«Голубая Гжель, сказы Урала и золочёная птица Хохлома» к Году культурного наследия народов России

Художественные промыслы – одна из наиболее ярких форм народного искусства, непреходящая ценность духовной культуры каждого народа. Испокон веков славилась Русская земля своими мастерами. За долгие годы сложились на Руси традиции резьбы и росписи по дереву, кружевоплетения, гончарного мастерства, обработки металлов и камня.

Разновидностью художественного творчества является **декоративно-прикладное искусство** (от лат. decoro – украшаю). Декоративно-прикладное искусство – раздел изобразительного искусства, охватывающий создание **художественных изделий**, имеющих утилитарное и художественное назначение.

Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное.

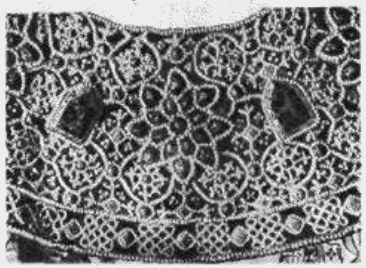
В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления **декоративно-прикладного творчества** могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера.
Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.

Декоративно-прикладное искусство

существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, подчёркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция удержалась вплоть до наших дней.

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов – дерева, металла, камня, глины – создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.



В народном искусстве всегда находила свое отражение родная природа. Знакомые каждому с детства травы и цветы, изображения птиц и зверей, неба и солнца, земли и воды, преображенные фантазией художника, превращались в изделии в яркий, выразительный орнамент.

С течением времени всё большее значение приобретает интерес к богатству материала и изысканности декора. Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов), в которых ради повышения их эмоционального звучания мастера нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы.

Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

Хохломская и городецкая роспись

Дерево – один из самых распространенных материалов в России. Особые стилевые традиции его художественной обработки сложились в различных регионах страны. Широко известные промыслы росписи по дереву – **Хохлома и Городец**.

Хохломской промысел знаменит деревянной посудой, которая с давних пор обращает на себя внимание красотой и лаконичностью форм, разнообразием растительных узоров и строгой торжественностью колорита, основанного на сочетании красного, черного и золотистого цвета.

Городецкие мастера, в отличие от хохломских, расписывают не посуду, а деревянные панно, шкатулки, сундучки. Украшают их празднично-торжественными сценами чаепитий и народных гуляний.

Золотая Хохлома

Хохлома – название старинного торгового села бывшей Нижегородской губернии – теперь Горьковской области, куда привозили на продажу деревянную расписную посуду.

Откуда же пришло к нам это диво?

В народе рассказывают о чудо-мастере, который жил в нижегородских лесах. Там в стародавние времена спасались от гонений старообрядцы. Построил мастер дом в лесу на берегу реки и начал красить посуду. Его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Узнали об этом в Москве и послали за мастером царских солдат.

Когда услышал об этом мастер, он позвал мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды, а сам исчез…

В XVII веке этот промысел стали называть именем торгового села Хохлома, откуда по всей стране расходилась нарядная золотистая посуда.

Архитектурная резьба Поволжья

Родина городецкой росписи по дереву – маленький старинный городок на Волге – Городец. Зарождение городецкой резьбы относят к концу XVII – XVIII века.

Городец и окрестные деревни издавна славятся резчиками, которые умеют вырезать деревянное кружево, украшать избы, посуду, прялки, игрушки. Городецкие резчики украшали фронтоны домов, наличники, ставни сказочными цветами и листьями, диковинными травами, вырезали львов, диковинных птиц, русалок Берегинь.

Русская народная одежда

Славилось на Руси и ткачество. Единого образца **русского национального костюма** не существовало. Его вариативность определялась огромными просторами страны.

В XIX веке наиболее широко на территории страны бытовал сарафанный или северорусский комплекс: на Русском Севере, в Приуралье, Сибири, Поволжье и на Алтае.

Костюм состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, одной или нескольких нижних юбок, сарафана, передника, наплечной одежды.

