

II Международная Конференция Учащихся
«Научно-творческий форум»

Секция: Естественно-научная

Тема: «Космические фантазии в Городце»

Выполнила:

Лыткина Ульяна Алексеевна
МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги
МБОУ «СОШ № 6» г. Калуги 2 класс
Гришенкова Елизавета
МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги
МБОУ «СОШ № 33» г. Калуги 3 класс
Кононова Дарья Владимировна
МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги
МБОУ «СОШ № 13» г. Калуги 8 класс

Научный руководитель:

Шепелева Светлана Николаевна
Методист, педагог д.о.
МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика»
г. Калуги

Содержание

Введение	стр. 3
I. Развитие Городецкой росписи	стр.4
1.1. Зарождение Городецкой росписи	стр. 4
1.2. Первые мастера Городецкой росписи	стр. 4
1.3. Миф о Городецкой росписи	стр. 4
1.4. Промысел с 19 века и до наших дней	стр. 5
II. Особенности Городецкой росписи	стр. 6
2.1.Технология Городецкой росписи	стр. 6
2.2. Виды композиции	стр. 6
2.3. Авторские работы	стр. 9
Заключение	стр.10
Список литературы	стр.10
Приложения	стр. 11

Введение

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города 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 современном мире Городец можно увидеть и на космической технике.

Актуальность: знание различных промыслов помогает сохранить культурное наследие России.

Цель исследования: сохранение культурного наследия России и привлечение интереса к русской национальной культуре через городецкую роспись.

Задачи:

- определить историю зарождения и развитие;
- выявить возможные виды композиции;
- изучить технологию;
- создать авторские работы.

Предмет исследования: Городецкая роспись, как промысел.

Объект исследования: развитие городецкого промысла.

Гипотеза: народное декоративно-прикладное искусство бережно сохраняет и творчески развивает традиции, пришедшие из древности. Народные промыслы отражают жизнь людей, могут иметь космическое звучание.

Новизна: в процессе исследования были изготовлены авторские работы по мотивам Городецкой росписи на космическую тему.

I. Развитие Городецкой росписи

1.1. Зарождение Городецкой росписи

Недалеко от Нижнего Новгорода на левом берегу реки Волги в городе Городец в конце 18 века зародился Городецкий промысел. Его развитию способствовало наличие Макарьевской (Нижегородской) ярмарки, где мастера сбывали предметы промысла.

Ремесленники использовали дуб, упавший в реку Узола, для изготовления прялок и других предметов, украшая резьбой и инкрустацией.

С 1870 года мастера переходят к живописному письму, с которым их познакомил иконописец Огуречников. Мастера используют приёмы: наложение красок в несколько слоёв, оживку белилами.

1.2. Первые мастера Городецкой росписи

В историю Городецкой росписи вошли имена: Игнатия Андреевича Мазина, Игнатия Клементьевича Лебедева, Федора Семеновича Красноярова.

Лебедев был грамотным, учился у иконописцев, его работы отличались спокойной, сдержанной гаммой, тщательной проработкой деталей, знанием пропорций и перспективы.

Работы Красноярова наоборот были лишены изобразительной грамотности, но трогали детским восприятием действительности.

У Мазина было более 50 тем сюжетных композиций, лаконичных, разнообразных с чувством меры в выборе цветов, изображал кошек – как неискренность чувств; собак – симпатию к персонажу.

1.3. Миф о Городецкой росписи

Городецкая роспись имеет мифическое начало. Многие композиции украшают «розан», «яблоко» - это знаменитая купавка, название от купавы, по Далю – от Купалы. Языческий праздник на Руси – день Ивана Купалы отмечали самой короткой ночью: считалось, что все живое на Земле, и особенно растения, входят в эту ночь в полную силу. В эту ночь активизируется нечистая сила, чтобы её отпугнуть всюду жгли костры и прыгали через них, рвали полезные травы, искали в лесу цветущий папоротник – символ счастья, ведущий к кладу, поднимающемуся в Иванова ночь из недр земли на просушку.

Изображение черной розы в городецкой росписи – единственное в русском народном искусстве. Купавка, олицетворяющая цветок папоротника – символ счастья, по приданию, должна быть в каждом доме.

Цветы, листья, кони, птицы, характерные фигуры людей с черточками глаз, носа, бровей, губ — все это создает лицо росписи, делает ее узнаваемой.

1.4. Промысел с 19 века и до наших дней

Промысел процветал во второй половине 19 века. В конце 20-х годов 20 века расцвет фабричного производства снизил спрос на прялки и игрушки, мастера занимались изготовлением кирпича, затем создали артель по производству тумбочек, детских качалок, игрушек. В 1933 году художник Иван Овешков предложил расписать картины-пано на досках для музея Института художественной промышленности, пригласил Мазина участвовать в выставке народного искусства в Третьяковской галерее.

Во время Великой Отечественной войны промысел погибает, его возрождает Аристарх Евстафьевич Коновалов. В 1960 г. была создана фабрика «Городецкая роспись», где трудятся мастерицы, продолжая традиции и развивая промысел новыми темами на разнообразных предметах: мебели, досках, игрушках, шкатулках, панно и др.

