Русское народное декоративно – прикладное искусство.

Это искусство обладает способностью вносить в жизнь радость…, утверждать положительные идеалы. Народное декоративно-прикладное искусство… учит любить и ценить то, что признано народом.

В.М. Вишневская

Дымковская глиняная игрушка

Название игрушки происходит от слободы Дымково, ныне район города Вятки. Промысел имел семейную организацию – игрушку лепили женщины и девочки, приурочивали её изготовление к весенней ярмарке.

Для производства используется местная красная глина, перемешанная с мелким речным песком

Техника. Фигурки лепят по частям, свёртывая нужную форму из раскатанных в блин глиняных комов. Отдельные детали собираю и долепливают, используя жидкую глину как связующий материал. После просушки и обжига игрушку покрывают белилами и расписывают красками. Расписанная игрушка покрывалась взбитым яйцом для придания блеска и яркости.

Использование широкой цветовой гаммы – до 10 цветов придаёт игрушке яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях

Скопинская керамика

Скопинский гончарный художественный промысел - традиционный центр народного искусства на рязанской земле. Своим возникновением промысел обязан глине, залегающей в больших количествах в окрестностях города Скопина. Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас.

Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640-й. В этом году в переписи населения появилось первое имя скопинского гончара - Демка Киреев, сын Берников.

Керамика формовалась на ручном станке из многих частей, украшалась орнаментом, цветными поливными глазурями. Перед обжигом изделия покрывались порошком цветной свинцовой глазури. Расплавляясь, она превращалась в блестящую поверхность с затёками, создававшими красивые переливы.

Скопинская керамика отличается ярко выраженной фантазией и выдумкой.

Гжельская керамика

Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва-Муром-Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район Московской области.

Впервые местность Гжель упоминается среди других в духовной грамоте Ивана Калиты, а Иван грозный обозначил её как «государеву дворцовую» волость, т.е. собственность двора.

Знаменитый гжельский фарфор появился в конце XVIII века. Стоил он очень дорого и был в чести у купцов и дворян. Секретом этого тонкого производства владели единицы.

Палитра гжельской керамики очень своеобразна. Она строится на сочетаниях акварельных нежных оттенков синего, зелёного, жёлтого, фиолетового цветов, которые наносятся на белый фон

Хохломская роспись

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной *посуды и мебели*, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается уникальный медово-золотистый цвет, придающий лёгкой еревянной посуде эффект массивности.

Традиционные элементы Хохломы — *красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки*. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги. В настоящее время родиной хохломы считается поселок Ковернино в Нижегородской области.

Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное торговое село Хохлома (Нижегородской губернии), где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».

Существует и легендарное объяснение появления хохломской росписи. Был замечательный иконописец Андрей Лоскут. Бежал он из столицы, недовольный церковными нововведениями патриарха Никона, и стал в глуши приволжских лесов расписывать деревянные поделки, да писать иконы по старому образцу. Прознал про это патриарх Никон и отправил за непокорным иконописцем солдат. Отказался подчиниться Андрей, сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям сохранить его мастерство. Искрами изошёл, рассыпался Андрей. С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми самородками яркие краски хохломы.

Городецкая роспись

Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 основана артель, изготовляющая сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, И. А. Мазин.

Городецкая роспись держит свое начало от резных городецких прялок, имевших свою особенность: гребень и донце. Для украшения донец городецкие мастера пользовались своеобразной техникой — инкрустацией: фигуры вырезались из дерева другой породы и вставлялись в соответствующее по форме углубление.

Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к другу. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами.

Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно

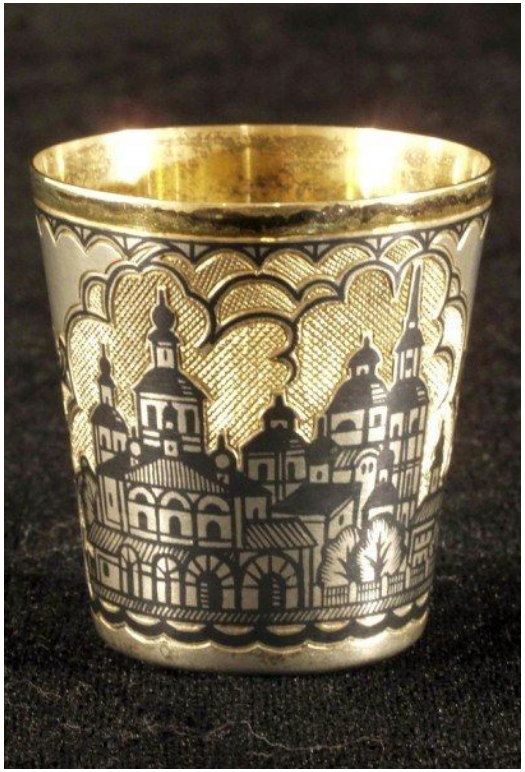
Фини´фть (от греческого fingitis — светлый блестящий камень) — особый вид прикладного искусства, в котором используется эмаль (в качестве основного материала) в сочетании с металлом.

Эмали окрашиваются солями металлов: добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий цвет, а меди — зелёный. При решении специфических живописных задач яркость эмали может, в отличие от стекла, приглушаться. Образки, крестики, портреты, украшения, выполненные в технике финифти, отличаются особой долговечностью, декоративностью, яркостью и чистотой красок.

Финифть является истинно русским народным художественным промыслом. Ростовские ювелиры овладели производством художественной эмали ещё в эпоху Киевской Руси XII века.

Великоустюгская чернь

В многовековой истории художественной обработки металла в России искусство чернения по серебру занимает одно из ведущих мест. Уже со времен Киевской Руси черненое серебро стало изюминкой русского ювелирного искусства.



Одно из первых сохранившихся документальных упоминаний о великоустюгской черни относится к 1683 году.

Чернь - это сплав серебра с медью, свинцом и серой. Размельченный в порошок состав втирается в бороздки награвированного на серебряном предмете узора. При обжиге чернь прочно сплавляется с серебряной поверхностью, рождая черный графический рисунок. Его дополняют гравировкой, чеканкой, золочением, канфарением фона - прочеканиванием специальным острым инструментом, который создает зернистую фактуру поверхности металла. От способа приготовления черни и пропорций ее составных частей зависит прочность сцепления с серебром и оттенок черного цвета. Устюжане имели свой секрет состава. От других подобных центров северная чернь отличается особой прочностью и богатой гаммой - от пепельно-серого до густо-черного.

Перегородчатая эмаль

В ячейки, ограниченные плоскими металлическими перегородками, наплавляют эмаль. Ячейки наполняют эмалью до верхнего края перегородок. Поверхность изделия шлифуют таким образом, что перегородки и эмаль лежат в одной плоскости.

Изготовление эмали.

Цветное стекло толкли в порошок, добавляли немного воды. Получившуюся пастообразную массу наносили на металлическое изделие и несколько раз обжигали в печи. Эмаль плавилась и прочно соединялась с металлом. Затем её полировали до блеска.

По яркости цветов и игре света древние эмали напоминали мозаику.

Зернь, мелкие золотые или серебряные шарики (диаметром от 0,4 мм),которые напаиваются в ювелирных изделиях на орнамент из филиграни. Зернь создаёт эффектную светотеневую и фактурную игру, обогащает орнаментальную ритмику изделия. Зернь известна с древнейших времён (в Междуречье, Древней Греции, на Кавказе), широкое распространение получила в средние века (особенно в Древней Руси), применяется и в настоящее время.

Чернь, зернь, эмаль, скань

ювелирная техника, которая заключается в напаивании на предмет золотых или серебряных зернышек (золото – на золото, серебро – на серебро). Применение зерни очень разнообразно: она бывает разбросана по всему сканному орнаменту, окаймляет части предмета полосами, располагается в виде сетки, ромба, треугольников, образует рельефные пирамидки и грозди. Техника изготовления и закрепления зерни требует от мастера большого искусства. Для того, чтобы получить большое количество одинаковых по размеру шариков зерни, мастер должен, прежде всего, нарезать равные по длине и диаметру отрезки проволоки. Для ускорения этого процесса мастер наматывает проволоку на цилиндрический стержень, а затем разрезает эту спираль. Полученные таким способом равные по размеру несомкнутые колечки раскладывают щипчиками на большом куске древесного угля с рядами небольших углублений на нем, после чего направляют на них струю пламени паяльной лампы. Расплавленные колечки в виде капель скатываются в углубления, сделанные в угле и застывают в виде шариков.

