Ежегодная открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей

«Новое поколение»

Секция: изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Цветочные фантазии (цветы в традиционной и современной авторской С.Г.Горловой росписи «самарской»)

Зайчикова Анастасия

Класс: 2

МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»

Советского р-на г.о. Самара

Руководитель:

Горлова Светлана Григорьевна,

педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»

Самара 2013

Тема работы: **«Цветочные фантазии»**

Цель работы: **исследовать особенности росписи цветов в традиционной и авторской С.Г.Горловой (самарской) росписи, как символа процветания, расцвета и создать свою коллекцию цветочных фантазий.**

Задачи:

- изучить литературу по теме «Цветочные фантазии»;
- провести анализ живописного изображения цветов и изображения цветов в декоративно – прикладном искусстве;
- изучить истоки появления традиционных росписей, связанные с образом цветов в традиционных произведениях народного искусства;
- изучить особенности технологии изображения цветов в традиционных росписях и в авторской (самарской) росписи;
- овладеть основами техники росписи в духе традиционных росписей и современной самарской росписи;
- поделится умением видеть красоту самарской росписи и умением её создавать.

План:

1.Тема работы. Цель. Задачи.....

2.Введение.....

3.Основная часть:

- Живописное изображение цветов и изображение цветов и цветочных фантазий в декоративно – прикладном искусстве.....
- Цветочные фантазии в традиционном народном творчестве.....
- Цветочные фантазии в работах педагога Горловой Светланы Григорьевны.....
- Технология росписи и этапы ознакомления с росписью цветов в авторской С.Г.Горловой (самарской)росписи.....
- Образцы работ, выполненные автором по мотивам традиционных росписей.....
- Образцы работ, выполненные автором по мотивам самарской росписи.....

4.Заключение

5.Источники и литература

6.Приложение

2.Введение

Цветы на лугу, в саду, на городской площади. В букете на столе – что они нам несут, о чём говорят нам их нежные лепестки, гибкие стебли, осенённые зеленью листвы? Чудо природы. Вершина её растительного бытия, они всегда были воплощением всего прекрасного на земле.

Маленький ребёнок – девочка или мальчик, взявший в руки карандаш или фломастер – что рисует он в первую очередь на листе бумаги? Кто задумывался об этом? Он рисует огромный яркий цветок на длинном тонком стебельке и огромное солнце наверху, потом рисует себя....

Лучшие моменты в жизни и делах человека определяют словами «расцвет», «цветение», «процветание»».

Всё маловыразительное, ничем не примечательное называют «бесцветным».

О радостном, просиявшем лице говорят, что оно расцвело улыбкой. Красивую девушку часто сравнивают с цветком: её глаза – как васильки, лазоревы цветы; щёки – розы, маков цвет.

Нередки и «цветочные» женские имена: Сусанна – (лилия), Виолетта (фиалка), Гюльчехра (пркрасный цветок, Розабелла (прекрасная роза), Флоренс (цветение).

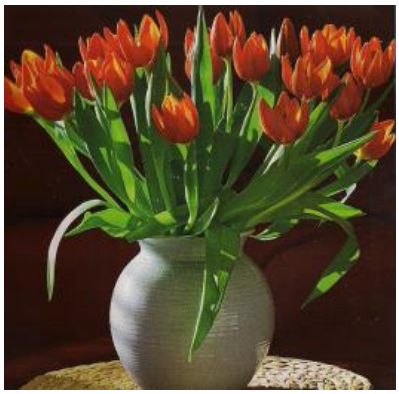
В народных преданиях и легендах цветы наделяют тайной колдовской силой. Там они способны указывать путь, помогать преодолевать преграды, защищать от невзгод, оживлять и раскрывать клады. Их нектар – пища бессмертных богов. Цветы могут принимать облик людей, как Одолень – трава в русской легенде о Крупеничке, или прекрасные люди и герои могут превращаться в цветы, как например, Адонисс и Нарцисс в древнегреческих мифах. В цветах живут волшебные существа эльфы, и только в тюльпане могла родится прелестная крошка Дюймовочка.

