V ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: «Искусствоведение»

Наша славная матрёшка

Зайчикова Анастасия

4 класс (10 лет),

МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»

Советского р-на г.о. Самара

Руководитель:

Горлова Светлана Григорьевна,

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»

Советского района г.о. Самара

Самара 2016 г.

Содержание

	Стр.
Введение	3
1. Глава 1. Эта удивительная матрёшка.	
1.1. История возникновения матрешки.	4
1.2. Особенности изготовления заготовок.	8
1.3. Этапы росписи матрешки.	9
1.4. Разнообразие матрёшек в России.	10
2. Глава 2. Роспись матрешки в самарской области.	19
2.1.Особенности авторской (самарской) росписи по дереву.	19
2.1.1Технология авторской Горловой С.Г. (самарской) росписи матрёшки.	21
2.3. Роспись матрёшки автором проекта.	23
Заключение.	27
Список используемой литературы.	28
Приложение	30

Введение

Актуальность.

Мир игрушки очень многообразен, так как здесь рядом живут сказка и реальность, древняя традиция и современность. Каждый народ создавал свои игрушки, в них отражались обычаи, нравы, ремесла, народное творчество. С помощью игрушки ребенок открывал для себя целый мир, постигал для себя накопленный опыт взрослых.

И матрешка не является исключением: во-первых, с помощью матрешки взрослые могут научить ребенка выделять разные величины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету, объему. Матрёшка учит девочку материнству, что очень актуально в наше время, когда мир информатики заслоняет от детей мир действительности. Во-вторых, матрешка - наиболее известный и любимый всеми российский сувенир, так как она оригинальна и необычна.

Мы видим, что матрешка не потеряла свою значимость в современном мире, а наоборот - стала еще популярнее. Созданные мастерами изделия дороги нам сегодня как носители духовных ценностей, которые переходят из поколения в поколение.

Проект позволит познакомиться с историей создания любимой народной игрушки, продолжить освоение древнего искусства росписи по дереву и приобщиться к современному декоративно–прикладному искусству.

Цель: изучить историю и освоить технику росписи матрешки в стиле традиционной и авторской росписи педагога Горловой Светланы Григорьевны.

Задачи проекта:

1. Изучить историю появления матрешек;

2. Собрать информацию по технологии изготовления и росписи матрёшек в различных стилях в литературе и в Интернете;
3. Создать серию творческих работ по росписи матрешки.

Объект исследования: игрушка- матрешка.

Предмет исследования: технология изготовления и росписи матрешки.

Методы исследования: анализ информации по теме, наблюдение, практическое освоение авторской (самарской) росписи.

Гипотеза: матрешка в стиле авторской росписи педагога Горловой Светланы Григорьевны позволит по-новому взглянуть на современное декоративно-прикладное искусство и поможет создать оригинальные подарки для своих друзей и родных.

Глава 1. Эта удивительная матрёшка.

1.1. История возникновения матрешки.

Рассказывают, что в конце XIX века в семью Мамонтовых (известных русских промышленников, меценатов) с острова Хонсю кто-то привез точеную японскую фигурку буддийского святого мудреца Фукурума. Фигурка оказалась с «сюрпризом» - она размыкалась на две части. Внутри нее была спрятана другая поменьше, которая тоже состояла из двух половинок. Всего таких куколок насчитывалось пять. Однако японцы считают, что первую подобную игрушку выточил на острове Хонсю русский странник-монах. Один божок отвечал за успех в деле, другой божок

поменьше за хороший урожай, третий защищал от невзгод и т. д. Говорили, что у человека пять тел, и у каждого тела должен быть свой покровитель.

Русский художник С. В. Малютин стал в свое время создателем первого эскиза росписи русской куклы, выточенной из дерева..Местом же рождения оригинальной игрушки, быстро завоевавшей славу народного сувенира, стала мастерская-магазин «Детское воспитание» А.И.Мамонтова в Москве, где с 1898 года работал токарь В.П.Звездочкин.

Разъемная игрушка заинтересовала художника Сергея Малютина, и он сделал эскиз круглолицей крестьянской барышни в цветастом платочке. А чтобы она выглядела поинтереснее, подрисовал ей в руку черного петуха. Первая русская матрешка - Девочка с петухом. Следующая барышня была с серпом в руке. Еще одна с караваем хлеба. Как же сестричкам без братца - и он появился в расписной рубахе. Целое семейство, дружное и трудолюбивое.

Вот мы все матрешка, да матрешка... Но ведь у этой куклы и названия-то не было. А когда токарь ее сделал, а художник раскрасил, то и название пришло само собой - Матрена. Любимое в то время русское имя - имя матери большой русской семьи, здоровой и дородной.

