК — ПЕРСОНАЖИ».
Фрагмент диптиха. Холодный батик

Е. Архиреев. ПАННО «ДВИЖЕНИЕ». Фрагмент.
Горячий батик

Рассмотри внимательно два батика, очень непохожие друг на друга, — панно «Балаганчик...» и «Движение».

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

Не правда ли, в панно «Движение», словно на экране компьютера, вдруг высветилась сложная пространственная конструкция из линий? Создаётся впечатление, будто она движется. А может, это постоянно меняющаяся траектория движущегося космического тела? Посмотри, как в одной работе *царствует линия*, а в другой — *декоративное цветное 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 идей, нового образного языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, отношении к миру. Выставочная деятельность — это упорный, напряжённый труд, в результате которого рождаются на свет авторские вещи. В отличие от предметов массового производства эти вещи всегда неповторимы. Они сохраняют творческую индивидуальность автора, отражают личность художника.

Современные художники-профессионалы нередко обращаются к русской старине, к традиционным образам и сюжетам народного искусства, но никогда не повторяют их точь-в-точь как народные

мастера. Древние образы и сюжеты звучат совершенно по-новому. Художник творчески подходит к их созданию, привносит в них черты современности, своё «я», т. е. создаёт *творческую интерпретацию древних образов*.

Современный профессиональный художник, используя язык *художественного материала* (пластику керамической массы, прозрачные объёмы 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 идёт не о картинах, а о предметах, декоративных формах. Художник-прикладник не копирует слепо природные формы, а перерабатывает их, создавая 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 И ЗАДАНИЯ

1. В чём состоит отличие выставочных произведений декоративно-прикладного искусства от изделий массового производства? Покажи это на конкретных примерах.
2. Рассмотрюлюбившееся тебе произведение современного декоративно-прикладного искусства и попытайся проанализировать его с точки зрения единства формы, материала и декора.
3. Как ты понимаешь выражение «произведение говорит языком своего материала»? Покажи это на примерах.
4. Какие средства художественной выразительности использует художник для передачи своих мыслей и чувств в произведениях декоративно-прикладного искусства? Раскрой это на конкретном примере.
5. Как ты думаешь, могут ли произведения декоративного искусства, названия которых «Весеннее настроение», «Воспоминание о детстве», рассказывать о реальном мире так же, как живопись?
6. Что отличает современного художника-профессионала, работающего в области декоративно-прикладного искусства, от народного мастера?
7. Какую роль играет народное творчество в развитии современного декоративно-прикладного искусства?
8. Что было бы, если бы декоративно-прикладное искусство перестало существовать?
9. Сходи вместе с родителями в ближайший музей декоративно-прикладного искусства или выставочный зал. Обсуди вместе с родителями, что больше всего им понравилось и почему.

Мы сам мастер

Теперь ты сам можешь выступить в роли настоящего МАСТЕРА 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, *каковы* будут их размер и тема.

Можно сделать, например, декоративные панно на темы «Праздничные народные гулянья», «Весёлые посиделки», по мотивам русских народных сказок, древних образов народного искусства — древа жизни, коня, птицы, матери-земли.

Панно
«Древо жизни»,
«Волшебная
птица».
Шпагат, холст,
сухие цветы

Панно
«Золотая рыбка».
Ткани, холст,
шпагат, сетка,
оргалит

Рождение замысла и воплощение его в эскизах — это один из самых важных и ответственных моментов творческого процесса. От него 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, обобщённым 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*.