Совершенство форм, изящество линий, игра цвета и тени, разнообразие красок, - эти свойства цветов дарят нам наслаждение и радость, чаруют нас красотой и неожиданностью, говорят о богатстве вечно меняющейся природы и жизни.

Недаром издавна цветами украшали дома, без них немыслимы никакие нарядные уборы и праздники. Они прекрасны, но недолговечны, они живут почти мгновения, и *многие вянут сразу же после того как их сорвали.*

3.1.Живописное изображение цветов и цветы в декоративно – прикладном искусстве

Продлить цветение. Остановить прекрасный миг расцвета, заставить изменчивую красоту постоянно сопровождать человека – разве это не задача искусства, создающий особый человеческий мир, его непосредственное окружение- « вторую природу», иногда успешно соперничающую с единственной и первой?



Так и появляются изображения цветов на картинах - натюрмортах. В росписях - на стенах домов, на тканях, вазах и чашках, на подносах.

Нарисованные или написанные цветы охотно «обживают» предметы быта – произведения декоративно – прикладного искусства, составляющие постоянное окружение человека. В старину – это прялки, ткацкие станы, сани, дуги для лошадей, народный костюм, мебель – и не перечислить украшаемых цветами изделий.

Чаще всего цветочные узоры выполняли росписью, то есть их рисовали, писали красками. Русские народные росписи удивительно разнообразны.

Это объясняется:

особенностями материала- дерева или фарфора, металла или ткани, на которые они нанесены,

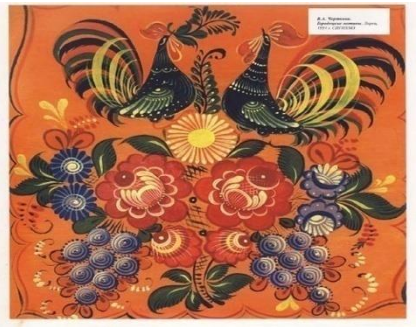
способом наложения и видом красок, которыми они сделаны, и *местностью, где они родились*,

назначением предмета, украшенного росписью,

его форма, привычки людей, для которых он предназначен, тоже диктуют характер росписи, *её сюжет –* **что** *изображено*, и *её образ* **– как** *изображено.*

И сюжет, и образ, и технические приёмы в произведениях народного искусства остаются неизменными для каждого вида росписи, хотя и меняются с ходом времени и под рукой разных мастеров.

Цветы земли и её плоды – вот из чего составляют свои букеты народные живописцы. Собранные в плотные букеты или расположенные на тарелке, они никогда не превращаются в «портрет» цветов, хотя мы и узнаем в нарисованной на кувшине или чашке розу, в нарисованной на тарелке ромашке - ромашку или фиалку. Цветы в произведениях народных художников никогда в точности не повторяют живые цветы, их не пишут с натуры.



Цветы в предметах декоративно – прикладного искусства - это *условное изображение,* оно живёт по условиям, которые ему диктует материал и поверхность украшаемого предмета, а также воля и фантазия народного художника – быстрота его руки, лёгкость его кисти, любовь к яркому, сочному или нежному, дымчатому цвету.

Живые цветы всегда трёхмерны: их можно измерить в высоту, ширину, в глубину.

Написанные народным художником на предмете цветы не имеют трехмерного измерения. Их изображения имеют плоский характер.

Декорировать, значит придавать предмету красивый вид, украшать его. Эта слитность изображения с предметом определяет его своеобразную красоту, хотя и зависимую от природных форм, но и претворённую художником. В большинстве цветов мы узнаём розы, тюльпаны, маки, но есть и придуманные живописцем цветы, сохраняющие лишь самые общие признаки соцветий – лепестки и серединку.

Мастер, расписывающий предмет, в полном смысле слова творец: из впечатлений, красок и мастерства он создаёт особый и неповторимый мир красоты и дарит его людям.