Всемирный триумф матрешки состоялся на выставке в Париже в 1900 году. В 1911 году заказы на игрушку поступили уже от 14 государств мира.

Женщина с узелком (матрешка 10-местная), Сергиев Посад, начало XX века. Надо заметить, что в те времена матрешка стоила очень дорого, стоимость

игрушки доходила до 10 рублей за штуку, тогда это были огромные деньги. Несмотря на московское происхождение, настоящей родиной матрешки все же стал подмосковный Сергиев Посад – своеобразная «игрушечная столица». Город Сергиев Посад возник вокруг монастыря Троице-Сергиевской Лавры.

Богомольцы приходившие в Лавру со всех концов России, покупали здесь игрушки для своих детей. Игрушка отражала многие стороны русской жизни, события того времени, особенности быта разных слоев населения.

Мастера легко подхватывали любые оригинальные идеи, новые технологии. Поэтому фигурка девочки в платочке, напоминавшая многих соседских Машек, Парашек, Матрешек вызывала интерес Сергиевских игрушечников, благодаря оригинальности конструкции и своему народному характеру. Даже у детей царской семьи были игрушки из Сергиева Посада.

Сергиево - посадские матрешки имели от двух до двадцати четырех вкладышей. Самой большой считается матрёшка, состоящая из симидесятидвух куколок.

В конце XIX века в России наблюдался огромный подъем интереса к русской истории, народному искусству, сказкам, былинам и промыслам.

В 1900 году появились серии матрешек,

изображавших древнерусских витязей и бояр, причем и те и другие вытачивались в шлемовидной форме. В честь 100-летия Отечественной войны 1812 года были изготовлены куклы «Кутузов», «Наполеон». В качестве сюжетов росписи матрешек использовались произведения русских классиков «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, «Конек –Горбунок» П.П.Ершова,басня «Квартет» И.А.Крылова и др.

Одним и тем же сюжетом могли быть расписаны цельные неразъемные куклы и разъемные – полые внутри укладки. В укладке могли находиться последовательно уменьшающиеся разъемные вкладыши или несколько неразъемных одинаковых фигур. В нижнюю более массивную часть таких кукол и укладок иногда вставлялась металлическая сердцевина,

превращавшая их «неваляшек».

Существует поверье, что если внутрь матрешки положить записку с желанием, то оно непременно исполнится, причем чем больше труда вложено в матрешку, то есть чем больше в ней мест и чем качественней роспись матрешки , тем быстрее желание исполнится.

1.2. Особенности изготовления заготовок.

Над созданием матрешки работает целая команда мастеров. Первый этап- это выбор дерева. Древесина должна быть сухой и легко поддаваться рукам мастера. Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно ранней весной. Древесина выдерживается 2-3 года.

После ошкуривания начинается процесс вытачивания деревянной формы. Мастер придирчиво выбирает заготовку для куклы, ищет такую, в которой нет ни сучка, ни трещинки. И только убедившись в качестве заготовки, приступает к работе.

Таким образом, для выполнения заготовки берут подходящий чурбачок, вставляют его в станок и вытачивают. Сначала вытачивают самую маленькую матрешку, порой она бывает совсем крошечной - меньше ногтя, затем больше, больше …Затем следующая кукла уже складная, и так до самой большой. Сначала вытачивают голову, затем туловище, подрезают в нужных местах резцом и заготовка готова. После того, как токарь выточил фигурку матрешки, к работе приступает шлифовщик. Он сглаживает все неровности и шероховатости на теле матрешки, делает ее поверхность удобной для художника.

1.3. Этапы росписи матрешки.

- Шлифовка заготовки

- Обводка контура узора

- Прорисовывание фона

- Прорисовывание деталей
- Окончательная обводка
- Лакирование

1.4.Разнообразие матрёшек в России.

Я выделила несколько видов матрешек, создание которых существует с давних пор. Это Загорская, Семеновская, Полхово- Майданская, Вятская, Тверская...Мастера каждого центра кустарного производства игрушек имели свою технологию изготовления и росписи матрешек, именно поэтому матрёшки отличались друг от друга. Но в них обобщенно выражены черты русской красавицы: круглый очерк лица, яркий румянец, черные брови, огромные глаза и маленький ротик.

Семеновская матрешка

Я из тихого зеленого городка Семенова,

Я в гости к вам пришла.

Цветов садовых розовых, бордовых

В подарок принесла.

