

На Родные
Промыслы

В ИСПОЛНЕНИИ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ УВЛЕЧЕНЫ
КОМПЬЮТЕРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ

**ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КАРУСЕЛЬ»**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА	
Название проекта	«КАРУСЕЛЬ»
Вид проекта	Исследовательский, творческий, краткосрочный.
Предмет, УМК	Организация досуговой деятельности получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.
Описание организации	Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей». Адрес: Иркутск, 6-й пос. ГЭС, д. 3А Тел. (3952)53-16-97
Руководитель проекта	Рудницкая Е.В. - заместитель директора по воспитательной работе.
Руководитель проектной группы	Нечаева Ю.А.
Краткая аннотация	Проект «КАРУСЕЛЬ» направлен на формирование у детей ЗУН о народных промыслах России в ходе сбора информации, изучения и изготовления, рукотворных вещей в ходе совместной деятельности с педагогом.
Состав проектной группы	Дети из разных групп учреждения в возрасте от 10 до 13 лет.
Описание проектного продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Сбор информации о народных промыслах России; • Подбор, чтение и анализ литературных источников из истории возникновения народных промыслов; • Просмотр познавательных презентаций: «Волшебная гжель», «Хохлома», «Богородская игрушка». • Просмотр анимационного проекта «Гора Самоцветов»; • Мастер-классы по изготовлению: <ul style="list-style-type: none"> - декоративной тарелочки; - рисунков в разных стилизованных жанрах; - рукотворных вещей из бросового материала; - аппликаций.

	<ul style="list-style-type: none"> • Организация творческой выставки: рисунки, поделки. • Оформление фотоотчета о проделанной работе.
Цель проектной деятельности	Формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с народными промыслами русского народа и организацию художественно-продуктивной и творческой деятельности.
Задачи проектной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам русского народного декоративно-прикладного искусства; ✓ Формировать умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др. (понимание детьми характерных особенностей изделий различных народных промыслов); ✓ Развитие навыков художественного творчества детей; ✓ Развитие индивидуальных эмоциональных проявлений во всех видах деятельности; ✓ Развитие умения видеть красоту изделий прикладного творчества, формирование эстетического вкуса; ✓ Содействовать развитию речи детей: обогащение и активизация словаря, повышение его выразительности, развитие навыков речевого общения в совместной деятельности.
Возраст получателей социальных услуг, для которых предназначен проект	Получатели социальных услуг ОГБУСО ИДДИ №1 в возрасте 10-13 лет.
Программа, в которой создан проект	Microsoft Office Word 93-2007
Формы реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Поиск информации о видах народных промыслов России; • беседы с детьми о декоративно-прикладном искусстве; • рассматривание видов росписи; • выполнение работ по изобразительной деятельности; • выставка «Сказочная гжель», «Хохлома» • совместные творческие работы с детьми; • фото-коллаж; • создание творческого альбома «Карусель» • рисование в программе АРТ.

	<ul style="list-style-type: none"> • создание презентации к открытому занятию по народно-декоративному творчеству «Народные промыслы»; • открытый показ НОД «Народные промыслы» с использованием ИКТ.
<p>Этапы проекта</p>	<p><u>Этапы реализации проекта:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Поисковый; • Аналитический • Практический • Презентационный; <p>1 этап – поисковый: 01.03.17 – 07.03.17</p> <p style="text-align: center;">Погружение в проект</p> <p>Сбор, анализ и систематизация информации об истории народных промыслов. Обсуждение темы проекта, поиск дополнительной информации, определение потребностей. Определение состава группы воспитанников. Анализ ресурсов, выработка оптимальной стратегии достижения цели.</p> <p>2 этап - аналитический: 07.03.17 – 10.03.17</p> <p style="text-align: center;">Планирование деятельности</p> <p>Формулировка проблемы, цели проекта; определение продукта проекта; составление плана деятельности. Анализ и систематизация материала по теме, распределение ролей в группе, планирование работы; определение формы и способа презентации результатов проектной деятельности. Определение критериев оценивания результатов и процесса.</p> <p>3 этап – практический: 10.03.17 – 20.03.17</p> <p style="text-align: center;">Осуществление деятельности по реализации проектной деятельности</p> <p>Организация мероприятий в рамках проекта, организация совместной деятельности детей и педагога; Выполнение запланированных действий в группе. Изготовление и презентация творческой выставки: рисунков, поделок.</p> <p>4 этап – презентационный: 25.03.17</p> <p style="text-align: center;">Оформление проектной деятельности</p> <p>Презентация проектной деятельности на заседании методических объединений ИДДИ № 1. Оформление проекта - подборка</p>

	фотографий по теме проекта, оформление творческой выставки рисунков, поделок. Коллективный анализ проекта, оценка роли каждого участника проектной деятельности. Выводы.
Методические рекомендации по использованию проекта	Обмен опыта внутри учреждения, между учреждениями социального обслуживания.
Источники:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуру. – М., 1983 г. 2. Ред. Некрасовой М. А. Народные мастера, традиции, школы. – 1995 г. 3. Разина Т. Художественные промыслы Подмосковья. – М., 1992г. 4. Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1984 г. 5. Смолицкий Б. Г., Скавронская Т. Н. Художественные промыслы России. – М., 1999 г. 6. Ред. Станицкий А. В. Народные художественные промыслы. – М., 1993г. 7. Супрун Л. Я. Резьба и роспись по дереву. – М., 1993 г. 8. Уткин П. И. Королёва Н. С. Народные художественные промыслы. – М., 1992 г. 	

«Искусства изобразительные и прикладные таят в себе огромные возможности для развития творческого потенциала, фантазии и интуиции, для ощущения ребенком радости ручного труда как творчества».
Б.М. Немецкий.