Итак, ***главное свойство любого произведения искусства***:

оно *всегда неожиданно и особенно,* потому что *несёт на себе*

отпечаток личности художника – его вкусов, привычек, его чувства цвета и ритма, его стремления к покою или движению, его понимания согласия и красоты.

Каждый художник неповторим, но он часто для большинства людей остаётся загадкой, закрытой книгой, потому что люди не знают языка, на котором он смог бы рассказать им об этом. По словам поэта, он – «святая тайна, явленная всем».

Искусство – это, прежде всего язык, это протянутая рука к сочувствующему современнику, связь поколений и народов. Вместе прожитая радость объединяет. А радость постижения красоты, пусть небольшого и скромного по роли предмета, воплощённого умной рукой восхищённого художника, рождает признательность, тревожит нам сердце. Эти искорки живого волнения незаметно расчищают дорогу к пониманию другого человека, непохожего и похожего на нас, к ощущению человеческого единства, к восприятию добра.

Как всякому языку - *языку живописи надо учиться* –

для того *чтобы им владеть*, и

для того *чтобы его понимать*.

Художники различают два навыка: *умение видеть* и *умение воплотить*. О них говорят: «поставить глаз» и «поставить руку», как о певце – поставить голос.

У художника- прикладника часто нет букета перед глазами, он сочиняет прямо на предмете, который он расписывает, не делая предварительного рисунка – «думает кистью». Такое творчество называют *импровизацией.*

Быстро осуществить свой импровизационный замысел живописцу помогает *традиция*, то есть принятые большинством мастеров

способы изображения предметов - цветов - в той или иной росписи:

способы расположения цветов – их *композиция,* и редко изменяемая *последовательность её создания – техника живописи.*

Живописцы осторожно вводят новые мотивы, обязательно продумав и переработав в духе традиционного искусства, так как « с природы в роспись трудно брать цветы».

Техника каждого вида росписи имеет свои особенности. Но для многих видов росписей характерно много общего.

Рассмотрим как пишут цветы в традиционной городецкой, полхово – майданской и современной авторской (самарской росписи).

Неувядающее искусство народной росписи цветочных фантазий преодолевает законы неумолимого времени и надолго сохраняет прекрасный мир природного расцвета.

Сказка росписи зовёт каждого из нас на поиски красоты в привычном , живущем с тобой рядом...

3.2.Цветочные фантазии в традиционном народном творчестве

Городецкая роспись по дереву – знаменитый промысел Нижегородского края. Большинство окрестных жителей слыли искусными ремесленниками, но самый большой простор для деятельности был у мастеров по дереву – резчиков, плотников, столяров. Леса давали дешёвый и разнообразный материал, из которого делали всё: прялки, колыбельки, мебель и детские игрушки.

Изначально роспись начиналась с росписи прялок, где красочным узором расписывалось донце прялки - это то основание , на которое садилась пряха и втыкала в него гребень с пряжей, после работы гребень убирался, а красочная дощечка-донце, вешалось на стену, украшая деревенский дом . Нижегородские прялки пользовались большой известностью и расходились по всей России, благодаря расписным картинкам на донце прялки.

Роспись, которая зародилась в Городце, трудно спутать с какой – либо другой – так велико её своеобразие. Палитра ***городецкой росписи*** красочна и разнообразна. Зелёные, золотые, жёлтые, голубые, синие, коричневые, розовые и красные цвета сочетаются с чёрным и белым. Однако у каждого мастера своя любимая палитра цветов.

Особую выразительность городецкой росписи придаёт нарядная «оживка», выполненная белилами. Штрихи, линии, точки, дуги украшают цветы и фигуры. В Городецкой росписи существует много простейших орнаментальных мотивов розы-купавки, бутоны, травки. Ни одно городецкое изделие не обходится без пышных цветочных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки.

Цветы в городецкой росписи - это символ процветания.

Раньше городецкая роспись выполнялась яичными красками, которые наносились на предмет большими цветовыми пятнами без предварительного контура, с преобладанием синих, красных, белых и чёрных цветов.

