Петриковская роспись

Село Петриковка в Днепропетровской области - одно из немногих, где бережно хранят традиции древних народных промыслов. Знаменитая Петриковская роспись давно стала визитной карточкой Украины. Их рисовали кистями, сделанными из кошачьей шерсти, спичками, обмотанными мягкой материей, и просто пальцами. Краски разводили на яйцах и молоке, а цвета выбирали самые яркие, под стать красочной природе Приднепровья. Хозяйки соревновались друг с другом, стремясь сделать свой дом самым живописным, и ревниво заглядывались на чужое искусство. О самых удачных росписях говорили: красиво, как в церкви. А вот если хата оставалась белой, с хозяйкой переставали здороваться, как с чужой.

Мастера Петриковской росписи используют разнообразные материалы и приспособления - самодельные кисти, пипетки, соски, ватные палочки, зубочистки, беличьи кисти и просто пальцы мастера.

Перед началом росписи надо развести краску. На палитру мастихином выкладываем небольшое количество гуаши, добавляем клей ПВА в пропорциях 2:1, размешиваем всё мастихином и, разбавляя водой, доводим до густоты сметаны. Для первых тренировочных работ достаточно развести какую-то одну краску. Кисть держится как обыкновенный карандаш, рука при этом должна опираться на стол, чтобы мазки получались ровные и точные. Основу, на которой вы рисуете, можно поворачивать в разные стороны, - так удобнее вести кисточку и выполнять правильные мазки. Получившиеся цветы и листья оформляются тоненькой кисточкой более темной краской, а маленькие желтые точки, изображающие тычинки, делаются обратной стороной кисточки.

В композициях Петриковской росписи кроме больших, крупных цветов и листьев изображаются также и мелкие элементы - это маленькие цветочки, ромашки, бутончики, ягоды. В основном для мелких элементов используют тонкую кисть №1 или кисть из кошачьей шерсти.

Небольшие композиции в виде открыток, называют “малёвками”. Выполнив все предыдущие упражнения, можно приступить к малёвкам.

Цветовое решение Петриковской росписи весьма разнообразно и поэтому всегда радует глаз. И всё же традиционным цветовым сочетанием является зелень листьев и красные оттенки цветов, а вспомогательные краски - это желтая, бордовая и оранжевая.

“Бегунками” - их так же называют “дорожками” или “фризами” - оформляют разные изделия и предметы быта, украшают декоративные панно. Во всех фризах соблюдается ритм, как в построении композиции, так и в цветовом решении.

В Петриковской росписи преобладает, конечно же, растительный орнамент, но многие мастера, кроме того, изображают ещё и насекомых (кузнечиков, бабочек) и различных птиц, как реальных, так и сказочных (петушков, сов, жар-птиц и. т. д.). Роспись выполняется на бумаге, металле, стекле, керамике и дереве (приложение 1).