Актуальность проектной деятельности «Карусель»

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами декоративно – прикладного искусства, с народными традициями русского народа. В силу своих особенностей, воспитанники детского дома, имеющие недостатки в умственном и физическом развитии имеют недостаточный уровень знаний об этой отрасли русской культуры. У большинства ребят отсутствуют элементарные представления о декоративно-прикладном искусстве нашей родины. Народные художественные промыслы России - часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные традиции.

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно практически через все виды деятельности. Такие виды деятельности, несомненно, являются составной любого проекта: творческого, исследовательского, практического характера. Культурное наследие русского народа – огромное богатство, о котором необходимо рассказывать нашим ребятам через: тематические беседы, просмотр познавательных видеоматериалов, книг, альбомов, рисование, лепку, аппликацию, рисование при помощи ПК.

Гипотеза:

- если в работе с воспитанниками младшего школьного возраста для развития художественно – творческих способностей использовать декоративно – прикладное искусство, то это будет способствовать повышению уровня ЗУН в области творчества и краеведения России.

О проектной деятельности «Карусель»

Вид проекта: познавательно-творческий, групповой.

Сроки реализации проекта: краткосрочный (1 месяц)

Участники проекта: воспитанники в возрасте от 10-13 лет.

Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с народными промыслами русского народа и организацию художественно-продуктивной и творческой деятельности.

Задачи:

- ✓ Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам русского народного декоративно-прикладного искусства;
- ✓ Формировать умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др. (понимание детьми характерных особенностей изделий различных народных промыслов);
- ✓ Развитие навыков художественного творчества детей;
- ✓ Развитие индивидуальных эмоциональных проявлений во всех видах деятельности;
- ✓ Развитие умения видеть красоту изделий прикладного творчества, формирование эстетического вкуса;

Планируемые результаты:

- Знание детьми различных видов декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушки, хохломской, гжельской росписи.
- Умение детей ориентироваться в различных видах росписи.
- Умение детьми составлять узоры по мотивам народных росписей.

Формы реализации проекта:

- поиск информации о видах народных промыслов России;
- беседы с детьми о декоративно-прикладном искусстве;
- рассматривание видов росписи;
- выполнение работ по изобразительной деятельности;
- выставка «Сказочная гжель», «Хохлома»;
- совместные творческие работы с детьми;
- фото-коллаж;
- создание творческого альбома «Карусель»;
- рисование в программе АРТ.;
- создание презентаций по народно-декоративному творчеству «Народные промыслы».

Этапы реализации проекта:

1. Поисковый;
2. Аналитический
3. Практический
4. Презентационный.

1 этап – поисковый: 01.03.17 – 07.03.17 - Погружение в проект.

Сбор, анализ и систематизация информации об истории народных промыслов.

2 этап - аналитический: 07.03.17 – 10.03.17 Планирование деятельности.

Формулировка проблемы, цели проекта; определение продуктов проекта; составление плана деятельности. Анализ и систематизация материала по теме, планирование работы; определение формы и способа презентации результатов проектной деятельности.

3 этап – практический: 10.03.17 – 20.03.17 Осуществление деятельности по реализации проектной деятельности.

Организация мероприятий в рамках проекта, организация совместной деятельности детей и педагога; Выполнение запланированных действий в группе. Изготовление и презентация творческой выставки: рисунков, поделок, презентаций.

4 этап – презентационный: 25.03.17 Оформление проектной деятельности.

Презентация проектной деятельности на заседании методических объединений ИДДИ № 1. Оформление проекта - подборка фотографий по теме проекта, оформление творческой выставки рисунков, поделок. Коллективный анализ проекта, оценка роли каждого участника проектной деятельности, анализ выполненного, определение причины успехов, неудач. Анализ достижений поставленной цели. Выводы.

**ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КАРУСЕЛЬ»**

Сроки	Мероприятие	Задачи
<i>1 этап – поисковый: Сбор информации о народных промыслах России</i>		
<i><u>1 неделя</u> 01.03.17 – 07.03.17</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вхождение в проект «Карусель» 2. Поиск информации из литературных источников: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Сеть Интернет ➤ Познавательная литература: «Народные промыслы» - (автор Клиентов А.В.) «Дети и народное творчество» - Шевчук Л.В. «Народные художественные промыслы России» - альбом под редакцией Козлова В.С. 	<p>Нацелить на совместную деятельность в проекте.</p> <p>Показать, что знание истории является частью общечеловеческой культуры; Развивать коммуникативные способности, расширять познавательный интерес, формировать национальную культуру.</p>
<i>2 этап – Планирование деятельности</i>		
<i><u>2 неделя</u> 07.03.17 – 10.03.17</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выдвижение гипотезы проекта; 2. Просмотр познавательной презентации «Народные промыслы России» - с последующим обсуждением; 3. Просмотр мультипликационных фильмов «ГОРА САМОЦВЕТОВ» - с последующим обсуждением. 4. Обсуждение вариантов оформления проектной деятельности: <ul style="list-style-type: none"> - альбом - книга - газета - буклет - видеофильм - итоговая выставка. 	
<i>3 этап Осуществление деятельности по реализации проектной деятельности.</i>		
<i><u>3 неделя</u> 10.03.17 – 20.03.17</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Создание аппликаций на тему: «Дымковская лошадка». «Дымковские узоры» • Рисунки при помощи ПК: 	<p>Формировать у детей навык практического экспериментирования с разными материалами.</p>