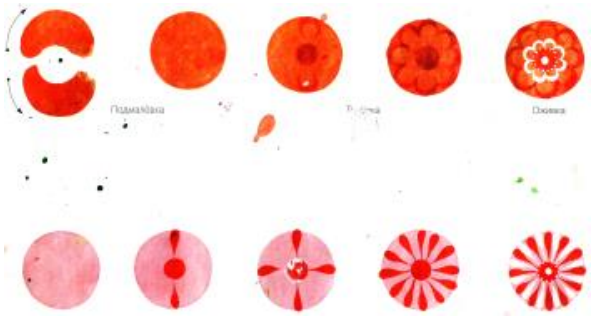
В наши дни мастера перешли на масляную краску, сильно расширили цветовую гамму, и уже не расписывают донца прялок – в них отпала необходимость, но технология росписи осталась такой же как и много лет тому назад и те же образы и мотивы присутствуют в росписи. Этой росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери .игрушки , посуду и др. Часто рисовались горячие кони, воинственные петухи. Городецкие мастера независимо от назначения вещи и сюжета рисунка любят украшать каждую вещь цветочными узорами - они присутствуют во всех рисунках.

Современные художники, как и прежде, расписывают всевозможные деревянные изделия.

В городецкой росписи, в каждом изделии присутствуют элементы растительного орнамента: веточки, листочки, цветочки, усики. Эти элементы позволяют хорошо увязать орнамент с формой предмета, гармонично завершить композицию. Мастера чётко соблюдали правила соответствия формы предмета и узора.

Городецкая роспись выполняется в три этапа:

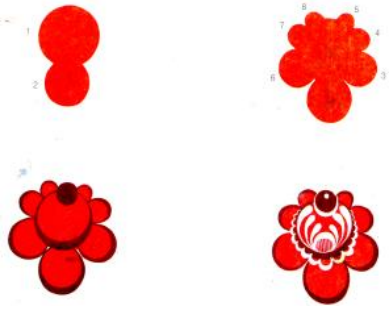
1-*подмалёвок*-круговое вращение широкой кистью (нанесение одного цветового пятна).



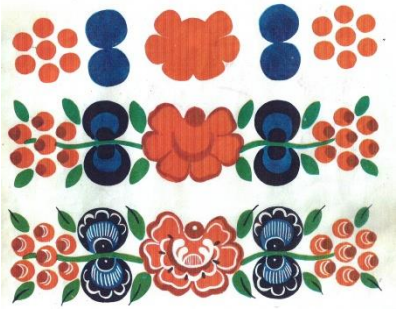
2-*тенёвка или оттенок-нанесение «скобки»*-(это форма рисунка бутона, цветка)

3-на круглый фон цветка наносится *рисунок белилами*, чтобы рисунок смотрелся объёмным.

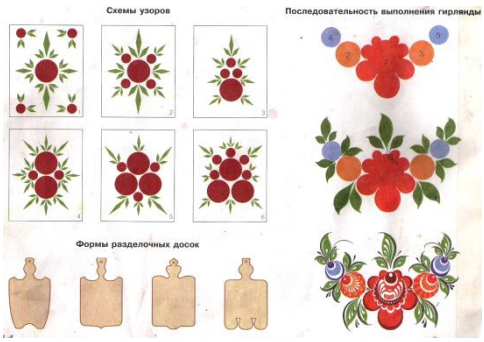
Лучше всех «фантазии поддаётся роза» - самый любимый художниками мотив. Царица цветов.



Выполнение розы.



Последовательность выполнения узора в полосе.



Композиция. Последовательность.

Оформление уголков.

Оформление цветочными элементами композиции с птицами, композиции с конями.