. Дымковская роспись

На низком берегу реки Вятки напротив города Кирова расположилась старинная деревянная слобода Дымково. С незапамятных времен здесь, в малоплодородной местности с суровым климатом занимались лепкой глиняных игрушек, изображавших коней, оленей, козлов, уточек, индюков, барынь, водоносок, кормилиц, всадников и пр. Этот промысел был исключительно женским делом. Осенью в лугах готовили на всю зиму красную глину, на отмелях реки - чистый песок. Смешав глину с песком и водой, тщательно месили до получения однородной массы. Из густого глиняного теста лепили сначала большие основные части игрушки и отдельно - мелкие, которые затем прилеплялись и примазывались с помощью мокрой тряпки. Вылепленная игрушка сушилась 2-4 дня при комнатной температуре и обжигалась в русской печи на горящих поленьях и железных противнях. По остывании поверхность изделия белилась мелом, разведенным на снятом молоке. К работе готовили 6-10 красок, для чего красочный порошок растирали на чугунной плите, добавляли немного воды, а перед росписью и цельное сырое яйцо, в результате чего получалась яичная темперная краска, которой и наносили яркую разноцветную роспись на белый фон игрушки. Роспись начинают с изображения чёрной краской двух прядей волос; тонкой лучинкой - «глазничкой» - наносят две точки глаз и тонкие дуги бровей, другой палочкой из луба - «пятнушечкой» - печатают рот и два красных кружочка румянца щек. Игрушка оживает. На втором этапе ровно закрашивают («мажут») желтой или красной краской головной убор и другим насыщенным цветом - кофту. На заключительном этапе свободной кистью импровизационно наносят узорочье на юбку, платье, передник, кокошник. Характер узоров глиняной дымковской игрушки определился обобщенной формой фигур, потребовавшей условных декоративных элементов: кружочков, полосок, прямых и волнистых линий, точек и штрихов, из которых складывается геометрический орнамент. Вместе с этим в дымковском узоре своеобразно запечатлелись особенности естественной окраски животных; яблоки в виде цветных кружочков, колец, точек на крупах лошадей, оленей, коров и коз. В орнаментации фигурок людей отразились тканые узоры льняной пестряди, вышивок, яркие узоры росписей дуг, саней, коромысел и пр. Широкие и узкие разноцветные полосы, проведенные всей кистью или ее острым концом, создают узорную сетку, напоминающую расцветку ткани шотландки, или намечают основу будущего узора. По этим полосам проводят мелкие прямые или волнистые линии - змейки. Иногда с обеих сторон змеек ставят тонкой палочкой цветные точки, равномерно заполняющие всю полоску. Часто сплошные цветные полосы заменяют полосками из точек и кружков, украшенных двумя-тремя короткими штрихами или двойными крестами. Применяют также в росписи сетчатый орнамент из полос и клеток, заполненных кружочками, точками и штрихами. Цветовой строй росписи определяется преобладанием теплых или холодных цветов. В первом случае яркость, например, желтых, оранжевых и красных элементов усиливается небольшими элементами - синими или зелеными. В другом случае звучание голубого, синего и зеленого цветов подчеркивается розовым, красным или оранжевым элементом. Такое тактичное включение контрастного цвета в роспись повышает ее эмоциональное воздействие на зрителя, помогает избежать цветовой пестроты, добиться гармоничного слияния всех элементов.

Простота декоративных элементов и гуашевой техники, разнообразие сочетаний ярких цветных фигур привлекают интерес детей к орнаментальному творчеству.

Гжельская роспись

Гжель - древнее село, расположенное в Раменском районе Московской области. Свое название, как полагают, оно получило от слов «гжель», «жечь», выражавших важную сторону огневого промысла. Здесь и в окрестных деревнях, богатых высококачественными глинами, издревле занимались созданием гончарной посуды и игрушек, которые всегда назывались гжелью. Искусство гжельских мастеров уже в XVIII в. достигло высокого расцвета. В XIX в. в Гжели работало 50 фарфорово-фаянсовых заводов и около 40 мастерских по росписи фарфора. Гжельская посуда отличается большим разнообразием форм и особенно красотой росписи, вобравшей в себя богатство форм природы и выразительность традиционного народного искусства.

Роспись наносится на поверхность обожженного изделия свободной кистью керамической краской, главным образом синим кобальтом. Широкой полосой или букетом она выделяет тулово как главную часть сосуда, более узкими лентами - края горла, дна и ручек. Узор всегда связывается с формой, подчеркивает ее особенности и целостность. Основными мотивами росписи стали травка, злаки, птицы, полевые и садовые цветы - розы, астры, гвоздики, форма которых перерабатывается и становится довольно условной, но живописной и декоративной.

Разнообразные технические приемы работы: четкие мазки лепестков и листьев темно-синего цвета или мазки с мягкими размытыми краями наносятся всей кистью обильно насыщенной краской, с разным нажимом; концом кисти наносят жилки, штриховку и прихотливо изогнутые стебельки и усики; кистью, смоченной краской с одной стороны, поворотом вокруг черенка получают «мазок с тенями», то есть разноокрашенное изображение объемного лепестка или листочка. Часто темно-синий цвет росписи обогащается блеском тонких золотых линий и штрихов, которые изображают жилки и контуры листьев и цветов. Если белую поверхность изделия целиком окрашивают кобальтом, создающим васильково-синий фон, то роспись наносят только золотом.