Город Семенов (Нижегородская область) – один из основных центров изготовления матрешек. В росписи этих матрешек отражено влияние хохломы, условный декоративный стиль. Основой росписи служит фартук матрешки, на котором нарисован пышный букет. Часть поверхности оставляют незакрашенной.

Сначала белую матрешку грунтуют картофельным клейстером, втирая его в поры дерева. Это нужно для того, чтобы краски не растекались по

деревянным волокнам и для того, чтобы заблестела матрешка сразу после первого покрытия лаком. По высохшей загрунтованной поверхности мастерицы делают «наводку» черной тушью: вырисовывают овал лица, глаза, нос, губки, очерчивают платок, завязанный узлом, и отделяют кайму на платке (это важно, ведь кайма с цветочными бутонами является отличительным признаком семеновской матрешки). Затем рисуют овал, в котором изображают руки и цветы: пышные розы, колокольчики, колоски. Итак, наводка готова. Теперь роспись ведется анилиновыми прозрачными красками желтого, красного, малинового, зеленого, фиолетового цветов. И, наконец, матрешку лакируют. И вот перед нами яркая семёновская - хохломская матрешка.

Полховоко-Майдановская матрешка

А я подружка из Майдана.

Могу я стать звездой экрана.

Украшен мой наряд цветами

С сияющими лепестками

И ягодами разными

Спелыми и красными

Полхово - Майдан тоже расположен в Нижегородской области. По характеру росписи здешние матрешки напоминают детский рисунок. Главный элемент росписи - цветок шиповника - символ любви и материнства.

- роспись выполняется по крахмальному грунту яркими анилиновыми красками;
- используются синий, желтый, фиолетовый, малиновый и зеленый тона;
- основные орнаменты - веточка алого шиповника, дополненная ягодками, кистью винограда, букетом голубых незабудок; сельский пейзаж с мельницей или домиком на берегу реки;
- используются приемы - "пестрение" (украшение при помощи отдельных мазков, точек), цветы с "наводкой" (предварительное нанесение контура тушью).

Сергиево- Посадская матрешка

Я из Сергиева Посада, встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан – яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор на переднике узор.

Знаменит платочек мой разноцветною каймой.

Для Сергиев - Посадской матрешки характерно разнообразие сюжетов - поскольку первая матрешка изображала семью, то последующие сюжеты матрешек зачастую изображали людей различных сословий и занятий, а также исторических и литературных персонажей.

Позже стали рисовать матрешек, у которых рисунок всех куколок набора был одинаковым, с богатым орнаментальным украшением, как мы привыкли видеть в наше время.

Матрёшка очень полюбилась многими народами, населяющими Россию. В каждой местности, освоившей технологию изготовления матрёшки, местные художники передают особенности одежды, быта, обычаев народа этой местности: это и национальные особенности, и особенности авторских

художественных направлений, направлений сувенирной продукции различных областей.

В своём проекте я представляю лишь некоторые из национальных художественных направлений в росписи матрёшек.Разнообразие их огромно.

Чувашская матрёшка

Вятская матрёшка

Тверская матрёшка

Волосы обозначены сплошной монотонной заливкой или хорошо прорисованы, как например у полховской. Румяна у тверской размытые и похожи на настоящие. Еще одна особенность: рисунок выполняется в технике росписи с выжиганием. Раскрашивается гуашью. Используют роспись **одного мазка.** Все основные контуры игрушки выполняются выжигательным аппаратом, что отличает Тверскую матрешку от всех остальных.

Гжельская матрёшка

Северная матрёшка и чувашская матрёшка

Украинская матрёшка

Глава 2. Роспись матрешки в самарской области.

В Самарской области матрёшек расписывают на Жигулёвской фабрике художественных изделий. В художественных салонах мы можем увидеть авторские работы профессиональных художников.

2.1.Особенности авторской (самарской) росписи по дереву.

- **Цветовая гамма** – *пастельная* (2-3 светлых оттенка выбранного цвета,например-синяя+ белая = 2-3 оттенка голубого цвета)

- *Или* *солнечная* (лимонно-жёлтая - оранжевая - красная-вишнёвая);

- **Фон** – *один из оттенков* выбранного *основного цвета:*

- **Цветок самарский** - необычен, декоративен, но в основе

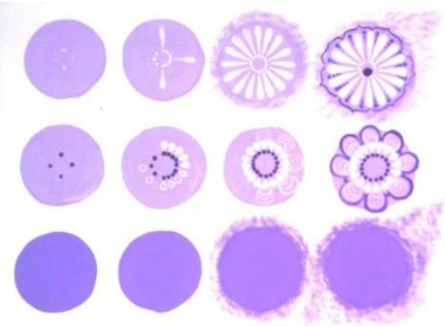
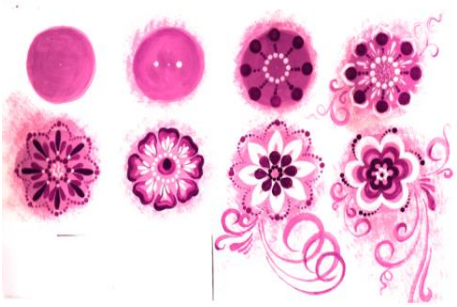



рисунок цветка *схож с городецкой ромашкой* .