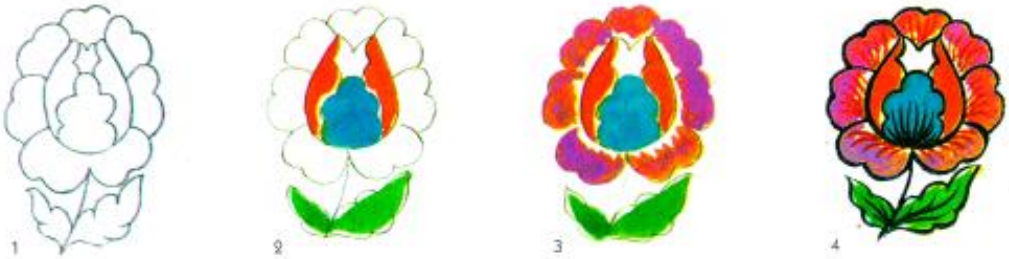
Чтобы роспись ровно легла на предмет, а краски не потеряли свою яркость и прозрачность, поверхность предмета должна быть идеально гладкой и чистой. Для этого её грунтуют, шлифуют. По завершении росписи изделие покрывают лаком.

3.3. Полхов - майданская роспись.

Родилась на юге Нижегородской области в селе Полхово-Майдан. Первоначально контур рисунка выжигали, затем рисунок раскрашивали масляными красками. Со временем контур стали выполнять тушью.

Последовательность выполнения полхов – майданского цветка

Последовательность выполнения полхов – майданской розы



Последовательность выполнения полхов – майданского тюльпана

Последовательность выполнения полхово – майданского букетика

Обязательный приём майданской росписи -*«наводка»(*обводка рисунка чёрным контуром), *«цветы с наводкой»*.

Основных красок всего 4: *красная, синяя, жёлтая, зеленая*. Оттенки получают смешиванием этих цветов. Светлый фон дерева - это 5-й цвет.

Предварительная трёхразовая грунтовка крахмальным клейстером.

Роспись выполняется анилиновыми красками. Контур наносят чёрной тушью ученической ручкой - пером, делая нажим то больше, то меньше. Контур росписи наносится на сухое изделие без шаблонов. Контур наносят свободно. Для получения цвета путем наложения красок их наносят в такой последовательности: сначала изделие раскрашивают более светлыми цветами, затем - более темными. Так для получения зеленого цвета поверхность сначала покрывают желтой краской, а затем синей.

Токарные изделия мастеров этого промысла щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов

наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.

Цветы - полхов-майданская роспись

Бутоны - полхов-майданская роспись

Росписью украшали игрушки: матрёшки, свистульки, яйца, солонки и прочую домашнюю утварь.

Славится майданская матрёшка своей яркой росписью, она отличается от матрёшек других росписей своей вытянутой формой, плавным мягким контуром. На матрёшке рисовался либо пейзаж, либо цветочный узор (роза или ветка яблок и клубники с чередующимися листьями).

Игрушки вытачиваются на токарных станках из липы или осины.

После росписи изделие сушат в естественных условиях в течение 8-12 часов, а затем лакируют. При этом лакировка производится также, как грунтовка - при помощи рук, которые обмазывают лаком. Лучше всего лакировать изделие масляным лаком. Лакируют изделие дважды. После первой лакировки изделие выдерживают 12 часов, после второй - 24 часа.

3.4.Авторская роспись педагога С.Г.Горловой (самарская).

Народное искусство актуально в обучении детей основам народного творчества, ибо мир красок завораживает, будит фантазию, воображение, самостоятельность мышления. На волне творчества появилась и у нас в Самаре новая необычная роспись по дереву, которую все мы называем

« *самарской*»,авторская роспись педагога дополнительного образования Горловой Светланы Григорьевны.

В этой росписи также много общего с традиционными росписями. Ибо она также выполняется на *традиционном материале - дереве*,

технология подготовки материала аналогична обработке в городецкой росписи,

 приёмы росписи схожи с городецкой росписью,

элементы росписи те же, что и в других росписях - капельки, точки, завитки; самый простой цветок-«ромашка» выполняется аналогично городецкой ромашке.