	<p>«Дама с корзинкой» «Тарелочка» «Павлопосадский платок»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поделки из пластилина на тему: «Гжель» «Матрешка» «Золотая хохлома» «Тульский самовар» • Сбор материала для презентаций: - чтение потешек; - чтение стихов; - чтение сказок фольклорной направленности; • Беседа на тему: Народные промыслы в современности». 	<p>Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. Воспитывать точность, аккуратность. Воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти на помощь в трудную минуту. Активизировать навык совместной работы детей и воспитателя в творческих работ.</p>
<p><i>4 этап</i></p> <p>Оформление проектной деятельности</p>		
<p><u>4 неделя</u> 20.03.17 25.03.17</p>	<p>Презентация итоговых продуктов проектной деятельности: - Фотоотчет группы о ходе деятельности в рамках проектной деятельности; - Демонстрация презентаций «Народные промыслы».</p>	

Что мы знаем о народных промыслах

Народные промыслы — это именно то, что делает культуру России богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране. Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, и в этом материале мы собрали самые яркие и известные из них.

Но мы не просто собрали эти шедевры для вас в альбом, мы воспроизвели их при помощи компьютера и своих рук и получился вот такой красочный материал. При создании ярких рисунков и рукотворных изделий, мы узнали много нового о нашей огромной стране, о ремеслах и увлечениях наших предков, о том, что любое занятие должно приносить не только пользу, но и удовольствие.

§ 1 Дымковская игрушка

Дымковская игрушка - русский народный промысел, который зародился в слободе Дымково, близ города Вятка. Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV-XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. Именно там развилась и сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки: Никулины, Пенкины, Кошкины. Каждая из них имела свои особенности изделий в форме и пропорциях, колорите и орнаментах. Здесь, в слободе, в XIX веке жили и работали от 30 до 50 семей игрушечниц.

Родиной дымковской игрушки считается город Киров. В 15 веке по приказу царя Ивана III жителей северных областей отправляли на переселение в глухую безлюдную местность. Как раз такой из тем в те времена считалась слобода за рекой Вяткой, которая получила название Дымково. Среди переселенцев было немало ремесленников, гончаров, которые, собственно, и стали основоположниками игрушечного промысла. К девятнадцатому веку об удивительных свистульках и Дымково узнала вся страна, и, естественно, спрос на них стал огромным. В 1856 году производством игрушек уже занимались 59 семей, которые ежегодно изготавливали около 100 тысяч свистулек. Продукцию продавали на местных базарах и ярмарках, но в основном везли в столицу и Оренбургскую губернию.

В конце девятнадцатого столетия в истории дымковской игрушки наступил переломный момент. Промысел перестал бурно развиваться, а затем и вовсе стал приходить в упадок - слишком уж сильно стали давить со всех сторон конкуренты. Дешевые гипсовые статуэтки заполнили рынок, оставив расписную дымковскую игрушку не у дел. Конечно, свистульки из Дымково никогда не были дешевыми, да и не могли быть, ведь каждая из них лепилась и расписывалась

исключительно вручную. Так, к 1917 году оставалась всего одна игрушечница - Анна Мезрина, которой, собственно, мы все и обязаны возрождению этого удивительного промысла. Также большую роль в этом сыграл художник Алексей Деньшин, который с самой юности питал любовь к дымковскому творчеству и активно пропагандировал промысел. Так он выпустил небольшим тиражом бесценные, написанные вручную альбомы «Вятская глиняная игрушка в рисунках» (1917), «Вятская глиняная игрушка. Куклы нарядные» (1919), «Вятские старинные глиняные игрушки» (1926), которые стали единственным пособием для изучения впоследствии приемов и традиций дымковского искусства. В альбомах присутствовала не только ценная информация по истории и технике изготовления игрушек, но и были представлены зарисовки узоров на литографских камнях, в точности скопированных с оригинальных игрушек.

Фигурки лепили по частям, а затем отдельные детали собирали, сглаживая все неровности жидкой глиной. Изделия сушили и обжигали в печах, белили мелом, разведенным молоком, а затем расписывали палочками и перьями, используя яркие краски: красную, желтую, синюю, зеленую, алую. Дымковская игрушка — символ Кировской области, подчеркивающий ее насыщенную и древнюю историю. Двух одинаковых игрушек быть не может. Свистульки имели формы различных тотемных животных: медведь, козёл, баран, олень, но по сути своей были очень просты, так их основная функция была магическая, а не декоративная. Несмотря на ритуальное значение глиняных свистулек, заметна некоторая ирония, с которой мастера их лепили. Медведь, например, мог играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, дымковский козлик мог быть одет в смешные штаны. Такие глиняные фигурки-свистульки лепили женщины и девочки задолго до праздника. Эта работа считалась исключительно женской.

Чтобы не изображала дымковская игрушка, её всегда можно отличить своей неповторимой нарядной раскраской. На белом фоне очень весело смотрятся синий, голубой, зелёный, жёлто-оранжевый, малиновый цвета. Их может быть до десяти. Орнамент всегда прост: клетки, полосы, круги, точки, ромбики, зигзаги в разных сочетаниях. Но

эти простые геометрические узоры несут некую информацию. Например, синяя волнистая полоса обозначает воду, перекрещенные полосы - сруб колодца, круг с серединкой-звёздочкой - солнце и другие светила.

§ 2 Гжель

«Синеглазая посуда, как весною небеса»

Гжель — русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи, также один из традиционных российских центров производства керамики. Гжельский куст, район из 27 деревень, расположенный под Москвой, славится своими глинами, добыча которых ведется здесь с середины 17 века. В 19 веке гжельские мастера стали выпускать полуфаянс, фаянс и фарфор. Особый интерес до сих пор представляют изделия, расписанные в один цвет — синей надглазурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Название «гжель» происходит от слова «жечь». Есть версия, что изначально искусство именовалось «гжель», а после, в результате перестановки букв для собственного удовольствия, люди стали называть ее гжелью.