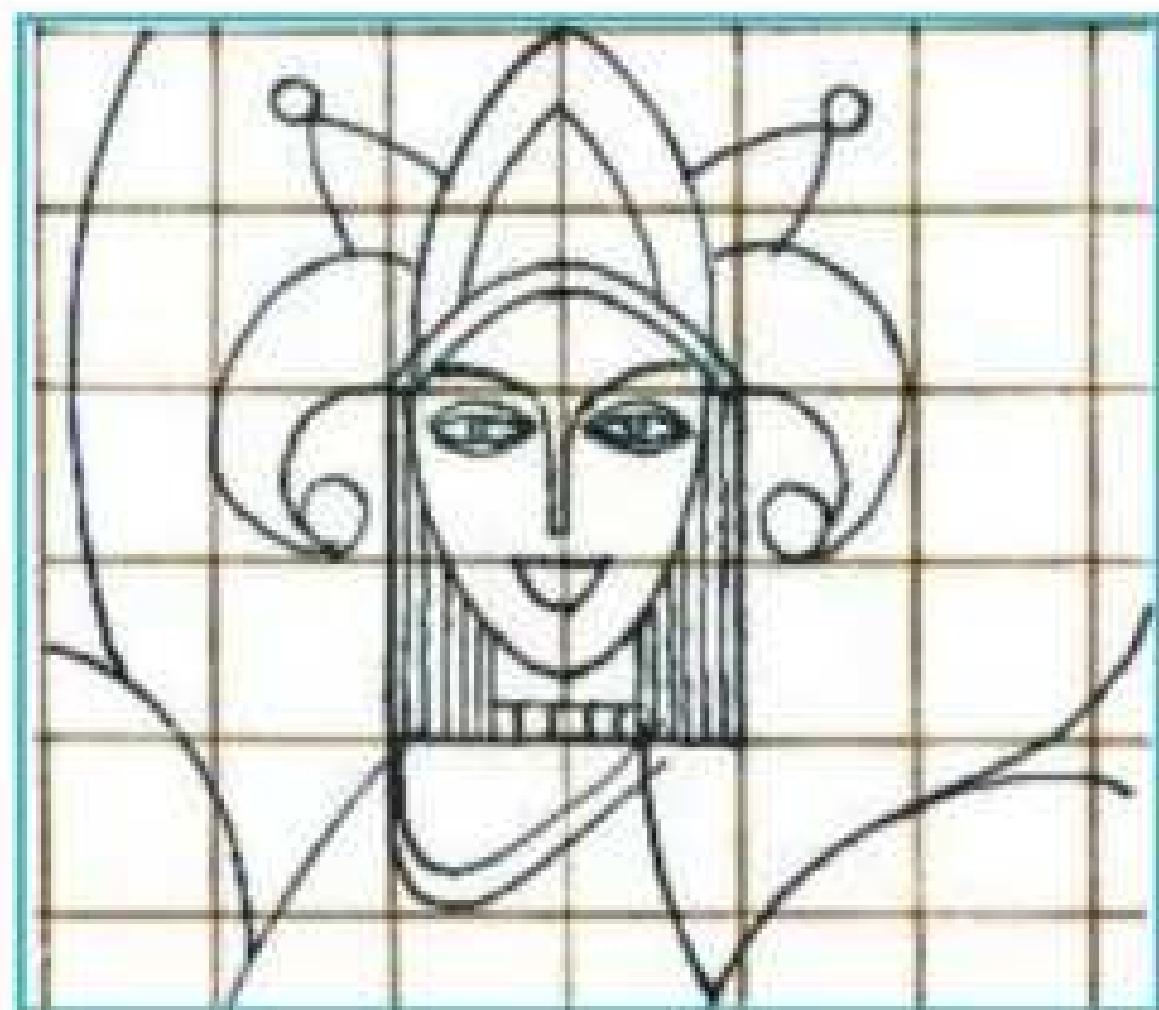
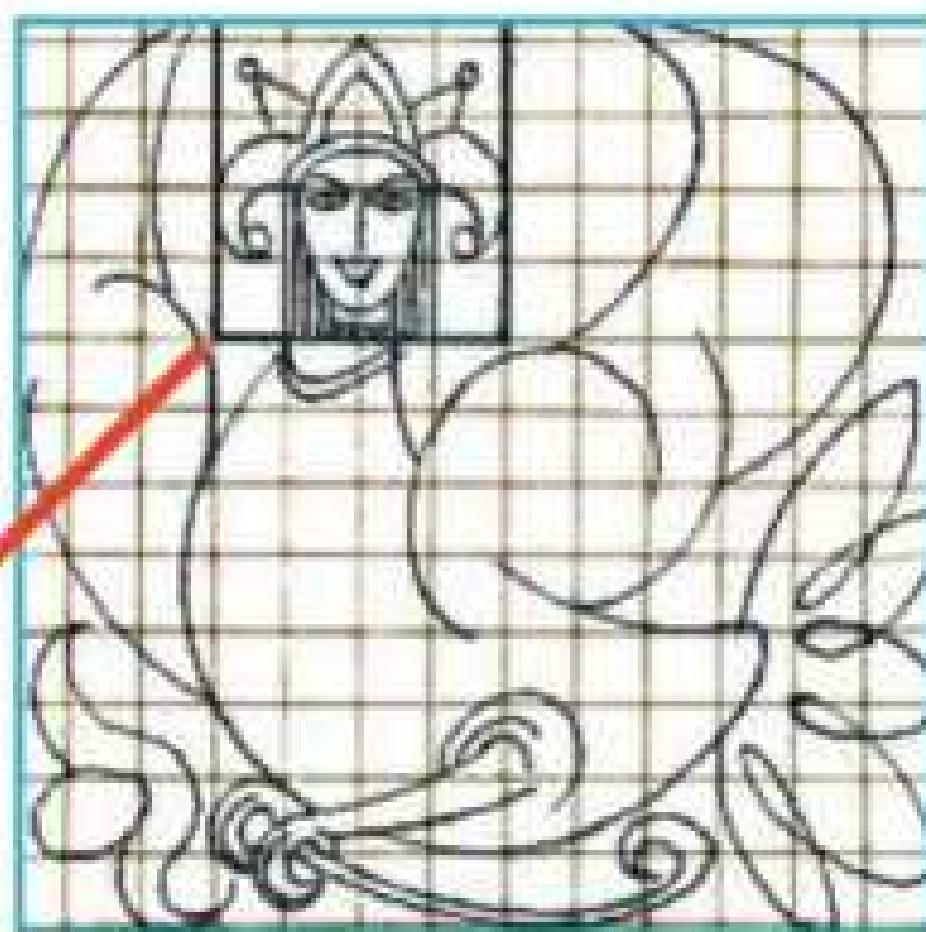