Расписанное изделие покрывают глазурью, которая при обжиге образует глянцевую прозрачную пленку, защищающую роспись, отчего последнюю называют подглазурной. Возможна и надглазурная многоцветная роспись.

Любовь к своему искусству, трудолюбие и талант мастеров Гжели вновь вызвали из небытия древние символы счастья и мечты о прекрасном - голубые розы и синие птицы - и одухотворили ими узоры и мир вещей человека.

Хохлома

Хохлома — это название большого торгового села в Заволжье, куда мастера из окрестных сел и деревень издавна привозили на продажу свои изделия и откуда расходились они не только по всей России, но и за ее пределы. Позднее и сами изделия, отправлявшиеся из села Хохлома, стали называть «Хохломой». Родиной искусства хохломы является группа деревень, расположенных в глубине некогда непроходимых лесов Заволжья, по берегам речки Узолы, впадающей в Волгу около древнего Городца. Живописная природа этого края оказала большое влияние на воспитание художественных вкусов местных мастеров. И действительно, каждое произведение мастеров хохломы проникнуто тонким чувством природы.

В хохломе сложились своеобразные разновидности орнамента – “травка”, “кудрина”,” письмо под листок”, “письмо под фон”, восходящие к двум старинным традициям или системам хохломской росписи — «верховому» и «фоновому» письму. Кратко их отличие можно определить так: «верховое письмо» — это узор, нанесенный краской на золотистую поверхность фона. При «фоновом письме» мастер, наоборот, закрывает красным или черным цветом золотой фон, оставляя золотыми силуэтные формы мотивов. На основе этих двух систем и развилось поистине неисчерпаемое богатство хохломских узоров.

. Городецкая роспись

Городецкая роспись по дереву, традиционный художественный промысел, получивший развитие в середине 19 века в деревнях по реке Узоле в окрестностях [Городца](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.megabook.ru%2FArticle.asp%3FAID%3D625940&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZPt5zsuW4ghswT9jWCG8lGTBr9g) Нижегородской области.

Возникновение росписи берет начало в производстве [городецких прялочных донец](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.megabook.ru%2FArticle.asp%3FAID%3D625943&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEugI1PfKxgzBtMWYYTFY87YnL3Ow), инкрустированных мореным дубом и украшенных контурной резьбой. В отличие от широко распространенных прялок, вытесанных из единого деревянного монолита, городецкие прялки состояли из двух частей: донца и гребня. Донце представляло собой широкую доску, суживающуюся к головке с «копылком» пирамидальной формы, в отверстие которого вставлялась ножка гребня. Когда на прялке не работали, гребень вынимался из копылка, и донце вешалось на стену, становясь своеобразным декоративным панно.

В роспись городецкие мастера перенесли не только сюжеты, ранее используемые в инкрустации, но и обобщенную трактовку образов, подсказанную приемами резьбы. В росписи использовались яркие сочные краски — красного, желтого, зеленого, черного цветов, замешанные на жидком столярном клее. Со временем ассортимент расширился; помимо традиционных прялочных донец стали изготовлять и расписывать короба-мочесники, деревянные игрушки, мебель, даже части дома — ставни, двери, ворота.

Постепенно выработались самобытные приемы городецкой росписи, по своей многоэтапности близкие к профессиональной живописи. Первоначально производится окраска фона, которая является и грунтовкой. По цветному фону мастер делает «подмалевок», нанося крупной кистью основные цветовые пятна, после чего более тонкими кистями моделирует штрихами форму. Заканчивает роспись «разживка» белилами и черным цветом, объединяющая рисунок в одно целое. Готовый сюжет обычно заключают в графическую рамочку или обводку. В городецкой росписи существует много простейших орнаментальных мотивов — розы-купавки, бутоны, травки.

