

Консультация для родителей

«Декоративно-прикладное народное творчество»

Мастера многих поколений пытались передать красоту мира в своих рукотворных произведениях. Народное декоративно-прикладное искусство: художественные промыслы, живопись картины и т.д. - результат творчества многих поколений. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора (использования) материала и кончая трактовкой изобразительных форм. Рожденное в среде земледельцев, скотоводов, охотников оно на протяжении всей истории своего развития связано с природой, законами ее обновления, проявлением ее жизнетворных сил. Само существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года. Потому и находит все это отражение в произведениях народного творчества, составляющих целостное явление культуры каждого народа.

Известное утверждение, что декоративно-прикладное искусство прочно связано с бытом, касается не только народного творчества. Песни и танцы, былины и сказки также неотделимы от повседневной жизни народа, потому что в них воплощались мечты о прекрасном, представления о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. В праздниках урожая, проводах зимы, встрече весны, в различных обрядах и ритуалах творческое начало проявлялось комплексно, многофункционально и отражалось в художественных промыслах, живописи, картинах и т.д. В связи с этим народное творчество называют синкретичным, т.е. объединяющим разные функции предметов и связывающим их с повседневным бытом.

Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает, позволяет создавать многие вещи как совершенные произведения декоративно-прикладного искусства. Дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза, бумага и краски - все эти материалы находят органичное использование в разных предметах быта. Они не подделываются под дорогие материалы, а обрабатываются и декорируются в соответствии с их собственными природными свойствами. Поэтому гончарное изделие из простой глины не спутаешь с посудой из фарфора, а медный луженый сосуд - с предметом, выполненным из серебра.

Это умение использовать естественные качества материала воплотилось в художественно-технические приемы, позволяющие наиболее рационально конструировать и украшать изделия орнаментом или сюжетными изображениями, соединяя в них реальные прообразы со смелой фантазией творца. Так сложились традиционные для многих народов нашей страны виды художественного ремесла: ковроделие, узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, гончарство, художественные промыслы, живопись,

картины, художественная обработка дерева, кости, камня, металла и других материалов.

Сегодня изделия, выполненные народными мастерами из различных материалов, служат неперенной частью повседневной жизни человека. Они вошли в быт как необходимые предметы, выполняющие определенные утилитарные функции. Это напольные ковры и керамическая посуда, тканые покрывала и вышитые скатерти, деревянная игрушка и украшения женской одежды, живопись, картины и т.д. Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента и цвет самого материала характеризуют эстетику данных вещей, их художественное содержание, превращают утилитарный предмет в произведение искусства. Все такие изделия относятся к области декоративно-прикладного искусства, в сфере которого находят органичное единство духовное и материальное начало творчества. Мир этой области обширен.

Многие художественные предметы выпускают предприятия, оснащенные передовой техникой, что позволяет делать вещи большими тиражами. Но в них наблюдается механический повтор исходного образца. Такой тип производства именуется художественной промышленностью. К ней примыкают, но заметно отличаются характером продукции народные художественные промыслы, в которых облик предмета, формирование его художественных особенностей зависят от ручного творческого труда мастера-художника, что и определяет конечный результат. Поэтому так велико значение мастера в народном искусстве. От того, как владеет он своим ремеслом, как использует свои знания и практическое умение, зависит художественный уровень создаваемой им вещи. Но народный мастер не одинок в своем декоративно-прикладном искусстве. Производством художественных изделий занимаются целые коллективы. Поэтому невольно возникает творческое соревнование, через которое проявляется коллективный характер творчества, выражающийся и в оценках работы, и в проверке приемов обработки материала, и в выборе темы или сюжета оформления вещи. По существу коллективный опыт всегда формировал и методику преемственности мастерства от старшего поколения к молодому, от отца к сыну. В итоге такого развития художественных промыслов отшлифовывалась форма изделий, сохранялись красивые и содержательные мотивы орнамента, сложилась специфическая традиция как система мировоззрения народных мастеров и как ремесленная основа творчества. Следует подчеркнуть, что коллективный опыт никогда не заслонял творческий потенциал отдельного мастера. Каждый, так или иначе, проявлял свой характер в работе. Складывалось диалектическое единство коллективного и индивидуального начала, дававшего новые импульсы развитию искусства.