Рисунок на картоне можно обвести угольком, разделить на фрагменты, пронумеровать детали. Это облегчит работу, связанную с выполнением отдельных деталей. Приложив лист бумаги к рисунку, ты сможешь быстро сделать на нём отпечаток нужной формы, вырезать её и, поставив с обратной стороны соответствующий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

Так по клеткам можно перевести изображение птицы Сирина с эскиза на картон

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

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

Для украшения панно тебе придётся заготовить с ребятами большое количество узелков, петелек, завитков (желательно разной величины), а также плетённые косички и кручёные верёвки. С косичками придётся немного потрудиться: необходимо научиться продёргивать верёвку через петлю, подобно тому как это делает мама, когда вяжет крючком верёвочку.

Чтобы представить общее цветовое решение панно и подобрать нужные материалы, разложите их на картоне. Отдельные детали панно можно выполнить, используя шпагат. Посмотри, как красиво сделан лист, цветок.

Бабочки из петелек и завитков. Шпагат. Цветы. Тесто
Такие узоры и формы можно сделать из верёвки

Используя вырезанные из кусков кожи, велюра или плотной ткани детали, а также петельки, завитки, узелки, кручёные верёвки, ты можешь выстраивать из них причудливые узоры, свободно декорировать большие поверхности, 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 — *солёное тесто*.

Панно «Весна».
Солёное тесто,
подцветка гуашью

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!

Вначале необходимо сделать эскиз (условно, обобщённо, выразительно) и перевести рисунок на основной формат. На твёрдой оргалитовой основе рисунок можно выполнить мелом. Лучше начать работу с крупных форм.

Чтобы связать лепное изображение с основой, проклей тонким слоем клея ПВА нужный участок рабочей поверхности, а затем, выложив на него кусок теста, начни 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 затейливыми узорами (их можно продавить линейкой или стеклой). 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 изобретательность и фантазию.

Когда лепное изображение будет готово, дай 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 её 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 из мешковины или холста.

В *раме* работы выглядят очень оригинально. Ты можешь сам сделать такое панно с выразительными фигурками из теста.

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

Лоскутная аппликация, или коллаж

Аппликация — яркое, красочное, декоративное искусство. Представь, что тебе хотелось бы сделать в технике, которая называется лоскутная аппликация.

Вначале выполни *рисунок-эскиз* в карандаше в размер будущей работы с детальной проработкой отдельных участков. Сними копию с рисунка с помощью кальки и разрежь её на фрагменты-детали.

В этой работе, пожалуй, самый ответственный момент, от которого будет зависеть её успех, — это *подбор тканей*. Здесь необходимо учитывать сочетание тканей по цвету, рисунку, фактуре.