Существенную часть в русской народной одежде составлял головной убор. Особенно выделяются своим убранством свадебные и праздничные головные уборы: северные кокошники и повойники, южнорусские кички и сороки, украшенные вышивкой, золотыми нитями, жемчугом и разноцветными стеклами, имитирующими драгоценные камни.

Мужской костюм в целом был единообразен на всей территории. Он состоял из рубахи туникообразного кроя, нешироких штанов, пояса, обуви и шапки.

Вышивка и ткачество

Образцы традиционной вышивки и ткачества имеют огромную художественную и историческую ценность.
Они демонстрируют богатство орнаментального наследия, многообразие технических приемов и цветовых решений.
Узоры вышитых и тканых образцов варьируются от самых простых линейно-геометрических до сложных многофигурных сюжетных композиций.
Здесь так же, как и в резьбе и росписи по дереву, прочно держатся мотивы, уходящие своими корнями в далёкое прошлое.

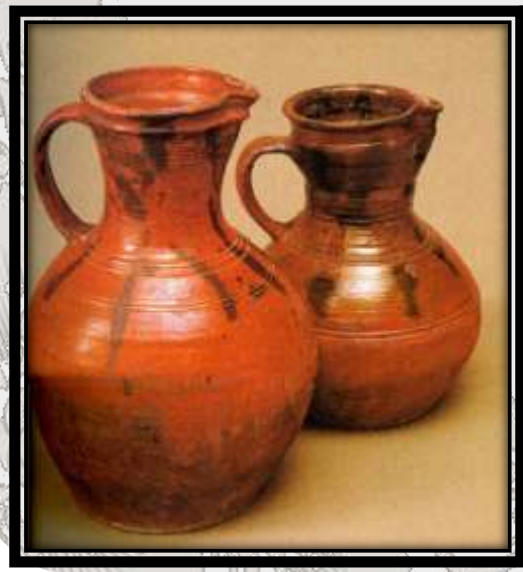
Глиняная игрушка

Много веков и тысячелетий существует на земле и гончарство. И, наверное, столько же – глиняная игрушка. **Глиняная игрушка** – особый вид народного искусства. Многие лепные и раскрашенные фигурки предназначались не для игры, а для украшения интерьера. Пожалуй, самой большой известностью пользуются глиняные игрушки из **Дымковской слободы** под Вяткой (в городе Кирове): барыни и дамы, военные и всадники, барышни и кавалеры, гуляющие и катающиеся в лодке, няньки-кормилицы, водоноски, звери и птицы, реальные и сказочные. Фигурки людей и животных достигают высотой до 25 сантиметров, разукрашенные по белому фону многоцветным орнаментом из кругов, полос, клеток, гороха, волнистых линий. Происхождение глиняного промысла народное предание связывает с местным праздником «Свистуньей».

Гончарные изделия

В разных районах вырабатывались свои локальные особенности и своеобразные приемы, несмотря на несомненное влияние Москвы, главного керамического центра русского государства с XV столетия.

Горшечное производство было связано с местонахождением высококачественных гончарных глин. Для посуды XIX века использовалась обычная красная глина, повсеместно распространенная, значительно меньше – серая и синяя, и наиболее редко встречающаяся – белая. Особого мастерства в изготовлении требовали крупные архаичные по формам изделия: горлачи для зерна, корчаги для пива, кубы для браги, сосуды для воды, называемые «медяниками», глубокие горшки «растворники», «опарники», «блинницы» для теста, разные горшки для приготовления пищи.



Голубая Гжель

Особое место в отечественной керамике занимает творчество гжельских мастеров, их работы восходят к наследию древнего керамического промысла.

Гжель – русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике. Изделия гжели украшают цветы, листья или целые букеты и гирлянды цветов.

Гжельские изделия отличаются типичной для них красивой подглазурной кобальтовой росписью. Своё название «гжель» этот фарфор получил от деревни Гжель, которая находится в Раменском районе Московской области.