Старинная поволжская роспись сейчас находится в надежных руках талантливых современных художниц. Пятеро из них - Лауреаты премии имени Репина. Это - высшая награда для художников нашей страны. Имена этих художников: Беспалова Л.Ф., Кубаткина Л.А., Касатова Ф.Н., Рукина Т.М., Соколова А.В.

II. Особенности Городецкой росписи

2.1. Технология Городецкой росписи

Городецкая роспись совершается на деревянной основе, которая при желании может быть покрыта грунтовой краской красного, черного или желтого цвета.

Все основные используемые в росписи цвета должны иметь насыщенный и разбавленный оттенки.

На рабочей поверхности тонкими линиями карандашом намечают композицию будущего узора. Главная задача – наметить размеры и положение основных элементов, или узлов, например, животных и цветов. Опытные мастера пропускают этот этап, рисуя сразу красками. Узлы, как правило, прорисовывают более светлым тоном краски (подмалёвка). На светлые пятна наносятся тонкие мазки темного оттенка (теневка), изображая детали: лепестки цветов, складки одежды, детали интерьера и др. На этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки и бутоны. Заключительный этап росписи - нанесение черной (разживка) и белой (оживка) краской штрихов и точек. Эти действия выполняется самой тонкой кистью и придает работе законченный вид. После высыхания краски изделие покрывают бесцветным лаком.

2.2. Виды композиции

Существует три вида композиции в Городецкой росписи: цветочная роспись, цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица» и сюжетная роспись.

В цветочном орнаменте можно выделить наиболее распространенные типы орнамента:

«Букет» - изображается симметрично.

Обычно пишется на разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких изделиях, таких, как коробочки, стаканчики, солонки.

«Гирлянда» - это разновидность «букета», когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

«Ромб» - один из вариантов «гирлянды», когда в центре пишутся один или более цветков, образующие центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к вершинам ромба, расположены вдоль его воображаемых ребер. Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, и хлебницах.

«Цветочная полоса» - сохранилась в Городецком промысле еще с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее пишут, она может представлять повторяющуюся ленточную композицию из цветов одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ту же композицию, в которой чередуются: цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного размера, но разные по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие орнаментальные полосы обычно используют при росписи объемных изделий, например круглых шкатулок. Узкой полосой опоясывают сюжетные композиции. Более широкая полоса является средним ярусом в трехъярусной композиции.

«Венок» — напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую по краю блюда или крышки шкатулки.

Цветочные композиции обычно симметричны по расположению мотивов и распределению цвета. Несмотря на существование жестких схем построения цветочных узоров, художники придумывают бесчисленное количество вариантов этой росписи.

Цветочная композиция с включением мотива «конь» и «птица» также очень распространена в городецкой росписи. Ее можно увидеть на блюдах и разделочных досках, шкатулках и хлебницах, детской мебели и даже ложках. Включением новых мотивов увеличивается и число вариантов различных композиций. Так же как и в цветочной росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут быть симметричны. Они располагаются по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной гирлянды. Иногда, среди симметрично написанного цветочного орнамента располагаются две птицы, асимметричные по рисунку, иногда различные по цвету. В том случае, когда в композиции мотивы «конь» или «птица» изображены отдельно, симметрия цветочной композиции может сохраняться, а может быть и нарушена.

Выполняя этот вид на комплекте разделочных досок, городецкие художники создают симметрию внутри самого комплекта. Так, если он состоит из трех досок, то две крайние будут симметричны, хотя эта симметрия достаточно условна.

На крайних досках могут изображаться различные мотивы цветов либо при написании птиц будут использоваться два мотива: «петух» и «курочка». Удивительно красиво и цельно выглядит такой орнамент на декоративных блюдах, где четко определяется центр. Особенно эффектно они смотрятся на черных и красных «подкладках», хотя наряду с ними художники используют и другие цвета, например желтый, охристый, золотистый, оранжевый и др. Необходимо учитывать, что вводимый в данный вид орнамента зооморфный мотив привносит определенную семантическую окраску. Так, изображение мотива «петух» или «конь»

трактуются как вестник солнца, пожелание счастья, удачи, успеха. Парное изображение «петуха» и «курочки» символизирует семейное благополучие, пожелание семье счастья и множества детей.

Сюжетная роспись одна из самых трудоемких и удивительно красивых видов композиций городецкой росписи. Здесь свидания и гуляния, посиделки и застолья, праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным сказкам и сюжеты из современной жизни, а также многое, многое другое.

Декоративные панно имеют, как правило, вытянутую по горизонтали прямоугольную форму. Оно может состоять из трех отдельных досок. В них сохраняются те традиционные приемы организации пространства, которые были выработаны художниками Городца еще в конце XIX в. Это и колонны, стоящие по сторонам, и богатые, красиво драпирующиеся, шторы по бокам и настенные часы, висящие в центре изображаемого интерьера, огромные окна и круглые столы.