. Полхов-Майданская роспись

Полховско-майданская роспись - один из самых молодых художественных промыслов России.
Свое название он получил от большого села Полховский Майдан на юге [Нижегородской](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguide%2F2291.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjX8gENV1mTObb8zn5xP2X9ZViag)[области](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6990.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgqHAc52GrNfXAN4TWhyc5gZ9QTA). Почти в каждой семье тут занимаются изготовлением и продажей деревянных расписных [игрушек](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgames.rin.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1LI70AD_KjbfzXzNz08RyPnCbwg). Полховско-майданская [игрушка](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6731.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErm1fing4_HOT9E4bHCl04K0MJ4Q) или как ее называют сами мастера "тарарушка", появилась в[конце](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6959.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDRhQKuOvk-Y6WUV0JS_O-6548lw) 1920-х [годов](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F7147.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKweu2yyqn1YrGxFyq9yXsyfKxPg). С 1960-х годов подобную игрушку [стали](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F3133.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmyAgXYz4A-K5WOdwa9zrOCrMSZg) делать жители поселка Крутец, расположенного неподалеку от села Полховский Майдан.
[Игрушки](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F4229.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhG6s4q6oc7x5qwQM0wM0mCcg0DA) вытачивают на токарных станках из липы или осины. Затем их покрывают жидким картофельным крахмалом. Далее металлическим пером и тушью по сухой поверхности рисуют ("наводят") контур будущего узора и расписывают анилиновыми красками: [розовой](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F10926.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAcyFwsT9rMnnivVs47XUdZ2fe5Q), [красной](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6998.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENoXl1yQOrDvUE9L7tB0Fj56WwHw), зеленой, желтой, синей. Применяется также свободная кистевая роспись. [После](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6862.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSlVJ0vhONY35ET9g2WMQOW6QN5w) этого игрушки покрывают бесцветным лаком. Применяя технику "лессировок" - наложение чистых красок слоями одна на другую, и используя сочетания контрастных цветов ([красный](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F4994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELb_h-onRIJKSsOsFbwP6TIMuJLA) - зеленый, желтый - синий и т.п.) [художники](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fart.rin.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl5w4JXaSilXAgOHyBUJ7mha_w1A) добиваются особой яркости [росписи](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6850.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSf5DrO1WPfzATPP0psKQXqbYJ_A).
Основные мотивы узоров этой росписи - цветы: роза, мак, [ромашка](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F11183.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGRPFGotb1g0EKLq3pPm5MPnyceQ), тюльпан, шиповник. Есть и сюжетная роспись. Чаще всего это сельский пейзаж с речкой, домиками, [церковью](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F10713.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZXO1b9Co9iPJL6WGfmXuxswar9Q) и мельницей на берегу, а также обязательной красной зарей на небе. Ассортимент игрушек-тарарушек разнообразен. Одна группа - детские игрушки: матрешки, птички-свистульки, лошадки, игрушечная посуда, грибы-копилки, балалайки, коробочки-яблоки. Другая группа изделий - традиционная [русская](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6963.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiynvQXLXrWJ8IPqM_qrd5zjI58g) посуда: солонки, чаши, [сахарницы](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F2325.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwURtVbyZ48-18R6rsfT4qiHIb5A), "поставки" - цилиндрические сосуды для хранения сыпучих продуктов, самовары, коробочки. В большом количестве вытачивают и расписывают [пасхальные](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6668.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNyNhYcnZMeF4FbX5MG1tWO37wjw) [яйца](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2Fguides%2F6727.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8cbSkJZZ0_WC6sH4m4TBsOzknqA).

Опошнянские гончарные художественные изделия

Опошнянские керамические изделия - народные гончарные художественные изделия с ангобной (глиняной) подглазурной росписью, вырабатываемые артелями в г. Опошня Полтавской области, Опошня издавна славилась своими гончарными изделиями, изготовление которых развивалось там благодаря большим залежам близ нее высококачественных глин. Развитие современного промысла ведет свое начало с XIX века, когда большинство населения Опошни занималось производством своеобразных декоративных кувшинов для вина с туловом в форме баранки (куманцы) баклажек, фляг, бочонков на ножках (барилы), баранчиков, мисок и другой посуды; свистулек (глиняных игрушек) в виде фигурок животных и печных облицовочных плиток. Современные опошнянские керамические изделия сохранили жизнерадостный характер и богатое многообразие форм, среди которых наряду с традиционными национальными появился ряд новых -- вазы, декоративные блюда и т. п. Декоративность и выразительность опошнянских изделий связана с их росписью крупным растительным орнаментом, сочетающимся с несложными геометрическими мотивами, без резких ломаных линий, имеющими смягченные часто округлые очертания. Цветы очень условны по форме, на одной ветке они зачастую имеют совершенно разный рисунок, характер их близок к украинским многоцветным настенным росписям, техника исполнения придает им определенную специфичность.