Все эти особенности, характеризующие народное декоративно-прикладное искусство, проявлялись в ходе его исторического развития. Идущее из глубины веков творческое освоение материала, совершенствование функции каждого предмета вели к наделению вещи

дополнительной значимостью. Например, замочек в форме льва должен был усиливать, по мнению мастера, охранительную функцию этого бытового предмета. Орнамент в виде обруча, опоясывающий корпус токарного поставка, зрительно укреплял форму. Искусство, о котором идет речь, изначально формировалось в народной среде как изготовление необходимых в быту предметов. Их делал каждый человек для себя, не будучи еще профессиональным кузнецом или гончаром. Ремесленную работу он выполнял параллельно со своими основными занятиями (скотоводством, земледелием, охотой), т.е. в условиях натурального хозяйства.

Путь от домашней промышленности, связанной с переработкой сырья в своем хозяйстве (крестьянской семье), до сложения художественных промыслов был долгим. Но появление заказов, возможность обмена продуктами своего труда постепенно вели людей к специализации в изготовлении тех или иных предметов быта. Формирование централизованного русского государства, развитие рынка создали условия продажи бытовых изделий. На рубеже XVII-XVIII вв. в России начинают складываться направления по производству продукции на рынок. Ремесленное дело становится основным занятием целых деревень и районов. В городах организуются ремесленные цехи.

Народное декоративно-прикладное искусство не везде и не одновременно переходило к функционированию в виде художественных промыслов. Они возникали лишь там, где были соответствующие экономические условия (устойчивый спрос, достаточное количество местного сырья и т.п.). Наиболее активно развитие промыслов во всех регионах России пошло во второй половине XIX века. Изменение быта горожан, которые стали основными потребителями предметов народного искусства, развитие промышленного производства - сильного конкурента в изготовлении дешевых художественных изделий - заставили народных мастеров прекратить создание некоторых видов продукции. Но народное искусство не уходило из быта, не исчезало из сферы культуры.

Живопись

На протяжении столетий не выходит из моды такие произведения искусств, как: живопись пейзаж, живопись натюрморт, портретная живопись. Они являются истинным украшением любого дома. Даже в наш век технологических достижений, когда качество фотографий вышло совсем на другой уровень, этим милым рукотворным творениям все равно уделяется очень большое внимание. У них совсем другая энергетика, в них вложен определенный смысл и переданы чувства, испытанные художником во время работы.

Резьба и роспись по дереву

Древесина - один из материалов, получивших наибольшее применение для изготовления многих предметов, которые необходимы человеку в его повседневной жизни. Сегодня, художественная резьба по дереву, роспись по дереву является одним из самых популярных и востребованных ремесел. Обладая универсальными качествами, этот материал позволяет делать большие по размерам сооружения, вроде крестьянского дома или многоглавого храма в Кижах. Также использовать самые малые его кусочки, корни и бересту для создания различной бытовой утвари, посуды, игрушек.

Резьба по кости

Очень красивые произведения искусств дарит нам резьба по кости. Это давно известный, но не очень широко распространенный в народном декоративно-прикладном искусстве материал, но, тем не менее, выделившийся в самостоятельный вид художественного творчества. Народы Крайнего Севера изготовляли из нее гарпуны для охоты на морских животных, ножи, наконечники копий, амулеты. Такие предметы, найденные археологами на побережье Чукотки, относят к началу нашей эры.

Художественная керамика

У жителей нашей страны, а также у гостей и туристов очень ценится художественная керамика. Изделия из обожженной глины представляют широко распространенный и очень древний вид народного ремесла. В нем используют легко доступный природный материал. Различного назначения посуда - кувшины, миски, тарелки, фляги, горшки, а также игрушки являются наиболее типичными изделиями народного производства.

Художественная обработка камня

Одним из наиболее «благородных» видов искусства является художественная обработка камня. В истории материальной культуры этот материал занимает особое место, так как отличается большой прочностью, что позволяет использовать его в строительстве и для создания предметов бытового и декоративного назначения. Придание куску правильной формы, шлифовка и полировка его поверхности, выявляющие цвет и природный рисунок, всегда требовали значительных усилий мастера. Поэтому ремесленная сторона дела в обработке была и остается важной основой этого вида декоративно-прикладного творчества.

Вышивка

Одним из любимейших занятий наших бабушек была вышивка на ткани. Это один из наиболее распространенных видов народного искусства. Орнаментация его уходит своими корнями в глубокую древность. В нем сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу. И помещая на своей одежде и предметах быта изображения солнца, дерева жизни, птиц, женской фигуры, как символов жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они принесут в дом благополучие.