 Но *роспись современна, необычна, красочна, проста в исполнении.*

В ведении педагога-художника небольшой выставочный зал, где в постоянно меняющихся экспозициях работ педагога и детей прослеживается творческий процесс ознакомления с основами рисунка, с основами традиционных росписей и изучением авторской (самарской) росписи, как на авторских образцах, так и с помощью авторских пособий по росписи. Роспись вызывает большой интерес, как у детей, так и у родителей учеников, у учителей школ.

Обучение детей самарской росписи осуществляется в несколько этапов:

-1-для новичков-это первый подготовительный этап, обучение основам создания рисунка,

-2-этап - от живописного рисунка к декоративному,

-3-этап изучения особенностей традиционных росписей и самарской росписи,

-одновременно идет ознакомление с технологией подготовки материала к росписи, с технологией росписи.

3.4.1. Образцы авторской росписи с цветочными мотивами

3.4.2.Технология выполнения изделий в авторской (самарской) росписи

- **материалы** (гуашь или акрил, акварель, беличьи кисти №1,№3,№7-9,тычки (отработанные кисточки без ворса, карандаш с ластиком, жёсткие клеевые кисти №8-10, поролоновые «пампушки»),
- **грунтовка** клеевая,
- **2-х разовое покрытие фона,**
- выполнение п**редварительного рисунка** - выполняется сразу кистью с водой (выполнение замалёвка основных элементов выбранным цветом краски кистью №3 или №7+ **припушённость** - выполняется жёсткой кистью),
- определение размеров **рамки** - предварительно выполняется кистью с водой или рамка + основные элементы + припушённость,
- выполнение **замалёвка основных элементов** выбранным цветом краски (кистью №3 или №7+ припушённость -выполняется жёсткой кистью),
- выполнение **второстепенных элементов +** припушенность,
- **оживка** основным **тёмным цветом,** оттенками, **белым цветом,**
- выполнение з**авершающих** завитков, листочков, точек, других элементов выполнение,
- выполнение завершающей р**амки,**
- выполнение лакированиея.

3.4.3.*Особенность* авторской (самарской) росписи

- **Цветовая гамма** – пастельная (2-3 светлых оттенка выбранного цвета) или солнечная**.....**
- **Фон** – один из оттенков выбранного основного цвета (пример: выбран фиолетовый+белый=2-3 сиреневых оттенка)
- **Цветок самарский** - необычен, декоративен, но в основе рисунок цветка **схож с городецкой ромашкой.**
- **Вязь тонких завитков** придаёт росписи ажурность.

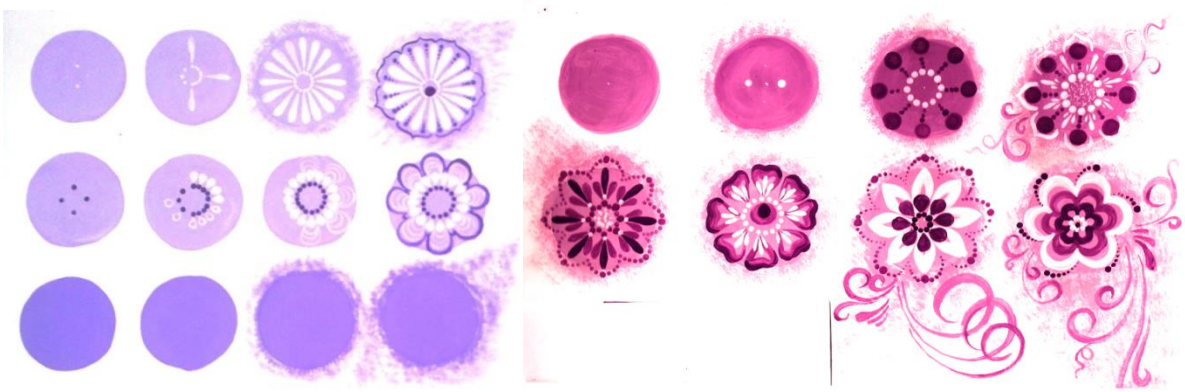
- **Припушённость** - придаёт росписи глубину, прозрачность, нежность, лёгкость, выполняется **жёсткой кисточкой «тычком» (кисть вертикально).**