- **Припушённость** - *придаёт росписи глубину, прозрачность*, нежность, лёгкость, выполняется сухой жёсткой кисточкой № 8-10

- **Вязь тонких завитков** придаёт лёгкость, ажурность росписи
- **Точечная россыпь** (выполняется «тычком» - держать вертикально) придаёт *ажурность рамке и всей росписи.*

2.1.1.Технология авторской Горловой С.Г.(самарской) росписи матрёшки:

материалы и последовательность действий.

Технология росписи авторской матрёшки выполняется с соблюдением технологии авторской (самарской) росписи и придерживаясь традиционной последовательности росписи матрёшки:

1.*Необходимые материалы* :

-кисти №1,№3,№8- «белка»,

-гуашь, краски акварельные или акриловые,

-«тычки» -отработанные без ворса палочки от кисточек разных размеров №1,2,3,

-карандаши с ластиком на конце: ластик-«тычок»;

-жёсткие щетинные кисти №10, №12 ;

- ватные палочки или аналогично сделанные из поролона;

-клей ПВА, лак НЦ или ПФ.

2.*Последовательность действий:*

- *1.* ***Грунтовка*** *клеем ПВА;*
- *2.**Нанесение карандашом контуров лица** и др.частей тела: платочка,фартучка;*

- *3.**Покрытие фона изделия – платочка, юбочки, фартучка -***

краской выбранного цвета (два-три оттенка синей краски (в данном случае) - гуашь или акрил ;

- *4.**Закрашивание основных элементов (2-й слой)+ выполнение припушённости***

(жёсткой сухой кистью с густой краской более тёмного цвета или белого-по выбору автора) в определенных частях основных деталей: платочка, фартучка;

- *5.**Выполнение росписи - оживки цветочных элементов основным цветом***

(синим и его светлыми пастельными оттенками+ белым цветом - при росписи пастельными оттенками красок) (при росписи солнечными цветами оживка выполняется оранжевым, красным, вишнёвым цветом);

- *6.**Выполнение завершающих завитков***, листочков, других элементов

(основным тёмным цветом и белым цветом при пастельном выборе красок);

7.***Выполнение завершающих ажурных элементов (точечная россыпь и др. мелкие и нежные элементы) по контуру,*** *по рисунку платочка, фартучка,юбочки; и др.*

- ***Выполнение лакирования*** *готовой матрёшки (лак ПФ или НЦ).*

2.2.Роспись матрёшки автором проекта по мотивам авторской (самарской) росписи педагога **Горловой С.Г.**(солнечная цветовая гамма)

Технология росписи авторской матрёшки выполняется с соблюдением технологии авторской (самарской) росписи и придерживаясь традиционной последовательности росписи матрёшки:

- . ***Грунтовка*** *клеем ПВА;*
- *2.**Нанесение карандашом контуров лица** и др.частей тела:*

платочка,фартучка, рук;

- *3.**Роспись лица и закрашивание платочка, юбочки, фартучка***

краской выбранного цвета (два-три оттенка солнечной краски (в данном случае-лимонный,жёлтый,оранжевый, красный) - гуашь или акрил ;

- *4.**Закрашивание основных частей и элементов (2-й слой)+***

выполнение припушённости

(жёсткой сухой кистью с густой краской более тёмного цвета по выбору автора) в определенных частях основных деталей: платочка, фартучка;

- *5.**Выполнение начальной росписи – определение основных элементов на платочках матрёшек - оживки цветочных элементов основным цветом ;***

при росписи солнечными цветами оживка выполняется оранжевым, красным, вишнёвым цветом;

- *6.**Выполнение завершающих завитков**,*

листочков, других элементов -

при росписи солнечными цветами выполняется оранжевым, красным, вишнёвым цветом ;

*7.**Выполнение завершающих ажурных элементов (точечная россыпь и др. мелкие и нежные элементы) по контуру,** по рисунку платочка, фартучка,юбочки; и др.*

- ***Выполнение лакирования*** *готовой матрёшки (лак ПФ или НЦ).*
    - Это моя поделка.
    - Дуйте в дудки, бейте в ложки!
    - В гости к вам пришли матрёшки.
    - Ложки деревянные,
    - Матрёшечки румяные.
    - Шли подружки по дорожке,
    - Было их немножечко:
    - Две Матрены, три Матрёшки
    - И одна Матрёшечка. (В.Берестов)

Роспись автором матрёшки – неваляшки (собственная фантазия)

Роспись матрёшки

по мотивам Сергиево-Посадских матрёшек

Заключение.