В процессе исторического развития у каждого народа складывался определенный характер узора, своеобразные приемы технического выполнения, неповторимые колористические решения. Вышивка на ткани не требовала сложного оборудования - игла, нитки, холст - вот и все, что нужно для того, чтобы сшить и украсить одежду, выполнить нарядные изделия для жилища. Ее широко применяли в быту как сельского, так и городского населения. Многие виды активно использовали для украшения одежды и предметов быта зажиточной части населения.

Предметы русского народного творчества и рукоделия, вышитые иголкой
© Наталья Волкова / Фотобанк Лигза

Кружевоплетение

На Руси, еще с конца XVII века было широко известно кружевоплетение. Уже в XVIII в. этот вид художественного ремесла получил широкое развитие. Мода на изделия, которое дополняло европейского типа одежду, привела к созданию мастерских, а затем и фабрик по их производству, все более входившего в быт разных слоев населения. Спрос на данную продукцию стал настолько значителен, что его изготовлением стали заниматься не только в городе, но и в сельской местности. Так сложился ряд центров производства как типичных народных промыслов, где мастерицы изготавливали ее на продажу.

Ткачество

Одним из традиционных видов народного искусства является ткачество. Узорные скатерти-столешницы, полотенца были известны еще в XVII в. Однако наиболее полное представление о характере этого ремесла различных районов можно иметь по материалам XIX- XX вв. Узорное ткачество - живое современное искусство.

Во многих районах и сейчас продолжают выполнять самобытные изделия с применением традиционных приемов ткачества. Различными видами узорного ткачества владеют многие мастерицы, живущие в сельской местности Архангельской, Нижегородской, Рязанской областей. У русского населения сохранились великолепные по художественной выразительности образцы старинного рукоделия. Одни из них связаны с ансамблем народного костюма, преимущественно женского, другие представляют собой узорные изделия для убранства жилища.

В одежде особенно нарядным был праздничный костюм. В него входили шитые из домотканого холста рубахи с широким тканым узором на подоле и рукавах, передники - запоны, клетчатые поневы, шушпаны, узорные тканые пояса и многое другое. Среди бытовых изделий можно выделить льняные узорные скатерти-столешницы с прошивой посередине, полотенца, нарядные подзоры, коврики, дорожки, покрывала. При сравнении современных изделий узорного ткачества с подобными изделиями прошлого века можно увидеть устойчивость традиционных технических приемов и связанных с ними художественных особенностей.

Ковроделие

В нашей стране очень широко развито ковроделие. В России с давних пор зародилось мастерство изготовления самых разнообразных ворсовых и паласных изделий, валяных войлоков, циновок, узорных кошм. У каждого народа данная продукция не только имела определенное утилитарное назначение, но и украшала жилище, придавала ему национальные черты. По технике выполнения оно близко к традиционному ткачеству, поскольку для производства продукции используют такие же станки, что и в ткачестве, так же выполняют операции перемотки пряжи, трощения и сновки основы.

Особенно широко это искусство развито в горных районах нашей страны, где шерсть активно использовалась в изготовлении одежды и предметов быта. По технике выполнения ковроделие разделяют на паласное и ворсовое. Первые из перечисленных изделия имеют полотняное двустороннее переплетение, но за счет более толстых нитей шерстяного узоробразующего утка создается ровная застилистая структура, полностью закрывающая хлопчатобумажную основу (корд). При паласной технике выполнения узор образуется только цветом. Орнамент большей части паласной продукции состоит из геометрических фигур и очень условных растительных мотивов, изображений птиц, животных, памятников архитектуры и даже человеческих фигур.

Изделия из кожи и меха

К одним из старинных видов ремесла являются изделия из кожи, изделия из меха. На Крайнем Севере с незапамятных времен сложилось и достигло высокого уровня развития мастерство изготовления художественной продукции из оленьих шкур, кампусов, меха пушных зверей, шкур морского зверя (нерпы, тюленя), а также выделки самодельной оленьей или лосевой замши - ровдуги. На необозримых просторах Севера проживают народы с малой численностью, но при этом каждая из народностей имеет свою древнюю национальную художественную культуру, свои обряды и обычаи, свои песни и танцы, свои приемы декоративного оформления бытовых изделий.