Русские ситцевые платки

Хлопконабивное дело в России стало укореняться со 2-й половины XVIII столетия в связи с развитием текстильной промышленности.
Самые крупные заведения были построены во Владимирской, Московской и Петербургской губерниях. Изготавливались они вручную.

Русские ситцы и платки не только пользовались неизменным успехом в своей стране, но и получали многочисленные призы и награды на международных выставках, где их создатели удостаивались особых отличий.

Жостовский букет

История жостовского промысла насчитывает уже более 150 лет, с 1825 года, когда братья Вишняковы (бывшие крепостные крестьяне, которые откупились на волю) основали в деревне Жостово, недалеко от Москвы, мастерскую, где стали расписывать металлические подносы.

Подносы с яркими букетами нарядных цветов быстро находили покупателей, и промысел распространился в другие близлежайшие деревни: Осташково, село Троицкое, Сорокино, Хлебниково, но только Жостово сохранило своё название до наших дней. Жостовцы, как и федоскинцы, пишут только масляными красками, при этом пользуются набором мягких беличьих кистей.

Федоскино - родина русских лаков

Старейшим центром русской лаковой миниатюры является село Федоскино, расположенное в 30 км от Москвы. Промысел лаковой миниатюры возник здесь ещё в 18 веке.

Но только 1819 г. при фабрике была открыта рисовальная школа, где стали учиться молодые художники.
Фабрика изготовляла шкатулки, коробочки, обложки для альбомов, чайники, подносы.

Художники изображали гуляния, зимние и летние катания на тройках, русские пляски, чаепития за столом, нехитрые крестьянские работы, архитектурные виды различных городов и др.

Сказы Урала

Искусство резьбы по камню появилось на Руси давно, но серьёзно им стали заниматься в России только в начале XVIII века. От мастера, обрабатывающего твёрдый камень требовалось не только терпение, трудолюбие и художественный вкус, но и необходимо было знать особенности камня.

В конце XVIII – начале XIX века твёрдый камень обрабатывали почти полностью вручную с помощью специального порошка. На изготовление любой вещи уходили многие месяцы, а то и годы. Так, в Екатеринбурге над овальной чашей из орлеца (родонит) мастер работал тридцать лет (высота чаши была 85 сантиметров). Из камня настоящие мастера научились изготовлять вазы и чаши, ларцы и табакерки, торшеры и столы с малахитовыми столешницами.

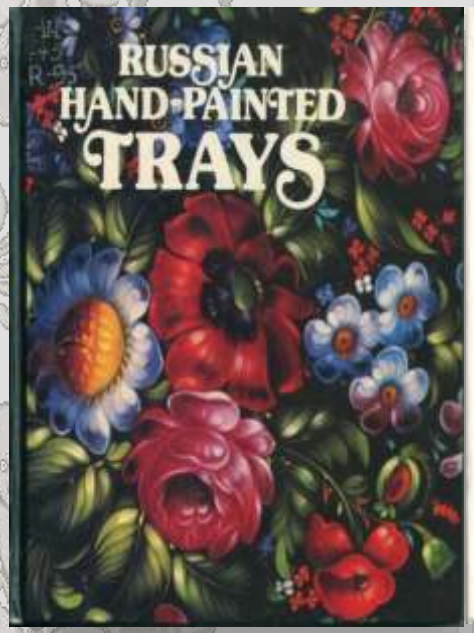
Об уральских мастерах удивительно правдиво поведал в своем сборнике сказов Павел Бажов **«Уральские сказы»**. «Малахитовая шкатулка», «Горный мастер» и другие сказки Бажова много раз переиздавались и переведены более чем на 100 языков мира. По мотивам сказов, входящих в сборник, были поставлены художественные и мультипликационные фильмы, оперы и балет.