Подобрав нужные тканевые образцы, сделай из них выкройку всех деталей, выложи их на картонную основу и приколи булавками. Осталось их приклеить к основе. Для этого можно воспользоваться клеем ПВА. Он должен быть достаточно густым. Нанеси клей по контуру ткани с помощью палочки с плоско заточенным концом. Выполняя работу, старайся избегать сильного намочения ткани от клея, иначе это может испортить общий вид работы. Готовую работу можно оформить *в рамку*.

Лоскутные аппликации. Ткани с разной фактурой

Витраж в оформлении интерьера школы

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

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

Именно в витраже удивительным образом соединились *цвет* и *чёрная контурная линия*, превратившись в диковинный узор.

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

Витражи в интерьере

Ты тоже вместе с ребятами можешь сделать витражи, которые украсят школьные кабинеты. Конечно же сделать настоящий витраж, используя цветные стёкла, — дело непростое. Для этого необходимы профессиональное мастерство и особые условия. Но зато можно сделать подобие витража с эффектом цветного свечения.

Прежде всего необходимо выполнить *эскиз* декоративной композиции. Это может быть узор из растительных или геометрических форм, изображение птиц, зверей, 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, как бы дробить рисунок на выразительные по очертаниям частички, в которых потом появятся цветные «стёкла».

Таковыми могут быть переплетения в витраже: линейные, фигурные

Витражи. Детские работы.
Чёрная и цветная бумага, клей

Витражи. Детские работы. Фломастеры, акварель

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 плёнка, то их можно использовать в витраже. Кусочки цветной плёнки приклей на обратную сторону бумажного каркаса.

Поверни работу и покрась *картонные перемычки* чёрной 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 гуашевых красок нужных цветов и наноси её тампоном из поролона между переплётами каркаса тонким прозрачным слоем. Чтобы не смешивать краски, заготовь несколько таких тампонов. Когда эта часть работы будет выполнена, сними картон и дай краске просохнуть, а затем чёрной краской наведи чёткий контур.

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 ещё более привлекательными на вид. У тебя появилось желание узнать, из чего и как они сделаны, и не только узнать, но и самому попробовать их сделать?

Приоткроем секрет — высокая ваза с подвесками сделана из стеклянной трёхлитровой банки, на которую надет усечённый конус из плотной бумаги, хорошо прилегающий к её тулову. Он как бы спрятал банку, придал ей совершенно другую форму. Чтобы форма была более выразительной, можно надеть сверху ещё один конус, свернув его кулёчком. Конус-кулёк следует склеить, чтобы не развернулся, и выровнять вверху, подрезав края. Твёрдая *основа* для будущей вазы готова.

Дальше тебе понадобятся верёвка или шпагат, кусочки мешковины, холста, кожи. Вначале необходимо обмотать вазу верёвкой или шпагатом, чтобы спрятать стекло и картон. Лучше начинать работу с самой узкой части.

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

Закрепи верёвку по кругу и начинай обматывать ею форму, двигаясь вниз к основанию. Верёвка обязательно должна ложиться на поверхность, покрытую тонким слоем клея ПВА, не оставляя просветов.

Края вазы можно украсить плетёной или кручёной верёвочкой.

Теперь сделай *украшение для вазы*. Приклей к её поверхности кусочки кожи, холста или мешковины в виде квадратов, овалов-медальонов, края укрась верёвочкой.