Характерные черты росписи следующие:

- глазурирование поверхности;
- снежно-белый фон;
- узор, выполненный в синих или голубых тонах;
- сложный растительный орнамент или узор в русском народном стиле;
- неизменно ручная работа.

Интересный факт: сама краска имеет черный цвет, который меняется на синий только в процессе последующего обжига. Исходя из этого, тематика рисунка в стилистике гжель подразделяется на три основных направления:

Растительная. Такие рисунки — это классическая гжельская роспись. Все растения, которые изображаются, имеют несколько стилизованный вид, но основные черты четко просматриваются. Это травинки, ягоды, цветы, основной цветок росписи гжель-это роза, которая наносится несколькими оттенками сразу.

Орнаментальные узоры. Такие рисунки стилизованные, оригинальные и в каждом просматривается определенная ассоциация. Наносится он согласно разработанным в старину сеткам.

Самые известные орнаментальные гжельские сетки — это «усики», «травинки», «капли», «жемчужины» и «гребенки». Традиционные «шашечки» наносятся по кромке или вдоль бортика и представляют собой цепочку-поясок из кобальтово-синих квадратов.

Сюжетная роспись. Такой рисунок представляет самые древние народные промыслы, так как именно сюжет наглядно иллюстрировал сцены из жизни народа. Это могли быть зимние катания на санях, ярмарки, изображение природных явлений или времени года.

§ 3 Матрешка

Круглолицая и полненькая веселая девушка в косынке и русском народном платье покорила сердца любителей народной игрушки и красивых сувениров по всему миру. Сейчас матрешка — не просто народная игрушка, хранительница русской культуры: это памятный сувенир для туристов, на фартучке которой тонко прорисованы игровые сценки, сюжеты сказок и пейзажи с достопримечательностями. Родиной русской матрёшки считается подмосковный Сергиев Посад - крупнейший центр по производству игрушек в царской России. Известны матрёшки г. Семёнова, знамениты вятские матрёшки, их сёстры из села Полхов Майдан, г. Новокузнецка, из Башкирии. В самой большой матрёшке России - 100 фигурок, а самая маленькая - всего пару миллиметров в высоту. Считается, что матрёшку придумал живший в Сергиевом Посаде токарь-виртуоз Василий Петрович Звёздочкин (1878 - 1956 гг.), уроженец деревни Шубино Подольского уезда. В 1898 г. он приехал в Москву и поступил в мастерскую «Детское воспитание» А.И. Мамонтова.

Как правило, матрёшки изготавливают из древесины таких лиственных пород деревьев, как липа, берёза, ольха, осина. Самым благодатным материалом является липа. Во-первых, древесину для изделий, как правило, заготавливают зимой или очень ранней весной, пока нет сильного движения сока. Во-вторых, выбрав дерево, его распиливают на бревна, с него снимают кору, оставляя несколько колец, и торцы замазывают глиной, чтобы дерево при высыхании не растрескивалось.

Просушивают брёвна в штабелях в течение двух или трех лет до определённой влажности в проветриваемом помещении или под навесом. Опытный мастер по запаху может определить, когда древесина готова для дела. Форму матрёшки вытачивают только из хорошо просушенной, выдержанной липы или другой лиственной породы. В-третьих, вытачивание матрёшки требует от токаря сноровки и точности движений резца. До 15 операций проходит заготовка в руках токаря, прежде чем стать готовой матрёшкой. Для матрёшки выбрали

технологию росписи попроще и поскромнее, чем в посуде, куколка-то крестьянская и предназначалась, прежде всего, детям для игры, следовательно, должна быть не трудоёмка в исполнении, скромна и недорого стоить. На поверхность матрёшки художницы наводили гусиным пером контур - под роспись тушью по хорошо просохшей грунтовке. Впоследствии стали рисовать стальным пером.

В XXI в. матрёшка остаётся знаковой сувенирной куколкой, которую можно преподнести в подарок самым высоким особам, президентам и королям, учёным и художникам, классическая матрёшка не подведет в любой ситуации. Матрёшка и по сей день остается самым экспортным товаром народных российских промыслов.

*У матрёшки синеглазой
С балалайкою в руках,
Сарафан расшит тесьмою,
Весь в лазоревых цветах.*

*Раскрываешь расписную,
Глядь - а в ней ещё одна,
И похожа на большую -
Распрекрасная краса!*

*Только милая девица,
Развернув гармонь слегка,
Песню распевает лихо.
А за ней ещё одна.*

*Пять красавиц расчудесных,
В сарафанах, что в цветах,
В красках солнечных небесных!
Песни русские в стихах.*

§ 4 Жостовская роспись

В начале 19 века в одной из подмосковных деревень бывшей Троицкой волости жили братья Вишняковы, и занимались они росписью лакированных металлических подносов, сахарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц, альбомов и прочего. С тех пор художественная роспись в жостовском стиле стала набирать популярность и привлекать внимание на многочисленных выставках в нашей стране и за рубежом. Самым распространённым видом жостовской росписи подносов является букет, преимущественно на чёрном или красном фоне, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. Изображение цветов на лицевой поверхности подноса отличается особой мягкостью и округлостью рисунка. Букет превращается в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. В сюжетных росписях подноса изображаются главным образом колоритные сценки из русской народной жизни: торжественные неторопливые чаепития с неизменным самоваром в центре стола, плетение лаптей в крестьянской семье и т.д. Но основная особенность манеры жостовской росписи – это свет через цвет. Здесь даже тени – прозрачны. Цель красок – достичь максимального свечения изображения, насытить всё максимальной белизной, светоносными струями. Весь мир знает первого космонавта Гагарина, но для обеспечения полета в космос работали сотни тысяч неизвестных людей. Так и в жостовском промысле.