Опошнянская посуда имеет довольно тонкий и гладкий красновато-желтый черенок, сравнительно небольшой вес по отношению к ее размерам, чистую отделку. Цвет черепка объясняется тем, что главной составной частью массы, из которой выполняется посуда, является светло-желтая пластичная глина, в которую для ее уплотнения и придания большей прочности черепку добавляется 25-30 % темно-коричневой глины. Хозяйственная посуда и скульптурные сосуды формуются на ножных гончарных кругах вручную (вытягиваются из комка глины), некоторые мелкие приставные части (ручки, носики, подставки) оттискиваются в гипсовых формах, а затем прикрепляются жидкой глиной - шликером. Роспись выполняется цветными ангобами (фр. Обмазка), приготовленными из местной белой глины с небольшими добавлениями в нее мела, каолина, песка и соответствующих окислов металлов, которые придают ангобу тот или иной цвет. Красный, желтый, вишневый, темно-коричневый, черный, ангобы приготовляются из местной красной и желтой глины с добавками соответствующих красителей. Роспись получается несколько рельефной, выступающей над фоном изделия, благодаря наложению большого количества густых ангобов.

Роспись на изделиях выполняют женщины, мастерство которых передается из поколения в поколение; выполненные на бумаге, однако они не сковывают творчество мастериц: никто не копирует образцов, и роспись выполняется в бесконечном множестве вариантов. Ее наносят на поверхность подсохших. Но еще не обожженных изделий, без какой-либо предварительной разметки или припороха, прямо цветным ангобом, с помощью резиновой груши, в конец которой вставлен кусочек соломы, дающий возможность получать тонкие линии. Сначала мастерица ставит изделие на гончарный круг и, медленно вращая его, наносит горизонтальные, прямые и волнистые полосы разной ширины. Затем, держа изделие на колене, она рисует контурный узор, начиная с самых крупных элементов, которые организуют всю композицию и определяют ее основные оси, направленность движения масштаб. Одновременно учитывается сочетание цветов, так как мастерица в соответствии со своей фантазией выполняет разные части рисунка ангобами разного цвета. По окончании нанесения контурного рисунка, его раскрашивают, некоторые элементы контура сплошь заполняют одним цветом, в других дается орнаментальная разделка. Крупные цветовые пятна соединяются изображением стеблей, травок, листочков, которые помогают уравновесить всю композицию, придают ей целостность и законченность. Трудность выполнения росписи заключается в том, что настоящий цвет ангоба выявляется под глазурью лишь после обжига. Мастерица, рисуя, должна мысленно представить себе, каким будет колорит готовых изделий. Особым видом украшения посуды цветными ангобами является флендровка, которая выполняется, главным образом на мисках и представляет собой узоры из сочетания горизонтальных и вертикальных линий и пятен на фоне черепка естественного цвета или ангобированного. Выполняется жидким ангобом. После росписи изделия покрываются бесцветной глазурью и обжигаются. Некоторые виды посуды не украшают росписью, а сплошь поливают цветными глазурями - коричневой (марганцевой) и зеленой (медной).

Свистульки лепят вручную и расписывают так же, как и посуду, только более мелким и простым орнаментом.

Наиболее распространенные мотивы - горох, листочки, полоски. Роспись подчеркивает условный характер фигурок. Скульптурная форма свистулек решается очень обобщенно. Сглаженная поверхность не моделируется: рога, крылья вылепливаются отдельно и прикрепляются к тулову, которое лепят вместе с ногами и головой на круглой палочке, для того, чтобы свистулька внутри оставалась полой. Круг изображаемых животных и птиц: конь, баран, козел, олень, свинья, корова, петух и т. п. Несмотря на условность формы и росписи фигурок, они очень конкретны и изображают не фантастические существа, а животных, существующих в действительности .