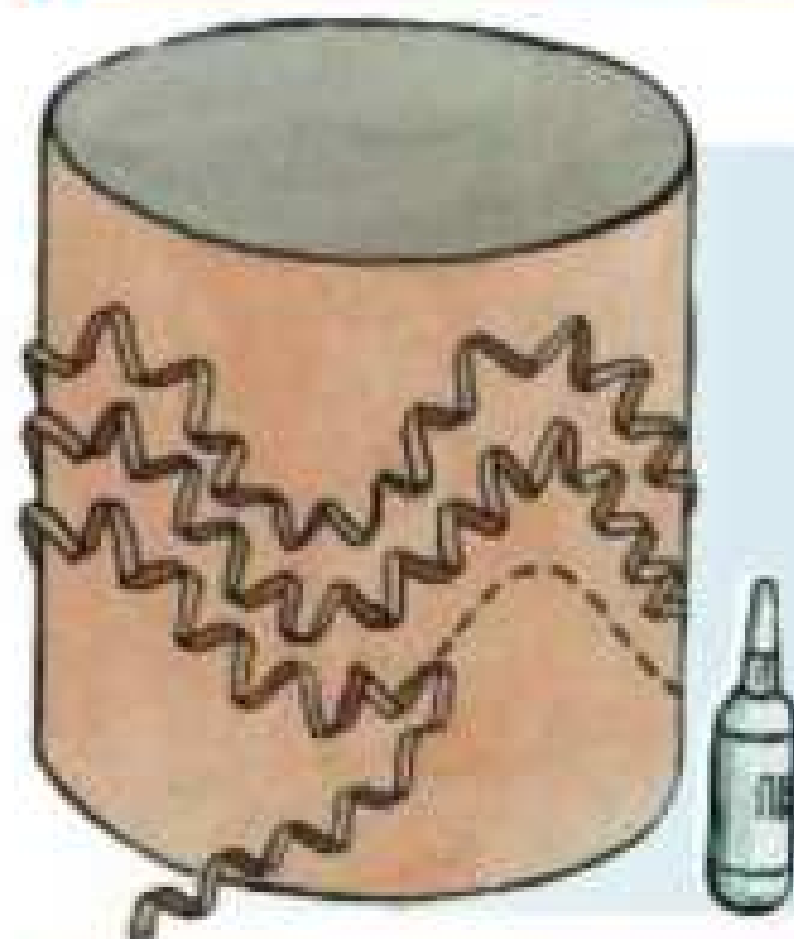
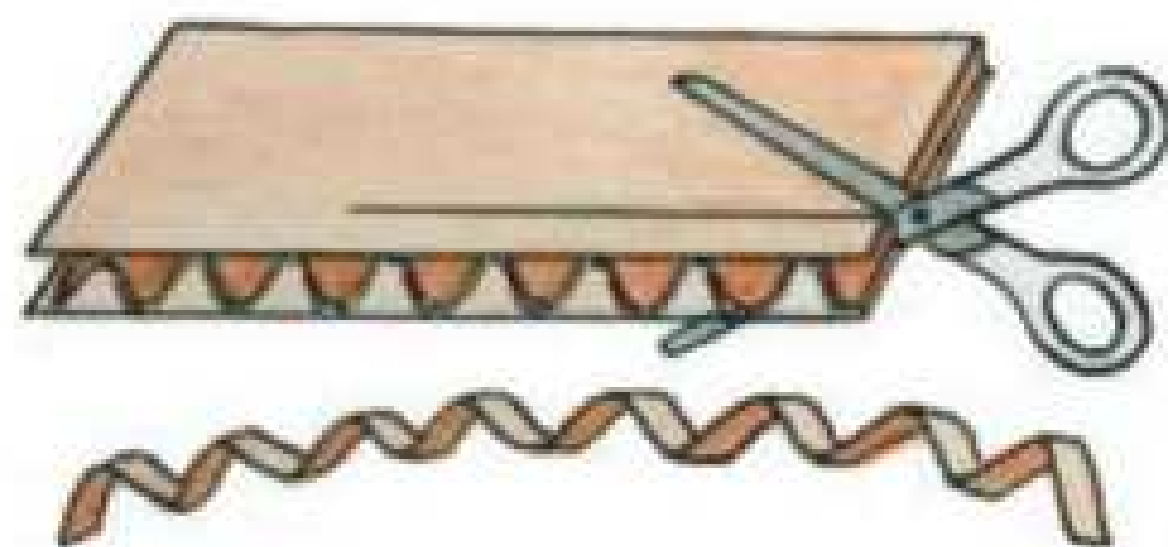
Цветы, листочки можно слепить из «теста». Для этого добавь в столовую ложку муки немного клея ПВА и перемешай. Украшения приобретут нежный цвет, если добавить в «тесто» чуть-чуть акварели или гуаши. Ваза готова!

Нарядные сосуды можно сделать из бутылок интересной формы, стеклянных плафонов, стёкол для керосиновых ламп. Важно, чтобы эти формы не напоминали о себе, а служили основой для создания новых форм. Главное — твоя фантазия и находчивость!

А вот 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 легко ложится на клеевой рисунок и эффектно смотрится. Украсить вазу можно кусочками кожи, ракушками, бусинками и другими неожиданными материалами.