В знаменитой династии Беляевых был Андрей Тимофеевич Беляев, родившейся 1874 г., он являлся патриархом в изготовлении лаков для подносов. А ведь именно лак придает тот волшебный блеск и колорит краскам. Секрет и технология варки лаков тщательно хранились и являлись капиталом производства и передавались из поколения в поколение. В дальнейшем этим процессом занималась Беляева Валентина Николаевна, правнучка Т.М. Беляева.

Наиболее важной операцией после изготовления подноса, требующей подлинного творчества, является роспись. Жостовские мастера пишут масляными художественными красками, разбавленными

льняным маслом и скипидаром. Используются беличьи кисточки. Роспись жостовских подносов выполняется в несколько приёмов. Металлическую заготовку подноса грунтуют, шпатлюют, шлифуют и покрывают лаком. И выбирают цвет для фона. Чаще всего фон - чёрный, но может быть и белым, синим, красным, бирюзовым.

Красно-алые бутоны
В изумрудах листьев тонут.
Незабудки и пионы
Обрамляют розы омут.

Есть на жостовском подносе
И букет, в ночи горящий,
Птица-жар, что весть приносит.
Есть поднос, плоды дарящий...

§ 5 Павлопосадский платок

Павлопосадский платок - гордость России. Более двухсот лет назад крестьянин Иван Лабзин в селе Павлово основал фабрику шелковых платков. Платки тогда были в моде и охотно раскупались на ярмарках. Но в тонких шелковых платках нельзя было щеголять холодной русской зимой. И тогда внук Ивана Лабзина, Яков, начал производство шерстяных платков с набивным рисунком. Ромашки, розы, васильки, колокольчики украсили теплые платки. Такие красочные платки и носить было приятно, и подарить не стыдно!

Для платков выбирали самую тонкую овечью шерсть. Сотканые платки окрашивали в бежевый, черный или красный цвета и натягивали на станках. Красочный рисунок набивали вручную с помощью шаблонов. Для каждого элемента и каждого цвета была своя доска с шаблоном. Для производства одного платка требовалось до 400-х сот наложений шаблонов с краской. По краю платка вязальщицы делали кружевную бахрому из шерсти и шелка.

Через некоторое время набивные шерстяные платки стали неотъемлемой частью костюма крестьянок и городских барышень. До сих пор они пользуются большой популярностью и в нашей стране и за рубежом.

В настоящее время работает «Павлопосадская платочная мануфактура», г. Павлопосадский, а также музей

§ 6 Богородская игрушка

Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, мужика и медведя, – потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой наковальне. Забавные игрушки, известные на Руси с незапамятных времён, стали основным народным промыслом для жителей подмосковного села Богородское, расположенного в 29 километрах от Сергиева Посада. Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями на одном стволе. Действительно, промыслы имеют общие корни: традиции древней столпообразной пластики и школы объёмной, рельефной резьбы по дереву при Троице-Сергиевой Лавре, известной с XV столетия. Село Богородское со временем стало самобытным центром народного творчества в истории русского прикладного искусства. Богородские резчики – участники многочисленных выставок; их произведения отмечались золотыми медалями на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе. Игрушка «Крестьянин и курочка» находится в Историческом музее Москвы, композиция «Как мыши кота хоронили» – в Музее народного искусства, игрушка «Кавалер и дама», «Царь Додон и звёздочка» – в Русском областном.

Резьбой в селе Богородское занимались, в основном, мужики. И это не случайно: работа-то с топором. Брал мастер круглое, ровное липовое полено и раскалывал его на четыре части. Из каждой части полена получалась одна фигурка. Называли такой кусок дерева чуркой или «балбёшкой», и поэтому богородских резчиков тоже называли «балбёшниками». После того, как вырезали лучшие, дорогие игрушки, оставалось немало отходов – поленьев с дефектами, обрезков дерева, так называемой щепы. И тогда мастера начинали резать дешёвый, «щепной» товар. Вырезали крестьянок, которые двигали руками – ловко рубили капусту, или игроков в карты, которые по очереди бросали карты на стол. Такой товар обычно не раскрашивали, и поэтому он назывался «серый». Ведущие мастера промысла оставались верны традициям промысла. Заслуженный художник РСФСР Н.И. Максимов

создал замечательную игрушку - летит по дороге удалая тройка, а в резных санках медведь. Далеко за пределами Московской области стали известны православные мастера - чудодеи Н.И. Максимов, В.В. Юров, С. Бадаев, М.А. Тронин, А.Я. Чушкин, А.А. Рыжов, И.К. Стулов и другие. Богородские мастера-художники - участники многочисленных выставок; их произведения отмечались золотыми медалями на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе.

Названия богородских игрушек говорят сами за себя: «Крестьянин и курочка», «Царь Додон и звездочка», «Кавалер и дама», «Как мыши кота хоронили», «Крестьянский двор», «Солдаты на разводе», «Пастушок». Современные мастера резьбы по дереву до сих пор сохраняют традиции «богородского стиля» деревянной движущейся игрушки, который стал неотъемлемой частью русской культуры. Богородские игрушки современных мастеров неоднократно награждались золотыми медалями на выставках в Брюсселе, Нью-Йорке и Париже.

§ 7 Палех

В 1814 г. Иоганн Гёте заинтересовался суздальскими иконописцами. Владимирский губернатор сообщил поэту, что среди иконописных сёл выделяется своим искусством село Палех. Две иконы из Палеха - «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь» - были отосланы Гёте.