Зернь можно получить и иным путем: колечки или отрезки проволоки не раскладывают на кустке угля, а пересыпают угольной пылью и плавят в тигле. Шарики зерни приклеивают в соответствующих местах в орнаменте, посыпают припоем и напаивают, часто положив при этом под шарики сканные колечки.

Скань (от старославянского глагола "съкати" - сучить, свивать в одну нить несколько прядей), филигрань — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. Изделия из скани часто дополняются зернью (маленькие серебряные или золотые шарики) и эмалью.

В Древней Руси техника скани стала использоваться с IX—X веков. Тогда витую проволоку для производства ещё не использовали, а применялись зерни. Изделия XII—XIII веков отличаются высоким качеством, в то время чаще стали использовать технологию напайной, а с XII века — ажурной и рельефной скани, в производстве стали использоваться камни.

На XV—XVI века приходится расцвет московской скани. Использовались разнообразные материалы: драгоценные камни, эмаль, дерево, резная кость. Самыми известными сканщиками в то время были Амвросий и Иван Фомин.

Роспись по металлу

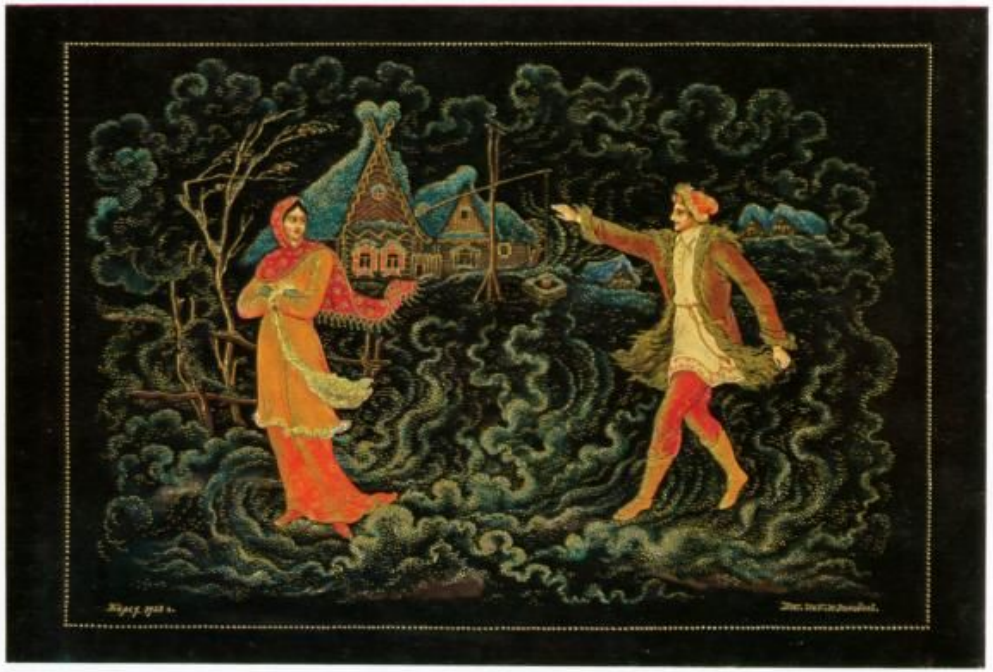
Промысел сложился в начале XIX века в д. Жостово неподалёку от подмосковных Мытищ

Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет на чёрном или красном фоне

В основе искусства – свободный кистевой мазок и импровизационное исполнение каждой композиции

Палех

Вид русской лаковой миниатюрной живописи, сложившийся в начале 20 – х гг на основе местного иконописного промысла



И. А. Челышев. Метелица. Таблица 43.

Характерны

- тонкий и плавный рисунок на преимущественно чёрном фоне,
- обилие золотой штриховки,
- чёткость силуэта уплощённых фигур.