Декоративную вазу можно украсить гофрированными полосками картона

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, шиньки, верёвки и многое другое. В народе говаривали: «Лён не родится, а мочало пригодится».

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

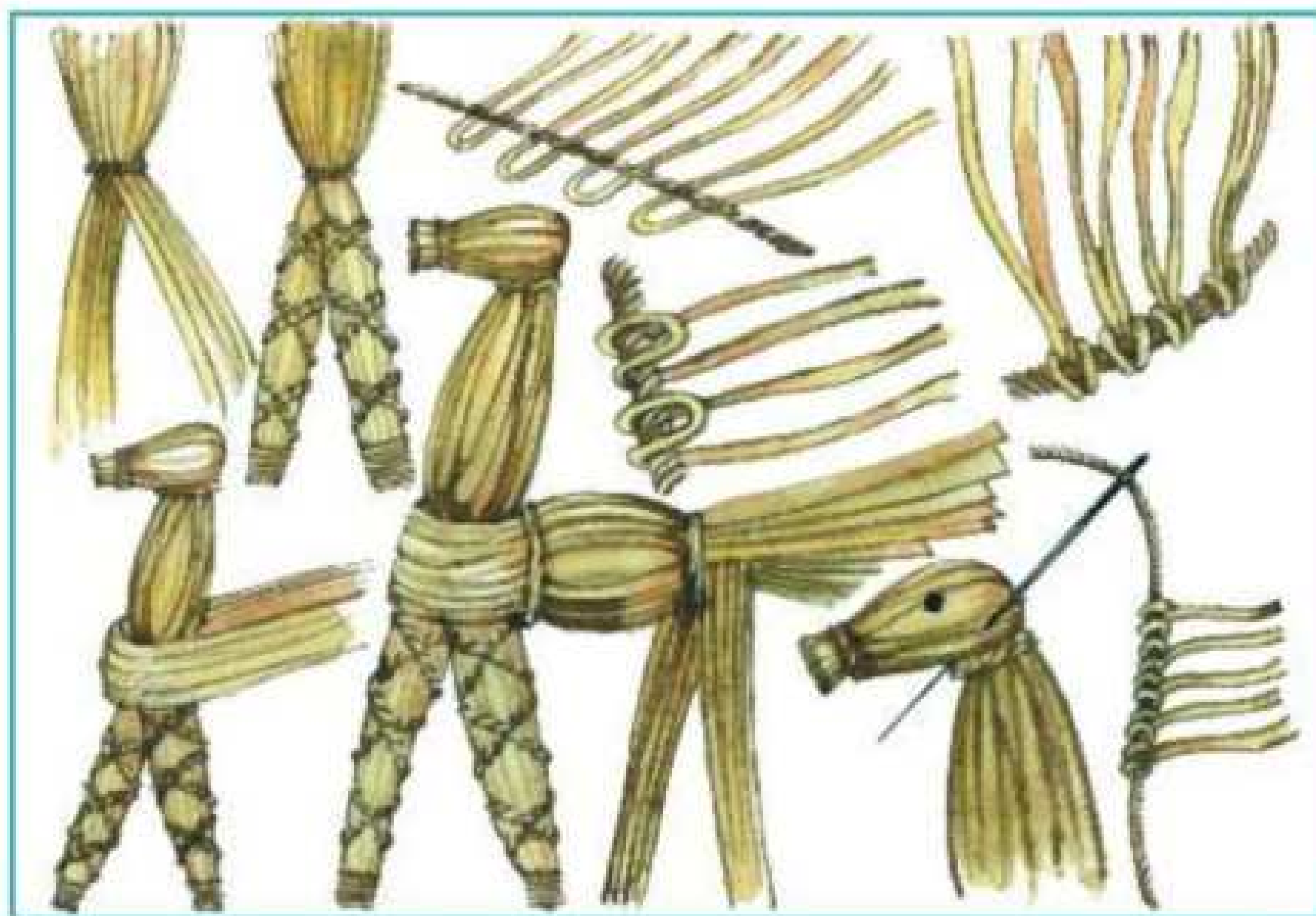
Делаем игрушку-коня.

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

Начнём 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 переплетаем длинными волокнами, как показано на рисунке.

Лошадка.
Полкан.
Мочало,
бечёвки, холст

Так можно сделать коня из мочала и бечёвки

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

Делаем шею коня — выравниваем пряди волокон и придаём 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 приклеиваем. Когда клей высохнет, голову коня спереди можно подрезать.