Работая над своим проектом, я изучала историю создания игрушки – матрёшки, технологию изготовления и технологию росписи матрёшки в литературе и в Интернете. Я научилась расписывать матрёшек в различных стилях: в традиционном и в авторском (самарском) стиле моего педагога Горловой Светланы Григорьевны.

Я узнала много интересного:

- откуда матрешка пришла в нашу страну, с какими событиями это было связано, какие матрешки первыми появились на Руси, по каким правилам ее изготавливают и расписывают;
- выяснила, что в этой русской игрушке отразились народные представления о мире, добре, красоте. Плодородие, изобилие, бесконечность жизни - таков видимо смысл популярной игрушки. Я поняла почему народная игрушка - *матрёшка рассматривается как символ русского народного искусства;*
- работа над проектом позволила мне ещё более глубоко освоить авторскую (самарскую) роспись моего педагога, применять роспись в таких оригинальных вещах, как матрёшки;
- выяснила, что роспись матрёшек сегодня - это совершенно отдельная область искусства, которая пользуется огромной популярностью среди профессионалов, любителей, а также детей, которых привлекает как сам процесс росписи, так и результат- с ними можно играть. Теперь и у меня есть несколько моих любимых кукол.

В ходе работы над своим проектом <u>все мои предположения подтвердились</u>: техника росписи матрешек в традиционном стиле и в стиле авторской росписи педагога Горловой Светланы Григорьевны позволила мне по-новому взглянуть на декоративно-прикладное искусство и помогла создать оригинальные игрушки - подарки для себя и своих друзей.

Кроме того, в процессе своей работы я также узнала о том, что существует поверье: если внутрь матрешки положить записку с желанием, то оно непременно исполнится, причем, чем больше труда вложено в матрешку, т. е. чем больше в ней мест и чем качественней роспись матрешки, тем быстрее желание исполнится. Поэтому, я искренне надеюсь, что моя работа принесет мне удачу!

Источники и литература

1.ГончаренкоО.И. Яркие узоры. М.Малыш,1986

2.Жегалова С.К. Русская народная живопись. М.Просвещение,1984

3. Алексахин Н. Н. Матрёшка: Методика преподавания росписи матрёшки. – М.: Народное образование, 1998. – 96 с.: ил.
4. Амоша Л. И. Куклы – это интересно. Досуг в школе. - №8, 2006.
5. Костерин Н. П. Учебное рисование: Учебное пособие – 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1984. – 240с., ил.
6.http://www.comgun.ru/repair/3906-russkaya-matryosh...iya-izgotovleniya-11-foto.html
7.http://www.lavka-podarkov.ru/catalog/matryoshka/matryoshka_traditional/
8. Приложения к авторской программе «Самарский сувенир» пдо С.Г.Горлова:

- №11.Схемы пособия сравнительного изображения предметов живописного и декоративного характера.
- №13. Схемы пособия по основам «самарской» росписи.
- №19.Методические рекомендации по авторской (самарской) росписи «Особенности авторской (самарской) росписи».

Приложения

Приложение №1

Работы автора на объёмной форме- куклы в национальных костюмах и декоративные котят

Роспись матрёшки мамой автора Зайчиковой И.Ю.

Приложение №2

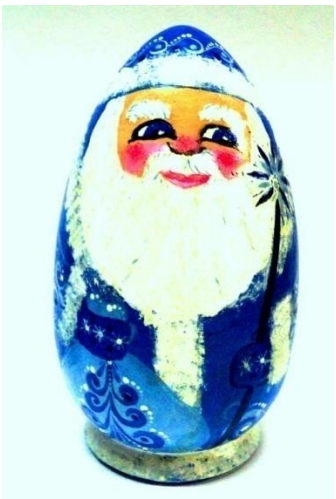
Работы учащихся педагога Горловой С.Г.

По мотивам «самарской» росписи

Куклы – матрёшки в национальных костюмах народов Поволжья

Самара

Новогодние варианты кукол-матрёшек



В мастерской сувенирной куклы