В Палехе жил особый тип людей - «наследственные иконописцы». Занятие иконописью в Палехе было практически поголовным. Писатель-этнограф С. Максимов отмечает: «...Здесь пишут образа во всех домах и не пишет их только мельник и то потому, что сделался мельником; ремесел помимо иконописи не знают никаких, нет у них ни кузнеца, ни швеца, ни сапожника».

Будучи весьма закрытым для посторонних сообществом, иконописцы Палеха с большой неохотой принимали в свою среду женихов со стороны. В Палехе много примеров, когда дочери иконописцев предпочитали оставаться без мужа, чем выходить за «не ровню». В такой замкнутой среде и развивалась палехская иконопись - особое искусство написания икон. Письмо палехского стиля усложнено большим разнообразием элементов композиции, также не проста и техника, которая осложняется многими теневыми и световыми приплавками. Для Палеха характерны иконы с «просветленными» ликами, наполненные внутренним светом». И этот свет, исходящий изнутри образа, заметен каждому взглянувшему на палехскую икону. Именно такая подача образов свойственна палехской иконописи. Подобный подход к иконописи сохранился среди палехских мастеров и по сей день.

Палехская миниатюра не просто использует сюжеты классической литературы, миниатюра сама уже стала неотъемлемой частью литературы. Само искусство Палеха - это поэзия в рисунке, моменты русских песен и сказок, запечатленные рукой художника на поверхности предметов. Тематика композиций на шкатулках, портсигарах, декоративных тарелках, пластинах, пудреницах, ларчиках очень разнообразна. Жанровые народные сценки, русские песни, былины, сказки, исторические события, сюжеты советской жизни, иллюстрации к литературным произведениям не только русских, но и иностранных авторов. Большинство литературных сюжетов палехской миниатюры объединены одной темой, одной мыслью, одним вздохом - любовь к

родине, готовность защитить отечество, обращение к памяти наших великих предков и сподвижников земли русской. Об этом говорят сами названия миниатюр: «Битвы предков за Русскую землю». Или образ на миниатюрах великого князя-воина Александра Невского. Золотом написаны его слова: «Кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля». А образ русской тройки в палехской миниатюре? Сколько песен и романсов сложено о ней, сколько раз к образу тройки обращались русские писатели и поэты: «Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя выдумал? Знать у бойкого народа ты могла только родиться, в той стране, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи». В чем же причина неувядаемой славы палехской росписи по дереву и иконописи? На протяжении нескольких столетий Палех был не просто селом потомственных иконописцев, а местом, где жили и работали старинные палехские династии. Отсчитывали свое происхождение из глубокой древности и связанные между собой тесными родственными отношениями. Бытовавшие в Палехе браки между представителями разных династий явились той основой, благодаря которой развивались наследственные способности палешан. Так закреплялись технические навыки, впитываемые буквально с молоком матери. Помогая дедам, отцам и старшим братьям, видя вокруг себя одни иконы, дети палешан впитывали в себя основы непростой иконописной техники. Обучение же их иконописи сводилось в основном не к обучению техническим приёмам, а скорее к пробуждению и развитию их внутренних способностей, заложенных уже с рождения. Палешане становились иконописцами не по образованию, а по призванию. Поэтому в искусстве Палеха так велика роль традиций, которые из поколения в поколение передавались в семьях иконописцев. Семейная преемственность, передача опыта с иконописи перешла и в искусство лаковой миниатюры. Ныне в Палехе продолжается эта благодатная традиция семейных династий художников.

§ 8 Хохлома

Хохломской промысел насчитывает более трёх столетий. Он зародился в нижегородском Заволжье и пошёл от иконописи. Это было время обширного заселения нижегородских земель разным людом, среди которого были «старообрядцы» - противники церковных реформ Патриарха Никона. Они знали секрет золочения икон при помощи серебряного металла и льняного масла - олифы. Деревянные иконы покрывали слоем серебра, растёртого в порошок, после чего олифили, затем ставили в печь. После закалки икона приобретала новый золотистый цвет. Впоследствии, с появлением более дешёвого олова, этот способ перешёл и на посуду. Так, начиная с XVII в., на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров. «Парадная» посуда изготавливалась по особым заказам небольшими партиями из разных пород дерева, разных форм и художественной отделки, и предназначалась для дарения именитым гостям и иностранным послам. Символом хохломской росписи стала огненная жар-птица, украшенная яркими цветами.

Как же в те времена делалась «золотая хохлома»? Об условиях труда в тот период участникам экспедиции в район Хохломы рассказали старые мастера - супруги Родичевы из города Семёнова. Софья Ивановна Родичева начала заниматься окраской с семи лет. Работала вместе со всей семьей в той же избе, где жили, здесь же сушили в печи проолифленные и окрашенные ложки. От копоти и дыма часто угорали, иногда по трое суток лежали без движения, от едкого дыма рано портилось зрение. Работали на скупщика, а тот ставил жёсткие условия: не выполнишь заказ, другого не даст. Оплата за работу была предельно низкой: к началу нашего века, например, за тысячу окрашенных ложек вместо 25 рублей стали платить всего один рубль тридцать копеек. Вот такой ценой доставалась России её будущее культурное достояние.