3.4.4.*Последовательность* выполнения цветка в авторской росписи

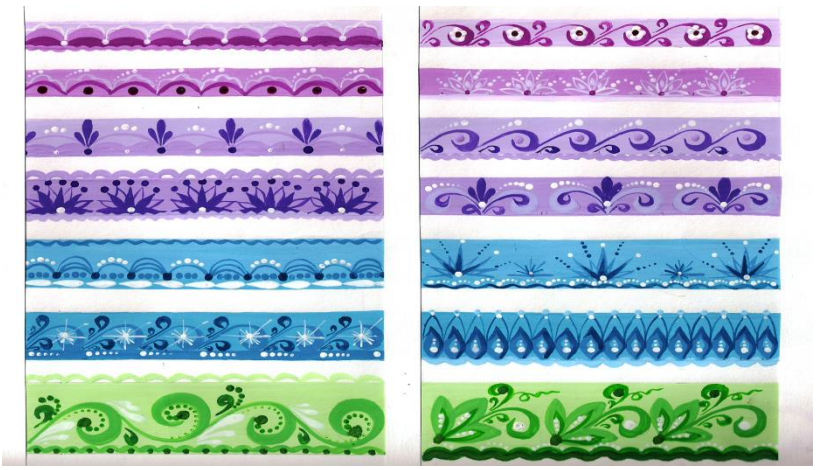
Простой цветок – ромашка выполняется аналогично городецкой ромашке, но на последнем этапе добавляется много тонких и нежных элементов «тычком», тонкой кистью и ромашка, как и любой другой цветок в самарской росписи становится оригинальной. Неповторимой.

Аналогично ромашке выполняются много других цветов «нарциссы», «маки»,« хризантемы» и другие цветы.Их названия чисто условны, потому что фантазия художника делает их похожими и непохожими на эти цветы.

Последовательность выполнения самарского цветка



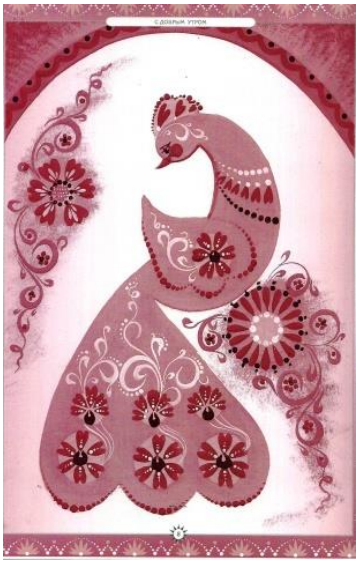
Цветочные узоры в полосе



Цветочные узоры на уголках

Цветочные элементы в сюжетной композиции.

Ни одна сюжетная композиция не обходится без цветочных вариаций, также как и в городецкой росписи или иной традиционной .



Неувядающее искусство народной росписи цветочных фантазий преодолевает законы неумолимого времени и надолго сохраняет прекрасный мир природного расцвета.

3.4.5.. ***Работы автора*** **проекта Зайчиковой Насти**

От живописного рисунка

к декоративному.

На каждом этапе обучения росписи первоначально выполняется живописный рисунок букета с опорой на натуру или по представлению и лишь после этого выполняются вариации по мотивам традиционных росписей или самарской росписи. Каждый предмет, игрушка или изображение дополняется цветочными узорами.

Вечно живое искусство народной росписи цветочных фантазий через время сохраняет удивительный и сказочный мир расцвета природы.