Одежда главных героев — барышень и кавалеров — совсем не изменилась. Только краски теперь используются более яркие. Горизонтальные панно, как и вертикальные, художники нередко делят на части. Герой или группа главных героев сюжетной композиции, как правило, располагается в центре горизонтальной росписи или в верхней части вертикальной. Они выделяются цветом, размером, тоном, ритмом.

В качестве разделяющего мотива могут использоваться изображения колонн и штор. Таким образом, художники изображают на декоративных панно несколько комнат, а центральная тема связана по смыслу с сюжетами, показанными на боковинах. Встречаются росписи, где панно разделено на две части. Тогда появляются два смысловых центра, неразрывно связанных друг с другом, свой центр имеется в каждой части, и он строится по общим законам.

Своеобразно прочтение героев сюжетной композиции. Мужская фигура на коне трактуется как жених, одинокая девушка, стоящая около березки-подружки, прочитывается как невеста. Сцены застолья, чаепития, свадьбы, вечерки выполняются на фоне окна с обязательным включением стола. Стол никогда не пустует, он заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами — это символ богатства и достатка. Такое же семантическое прочтение несут богато драпированные шторы и настенные часы. Лица людей в городецкой росписи всегда обращены к зрителю. Очень редко встречаются изображения, развернутые в три четверти.

Художники не ограничиваются изображением внутренних интерьеров.

На декоративных полотнах появляются деревенские дома с резными ставнями и наличниками, с печными трубами, украшенными резными петухами, здесь же колодцы с крышами, украшенными головами коней. Панно, изображающие уличные сцены, иногда делятся на части. В центре при этом будет дан главный сюжет, иногда он может показывать внутреннее убранство богатого дома. Но чаще сцены гуляния, выездов и свиданий современные городецкие мастера не делят на части. На панно воспроизводятся целые улицы с домами, заборами, церквями, растительными мотивами в деревьях. Под ногами у главных героев нередко пишутся животные - собаки, кошки, петушки, цыплята. При таком построении сюжета главные герои изображаются на переднем плане, более крупно, чем второстепенные, нередко их выделяют цветом. Несмотря на сложность сюжетов, художники обязательно включают в роспись цветы, даже если показан зимний пейзаж.

Традиции подписывать работы или сопровождать их народными пословицами и поговорками восходят к первым расписным городецким изделиям последней четверти XIX в. Народная мудрость, выраженная в словах, помогает раскрытию сюжета изображения, оживляет рисованную картинку и подчеркивает то огромное смысловое значение, которое вкладывал автор в свое изделие.

2.3. Авторские работы Лыткиной Ульяны

Я провела мастер-класс по Городецкой росписи в объединении Исследователь «Карандаш - волшебник» (Приложение I)

Представляю свои авторские работы:

- сахарницу «Колыбель космонавтики» в стиле городецкой росписи с космическими достопримечательностями Калуги – музей им. Константина Эдуардовича Циолковского;
- ракета «Городец» - выполнена в сюжетном стиле городецкой росписи;
- визуально-игровой объект «Городецкий космомир» - выполнена в сочетании оп-арта и Городца.

Заключение

В нижегородских росписях можно различить два типа - павловские и городецкие росписи, которыми украшали сундуки, сани, дуги, детскую мебель, донца для прялок и многие мелкие предметы обихода. 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. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных.

Встречаются экзотические львы и барсы. 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. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. В характеристике сюжета разбеленные тона дают богатые оттенки цветовых переходов. Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень разнообразен – от широкого мазка до тончайшей линии виртуозного штриха.

В сюжетах авторских работ мы не только добавили космическое звучание, но и отразили региональный компонент.

Список литературы

1. М.С. Соколова «Художественная роспись по дереву», Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002 г.
2. В.А. Барадудин, Б.И. Коромыслов, Ю.В. Максимов, Т.Б. Митлянская, Е.Н. Хохлова, Д.А. Чирков «Основы художественного промысла», издательство «Просвещение», 1979 г.
3. Н. Величенко «Роспись: техники, приемы, изделия» (Энциклопедия) «АСТ-ПРЕСС», 1999г.

**Мастер-класс по городецкой росписи в объединении
Исследователь «Карандаш - волшебник»**

Авторские работы по мотивам городецкой росписи

визуально-игровой объект «Городецкий космосмир» Ход работы

Изображение фона арт-объекта

Нанесение городецкого узора на внешний слой арт-объекта

Изображение сюжета в центре арт-объекта

Изображение элементов городецкой росписи на подставке

Цветочная роспись

«Букет»

Обычно пишется на разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких изделиях, таких, как коробочки, стаканчики, солонки.

«Гирлянда»

Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

«Ромб»

Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, и хлебницах.

«Цветочная полоса».

Такие орнаментальные полосы обычно используют при росписи объемных изделий, например круглых шкатулок.

«Венок» — напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую по краю блюда или крышки шкатулки.

Цветочная роспись с включением мотива конь и птица.

Городецкий конь бежит! Все земля вокруг дрожит!

Птицы яркие летают и кувшинки расцветают!