На протяжении веков мастера хранят и передают из поколения в поколение искусство «деревенской» хохломы. Федор Бедин, Архип

Серов, Семён Юзиков, Степан Веселов, братья Фёдор и Степан Красильниковы, Николай, Никандр и Анатолий Подоговы, Иван и Алексей Тюкаловы вошли в истории искусства хохломы как её патриархи. Зачастую, род занятий оказывал влияние на имена и фамилии мастеров. Так профессия «красильщика» определила смену изначальной фамилии Онисимовых из деревни Бездели (ныне Новопокровское) на Красильниковых. В этой же деревне Бездели, получившей свое название от слова «безделка», поскольку крестьяне считали занятие «красильным делом» безделкой, а земледелие и скотоводство - серьёзным делом, родились знаменитые мастера хохломы А.М. Серов и Ф.А. Бедин. А мастера С.С. Юзиков, П.Ф. Распопин, И.Е. Тюкалов, И.Д. Смирнов и другие переехали в 1920-х гг. в город Семёнов по приглашению на работу в организованную там школу художественной обработки дерева.

Есть ещё одна важная сторона росписи. Расписывая чашку или блюдец, художник чётко выделял их дно, помещая в центр розетку с линиями, расходящимися от центра подобно солнечным лучам. На крупных предметах, блюдах и мисках, вокруг розетки рисовался квадрат или ромб с мягко закруглёнными углами. На поставцах или солонках, имеющих цилиндрическую форму, мастера создавали рисунки поднимающихся от земли побегов. Чем ниже высота изделия, тем напряжённое движение волны орнамента, оббегающего его. Чем выше изделие, тем круче волна раскидистой ветви. Вся поверхность предмета гармонично заполнялась орнаментом.

Хохломские изделия привлекают не только красотой орнамента. Их ценят за прочное лаковое покрытие, благодаря которому ими пользуются в повседневной жизни. В хохломском блюде можно подать окрошку к столу, в чашку налить горячий чай - и ничего не сделается с деревянным изделием: не потрескается лак, не поблекнут краски. Посуда Хохломы создаёт ощущение жаркого пламени. Она практична и нарядна. Она поражает своей удивительной красотой. Но вначале хохлома становится деревянной, «глиняной», «серебряной» и, наконец, «золотой». Этот секрет золочения мастера позаимствовали у иконописцев.

§ 9 Городецкая роспись

Городецкая роспись – один из самых знаменитых художественных промыслов России, ярчайшее явление так называемого «наивного» искусства. Среди самых распространённых сюжетов росписи – гулянья, чаепития, знаменитый городецкий конь с всадником, народные праздники. Роспись насыщена богатством красок русского лета с его луговым разнотравьем, озарена ярким полуденным солнцем, будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов и причудливых птиц.

К концу XIX в. народные мастера стали писать жанровые картинки, сцены гуляний. Часто сюжетной линией донец, входивших в приданое, была иллюстрация свадебных обрядов: невеста, едущая в карете, смотрины, встреча жениха. Лица народные мастера писали в одной манере – в виде белого кружка, на котором тонкими чёрными линиями обозначены черты человеческого лица. Причём, как у мужчин, так и у женщин отличались большой изысканностью, но в окраске их применяли только чёрный цвет. В изображении самих фигур использовали плоскостное цветовое решение, при котором основные крупные пятна (юбки, жакеты, пиджаки, брюки) окрашивались без контура, в виде однотонного красочного силуэта.

Окончательное возрождение промысла произошло в 1950-е гг. В 1951 г. в селе Курцево была открыта столярно-мебельная артель «Стахановец», которую возглавил потомственный городецкий живописец А.Е. Коновалов. Артель занялась изготовлением мебели с мотивами традиционной росписи шкафов, тумбочек, табуретов, столиков; ассортимент постоянно расширялся. Промысел росписи деревянных изделий закрепился и развился до большого искусства. Именно здесь окончательно стилистически оформилась оригинальная городецкая роспись, которая стала не менее знаменитой, чем хохломские и семёновские узоры. Расписная детская мебель, игрушки и сувениры – три основных направления, которые успешно развиваются в это время на городецкой фабрике. В 1985 г. А.Е. Коновалову, Л.Ф.

Беспаловой, Ф.Н. Касатовой, А.В. Соколовой, Л.А. Кубаткиной, Т.М. Рукиной за плодотворную творческую деятельность и разработку новых произведений в традиционном городецком стиле была присуждена Государственная премия имени И. Е. Репина. Аристарх Евстафьевич Коновалов за возрождение промысла городецкой росписи награждён Знаком Почета, в 1987 г. ему было присвоено звание Почётного гражданина Городца. Открыть имена мастеров, выявить характерную манеру каждого из них, его место в развитии промысла - трудная, но увлекательная для исследования задача.

Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки - вот пантеон образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники и стиля. Значительное место занимают цветочные мотивы - пышные «розаны», писанные широко и декоративно. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в изделиях городецких мастеров живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Встречаются экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе.

Декоративный принцип росписи основан на том, что изображение орнамента или фигуры человека, птицы, коня выполняют всегда краской локального цвета. Поэтому изображение имеет хорошо читающийся силуэт на светлом фоне. Декоративный мотив чёрного, синего, тёмно-красного или коричневого цветов прорабатывают белыми графическими штрихами. Исполненные кистью с разной шириной мазка штрихи вырисовывают условный объем формы, создают впечатление живописности и помогают связи декора с фоном и взаимосвязи всех элементов композиции между собой. Известная строгость, симметричность композиций, резкое очертание фигуры коня или птицы восприняты от резьбы по дереву, которая предшествовала росписи.

Сегодня наследие старых мастеров широко представлено в различных музеях России. В собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника целая витрина посвящена Городцу, где, наряду с

традиционными лошадками, присутствуют и персонажи провинциальной жизни: барышни и кавалеры, купцы и мастера, монахи и попы, матери с детьми на руках и кормилицы, дети и взрослые. Большая коллекция городецкой росписи есть в Городецком краеведческом музее: расписные донца прялок, пряничные доски, работы современных мастеров городецкой росписи. На самой фабрике «Городецкой росписи» имеется музей, где можно познакомиться с историей промысла, увидеть уникальные произведения мастеров.