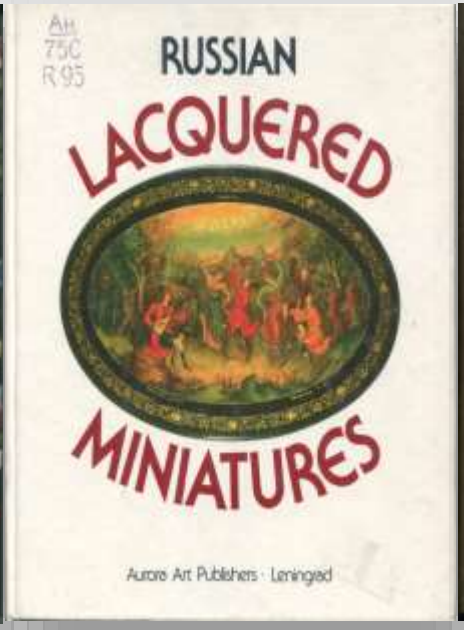
Ювелирные изделия красносельских мастеров

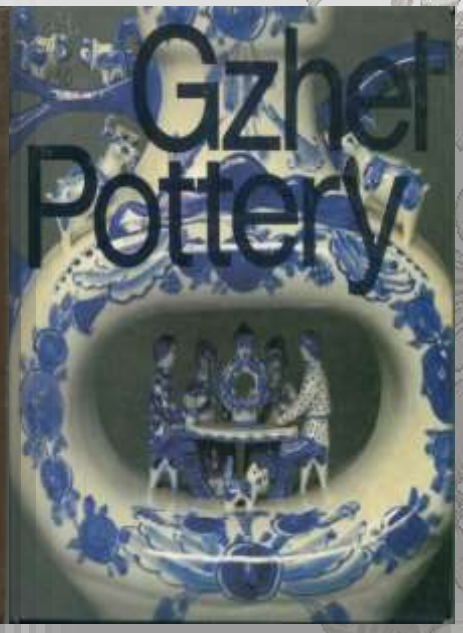
Славится изготовлением различных ювелирных изделий и Костромская область. Центром промысла стало село Красное. Здесь, в 1897 году при Красносельской земской школе были открыты классы технического рисования. В 1912 г. из числа воспитанников мастерской организуется художественно-ремесленная артель.

В 1930-е годы промартель «Красный Кустарь» – самая крупная в Костромской области, здесь выпускают различные предметы: шкатулки, коробочки, портсигары, сканные броши, пряжки, пуговицы. В послевоенное время ассортимент ювелирных изделий расширяется, а артели стали изготавливать кубки, вазы-кубки, а также памятные блюда.

Книги о народном прикладном искусстве в отделе литературы на иностранных языках ГБУК ВО «ВОУНБ имени И. С. Никитина»:







Использованная литература:

1. Игошев, Валерий Викторович. Художественное серебро XV-XVIII веков из Переславль-Залесского музея-заповедника : монография / В. Игошев ; Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник [и др.]. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 391 с. – Текст: непосредственный.
2. Красильников, Акиндин Васильевич. Золотая Хохлома : рассказы о народном искусстве / А. В. Красильников; [лит. обраб. И. В. Сидоровой; предисл. В. М. Вишневской]. - Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1979. - 175 с. – Текст: непосредственный.
3. Маёрова, Ксения. Русское народное прикладное искусство / К. Маёрова, К. Дубинская. – Москва: Русский язык, 1990. – 269 с. – Текст: непосредственный.
4. Музей русского платка и шали в Павловском Посаде, Московская область : [путеводитель / Благотворительный фонд В. Потанина ; авт. ст.: Ю. Терехова]. - Москва : Благотворительный фонд В. Потанина : Проектное бюро Спутник, 2013. - 27 с. – Текст: непосредственный.
5. Народные художественные промыслы Подмосковья : [альбом / авт.-сост.: С. В. Горожанина, Е. В. Куценко]. - Москва : Мелихово, 2006. - 193, [2] с. – Текст: непосредственный.

Виртуальная выставка подготовлена сотрудником отдела литературы на иностранных языках Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина Модиной Олесей Сергеевной.