Берём другую прядь волокон и делаем из неё 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 вровень с передними и красиво крестообразно переплети их.

Осталось придать хвосту красивую форму и украсить коня 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. Теперь укрась коня попоной.

Если ты захочешь сделать *двуглавого конька*, верхние волокна раздели на две части, а остальную работу выполни точно в такой же последовательности, как раньше при изготовлении коня.

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

Что делать дальше, ты уже знаешь.

Из мочала можно делать не только игрушки, но и декоративное панно.

Посмотри, как просто выполнены его детали.

Солнце — та же грива, но только в сочетании с кругом. Ствол дерева сделай из косичек, которые разложи на проклеенной поверхности в свободном рисунке. Пучки волокон превратились в траву.

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

Панно «Радость лета».

Картон, мешковина,
мочало,
шпагат.

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 их, поиграй с ними; возможно, это как-то изменит композицию, сделает её более интересной.

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

Любознательная птица.
Петух. Бараны.
Соломка, мочало, бечёвки

Декоративные куклы

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

Среди разнообразия кукол есть современные, сделанные на фабриках игрушек; есть куклы, которыми играли дети в старину, — 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. Это будет **кукла-образ**. Но помни о том, что декоративная кукла должна вовсе не быть копией человека, а иметь скорее условный характер.

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

Так можно сделать куклу, в основе которой бумажный конус

Возьми карандаш (или ровную толстую веточку), надень сверху на карандаш шарик (например, теннисный), сделав предварительно в нём небольшое отверстие, а сверху оберни кусочком ткани телесного цвета, убрав складки с лицевой части. Получится голова. Ещё голову можно сделать из поролона и кусочка ткани, прикрепив её верёвкой 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 посередине (это будет прямой пробор), а потом прикрепить к голове, расправить и перетянуть тонкой светлой ниткой у основания. Тогда уже можно заплетать косы и оформлять их в *причёску*.

Вставь голову куклы в большой конус и приклей её. *Фигурка* готова. Осталось сделать *костюм*. Попробуй сделать девицу-красавицу в народной праздничной одежде.

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

Рукава *рубашки* должны быть особенно нарядными. Укрась их тесьмой, кусочками ткани, кружевами. Их также можно или пришить, или приклеить. Чтобы рукав приобрёл форму трубочки, воспользуйся иглкой с ниткой или клеем, а потом стяни его вверху и внизу. Прикрепить рукава к фигуре-конусу ты сможешь только тогда, когда будет готов *сарафан*.

Русские красавицы.

Куклы из конуса.

Картон, мешковина, бечевки, холст, тесьма, бусинки, роспись гуашью

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

Вот видишь, какие замечательные и оригинальные вещи можно сделать своими руками и почувствовать себя мастером, способным создавать красоту вокруг себя, дарить радость людям!

Перед вами учебник для 5 класса по программе «Изобразительное искусство. 5–8 классы», которая разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского. Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

УЧЕБНИК для 5 класса открывает серию учебных изданий, закладывающих основы художественного мышления. 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.

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

Занятия строятся с учётом 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.

Учебник включает четыре части в соответствии с четырьмя четвертями программы.

Первая часть «Древние корни народного искусства» имеет особое значение. Она закладывает основы понимания специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна большая, чем в изобразительном искусстве, степень обобщённости, художественной условности, орнаментальности. Знакомясь с произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, что оно проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими образами оно говорит о гармонии мироздания, о неизменности круговорота природных сил, несёт в своей художественной плоти высшие идеи, *выраженные языком знака, заклинанием узоров, ритмами орнамента, символикой цвета*.

В учебнике нашли отражение календарные народные праздники. Каждый учитель сможет найти богатейший материал, посвящённый им, и возможность приобщения к ним учащихся на итоговых занятиях, которые можно провести как театрализованное коллективное действие. 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.

Вторая часть «Связь времён 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, вариативность образов и мотивов, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая темы, образы и мотивы из сокровищницы природы. Учащиеся выполняют творческие задания, используя по возможности традиционные для промысла приёмы росписи и цветовые сочетания.

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

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

Школьники учатся видеть чёткую социальную регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды и предметов быта. Они осознают функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определённых

общностей, групп людей, а также той роли, которую играет человек как в сословной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, спортсмен, солдат, невеста и т. д.).