§ 10 Тульский самовар

В 1760-х гг. оружейник Федор Иванович Лисицын создал в Туле своё частное, или, как тогда говорили, «партикулярное» предприятие, выпускавшее не только кастрюли, но и «приборы для нагревания воды».

Самовар – это цельный тонкостенный сосуд, который вертикально пронизывает труба, от топки до конфорки. Через трубу закладывается топливо. Внизу труба расширяется. Топка прикрепляется к нижней части самовара на некотором расстоянии от поверхности стола. Это обеспечивает устойчивость и пожарную безопасность. Через решётку в трубу проходит воздух и естественным образом поднимается вверх, создавая тягу в топке.

Чтобы быстрее реализовать свою продукцию, предприимчивые фабриканты нередко прибегали к различным приёмам для украшения своих изделий. Так, экспонент, получая похвальный лист, на котором был изображен двуглавый орёл, ставил на свои изделия громадного размера государственный герб. Получалось общее впечатление, что экспонент имеет награду – государственный герб. Клейма, поставленные на самоваре, регистрировались Министерством торговли. Фабрикант, самовольно поставивший клеймо на самоваре, подвергался штрафу или заключению в тюрьму на срок от четырех до восьми месяцев. Подвергался наказанию и фабрикант, хранивший товар или продавший самовар с самовольно поставленным клеймом.

Почему Тула стала центром русского самовара? Изначально в Туле сформировался высокопрофессиональный класс ремесленников-оружейников. Ещё по указу царя Михаила Фёдоровича 200 кузнецов, мастеров «самопального» дела (самопал – одно из названий огнестрельного оружия) были отселены в особую слободу. Плюс, естественно, разработка металлов и удобное географическое положение Тулы. В 1850 г. в Туле работало 28 фабрик, и общий выпуск самоваров в год составил 120 тысяч. Тула становится настоящей «самоварной столицей». Но наряду с крупными фабриками, существуют и множество мелких. Так на фабрике Василия Гудкова работали семь человек. В 1879

г. на фабрике Тимофея Пучкова работали 14 человек. Выработывала фабрика 100 самоваров на сумму 6500 рублей серебром в год, при ручной сборке в день пять-шесть штук обычных самоваров.

Расцвет производства самоваров в Туле после революции приходится на период НЭПа. Одним из крупных предприятий, основанных на базе самоварной фабрики Шемариных, стала фабрика им. В. И. Ленина, самовары которой считались лучшими в Туле. Советские самовары стали уступать во внешнем виде царским. Но для чаепития, оказывается, они были более полезными. При изготовлении самоваров в дореволюционные времена для пластичности в олово добавляли свинец, тогда еще не задумывались о влиянии на организм тяжелых металлов. В советские времена самовары стали лудить пищевым оловом без добавления свинца, так что советский самовар более полезен в плане здорового образа жизни.

Самовар - это не просто кипяtilьник. Он ещё и химический реактор - смягчитель жёсткой воды, что очень важно, так как чай, заваренный в жёсткой воде, невкусен. При кипячении жёсткость снижается, так как образовавшиеся нерастворимые карбонаты (накипь) откладываются на стенках трубы и корпуса (тулова), а основная часть их оседает на дно. Правда, со временем эффективность реакции из-за этого уменьшается, так что накипь необходимо удалять. Примечательно, что самоварных дел мастера никогда не делают кран у самого дна, а всегда несколько выше, для того чтобы осевшая накипь не попадала в приготавливаемый напиток.

Столетие назад в России было несколько центров производства самоваров, то сейчас фактически осталась одна Тула. Но и здесь есть интересная особенность. В 1850 г. в Туле насчитывалось до 28 самоварных фабрик, на которых ежегодно выработывалось около 120 тысяч самоваров. Теперь же все самовары практически производятся на двух предприятиях, которые изначально были одним. В 1919 г. все самоварные фабрики были национализированы. Самоварная фабрика Баташевых стала «Тульским патронным заводом», который с 1943 г. стала заводом «Штамп». Теперь самовары по-прежнему изготавливает

завод «Штамп» и ему конкуренцию стал составлять «Торговый дом» «Тульский патронный завод». Сейчас самовары стали покрывать художественной росписью, специальными термостойкими лаками. За плечами нынешних мастеров традиция в два с половиной столетия изготовления тульского самовары.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

БОГОРОДСКАЯ РОСТИСЬ

ЖОСТОВСКИЙ ПОДНОС

ГЖЕЛЬ

МАТРЕШКА

ХОХЛОМА

ПАВЛОПОСАДСКИЙ ПЛАТОК

ГЖЕЛЬ

«ХОХЛОМА»

«Барыня»

Чайный сервиз в стиле ГЖЕЛЬ

Павлопосадский платок

ФОТОМАТЕРИАЛЫ К ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КАРУСЕЛЬ»

Знакомство с темой проектной деятельности

Выдвижение гипотезы

Обсуждение
элементов
росписи, узоров.

РИСОВАНИЕ

в графическом редакторе
Матрешки, Дымковской барышни.

Раскрашивание элементов жостовского подноса

Раскрашивание дымковской лошадки

Раскрашивание макетов в стиле гжель

Оформление декоративных тарелочек

элементами городецкой, хохлома, богородской росписи

ЛЕПКА

Лепка и декорирование дымковской лошадки

АПЛИКАЦИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