4.Заключение

- В современной авторской педагога С.Г.Горловой росписи (**самарской),** также как в традиционных российских росписях - отражаются **представления людей о добре, мире, красоте.** О том как важно для всех и каждого **процветание**, важен **расцвет,** прекрасно **цветение** природы.
- **Технология** росписи самарских цветов и цветочных фантазий **проста, доступна** для исполнения, как взрослыми, так и детьми.
- **Красочность и оригинальность цветочных фантазий в традиционных росписях и в авторской (самарской)** росписи вызывает желание познать эти и другие росписи самим, радовать своими работами любителей народного искусства.
- **Изучение традиционных росписей и самарской росписи** помогает **расширить кругозор,** способствует созданию собственных оригинальных рисунков, игрушек, интересных подарков своим близким.
- **Самарская роспись вызывает чувство гордости за нашу** Самару, так как **вносит новизну в культуру** родного самарского края
- **Самарские цветы,** как и цветы других российских росписей, воспринимается нами как **наш национальный символ благополучия, процветания нашей страны и города, расцвета возможностей и творческих качеств каждого человека, каждого ребёнка.**

5.Источники и литература

1. Алёхин А.Д.Изобразительное искусство. М.Искусство,1984
2. Величко Н.К.Роспись. Техники. Приёмы. Изделия. М. «АСТ-ПРЕСС»1999
3. ГончаренкоО.И. Яркие узоры. М.Малыш,1986
4. Дорожин Ю.Г.Городецкая роспись. М.Мозаика-Синтез,2001
5. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М.Просвещение,1984
6. КузинВ.С.,КубышкинаЭ.И. Изобразительное искусство1-2кл.-Изд. Дрофа,1995
7. Межуева Ю.А.Сказочная Гжель. М.Мозаика-Синтез,2004
8. Орлова Л.В.Хохломская роспись. М.Мозаика-Синтез,2000

9.Цветочные узоры Полхов- Майдана М.Мозаика-Синтез,2008

10.Приложения к авторской программе «Самарский сувенир»

С.Г.Горлова :

- №7. Схемы и пособия «Из какой росписи» (Контур).
- №8. Схемы пособия «Цветочные самарские узоры»
- №10. Схемы пособия «Композиция: «Верно-неверно».
- №11.Схемы пособия сравнительного изображения предметов живописного и декоративного характера.
- №12. Схемы пособия стилизации предметов.
- №13. Схемы пособия по основам самарской росписи.
- №14. Рабочая тетрадь по авторской (самарской росписи) для 6-9лет «Сиреневая сказка».
- №15. Рабочая тетрадь по самарской росписи для 6-9лет «Солнечные петухи».
- №16. Рабочая тетрадь по авторской (самарской) росписи для 6-9лет «Самарские узоры»
- №17. Рабочая тетрадь по авторской (самарской) росписи для 8-12лет «С добрым утром» .
- №18. . Рабочая тетрадь по авторской (самарской) росписи для 8-12лет «Цветные метели» .
- №19.Особенности авторской (самарской)росписи.

6.Приложения

- №1.Фотографии образцов авторской (самарской) росписи педагога С.Г.Горловой .
- №2.Фотографии работ Зайчиковой Насти.
- №3.Первые награды Зайчиковой Насти.
- №4.Фотографии работ Зайчиковой И.Ю. – мамы Насти Зайчиковой.

Приложение №1.

Фотографии образцов авторской (самарской) росписи педагога С.Г.Горловой

Нежность пастели

Цветы и птицы

Приложение №2.

Фотографии работ Зайчиковой Насти

Вечно живое искусство народной росписи цветочных фантазий через время сохраняет удивительный и сказочный мир расцвета природы.

Приложение №3.

Первые награды Зайчиковой Насти

Работы автора проекта часто представляются на разнообразных выставках, начиная со школьных, выставок в Центре детского творчества, где всегда вызывают интерес и восхищение зрителей и выставок городского и международного уровня, где Настя получает заслуженные награды.

Приложение №4.

Работы Зайчиковой И.Ю - мамы автора проекта.

Мама автора тоже любит создавать своими руками красивые вещи и увлекается рисованием, но её фантазия не подчиняется известным правилам и законам - она творит как душа подскажет.