Четвёртая часть «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.

Дети смогут 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 шире, чем требует программа. Это способствует расширению художественного кругозора учащихся, формирует активного зрителя.

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

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

Вопрос **что?** фокусирует внимание на функции предмета, наиболее ярких 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 несёт 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, определённых слоёв общества.

Учебник предлагает по каждой теме **систему практических художественно-творческих заданий и вопросов**, цель которых — развитие художественно-творческих способностей учащихся, осознанное использование знаний образного языка декоративного искусства в процессе воплощения собственного художественного замысла, воспитание чувства материала.

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

Темы уроков, представленные в программе, рассчитаны на 1 час в неделю. При условии дополнительных часов, выделенных на предмет, можно раздвинуть любую тему, подать её в сопоставлении художественной культуры своего народа с иными двумя-тремя национальными формами, уделить больше внимания познанию образного языка в практической работе с материалом.

Учебный комплект включает, помимо учебника, **РАБОЧУЮ ТЕТРАДЬ «Изобразительное искусство. Твои мастерские. 5 класс»** (автор Н. А. Горяева). В тетрадь вошли практические задания творческого характера, кроссворды, фокусирующие в себе основные понятия и термины курса, задания по систематизации зрительного материала и др.

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ («Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс», автор Н. А. Горяева) отвечает на вопросы, как работать с учебником и рабочей тетрадью, как выстроить драматургию урока искусства, а также содержит рекомендации по раскрытию всех тем уроков, литературный материал, словарь терминов и поясняющие рисунки.

Надеемся, что учебник даст возможность сделать процесс приобщения детей к миру декоративно-прикладного искусства более ярким, увлекательным, значимым, поможет детям открыть для себя прекрасный мир искусства, который живёт рядом с человеком на протяжении всей долгой истории его существования.

Авторы

На шмуцтитулах помещены:

- Изба М. Д. Екимовой из деревни Рышево. *Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» близ Великого Новгорода*; Девушка в окошке избы. Городец. *Фотография*; Ендова. *Архангельская губерния, XIX в.*; Хозяйственная утварь крестьянина. *Фотография*; Скворечники. *Московская губерния, 1870 г.* (с. 10—11);
- З. Пенкина. Семья. *Дымково*; О. Лушина. Супница. *Роспись «травка»*. *Хохлома*; Мастера за работой. *Фотографии*; Туеса. *Береста* (с. 64—65);
- Фараон и его жена. *Спинка тронного кресла из гробницы Тутанхамона. Инкрустация стекланными и золотыми пластинками и драгоценными камнями. Древний Египет*; Декоративное панно. *Китай*; Маска фараона Тутанхамона. *Золото, инкрустация стеклом и камнями. Древний Египет*; Занятия музыкой. *Костюмы дворян. Западная Европа, XVII в.* (с. 104—105);
- А. Воронова. Отражение. *Фрагмент. Гобелен. Шесть, ткачество*; Ф. Хеймрате. Декоративная чаша. *Фаянс, слатурь*; Гобелен. *Фрагмент. Шерсть, ткачество*; Витраж. *Фрагмент. Цветное стекло*; Композиция. *Цветное стекло, гутная техника* (с. 140—141).

Учебное издание

Горяева Нина Алексеевна
Островская Ольга Васильевна

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

5 КЛАСС

Учебник
для общеобразовательных организаций

Редакция изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ

Заведующий редакцией *Е. А. Кочерова*

Редактор *Е. А. Комарова*

Ответственный за выпуск *Е. А. Комарова*

Художественный редактор *Ю. Н. Кобосова*

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

Фотографы *В. Е. Гинденрейтер, Н. В. Елжалкин*

Технический редактор *С. Н. Терехова*

Корректор *Н. В. Игошева*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000.

Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 19.02.19.

Формат 14×10⁵/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonCSanPin.

Уч.-изд. л. 22,30. Тираж 20 000 экз. Заказ №

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопроектарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение 1.

Предложения по оформлению и содержанию учебников — электронная почта «Горючей линии» — info@pros.ru.

Отпечатано в России.

Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрида» и АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Чеховский Печатный Двор».

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1.

Сайт: www.chpd.ru. E-mail: sales@chpd.ru. Тел.: 8(499) 270-73-59.