Филиал МБОУДО «Центр ДШИ» Шварцевская ДШИ

Методическое сообщение

«Женский образ в народной игрушке»

преподаватель

декоративно-прикладного искусства

Синицына Мария Владимировна

п. Шварцевский 2018

«Народное искусство – это творчество, определяемое исторической памятью.

Как родовая память, воплощённая в живых образах, оно связывает настоящее с культурным прошлым народа. Постоянно воспроизводит ценностное отношение к жизни. Ни классовость, ни степень технического прогресса не определяют судьбы народного искусства. Их определяет уровень исторического сознания в обществе, отношение к культурным ценностям, к духовному опыту прошлого.» (Искусствовед М.А.Некрасова)

В образах-типах в народном искусстве материализована народная память, которая проносит через века представления народа о красоте, добре, о торжестве гармонии. Так, постепенно, выкристаллизовываются ёмкие пластические образы, живые и понятные для всех и сохранившие свою эстетическую силу и на сегодняшний день.

Народная игрушка-это выразительный образ-тип, созданный простейшими приемами лепки. В этой универсальности самого процесса создания глиняной игрушки отчасти кроется причина известного сходства аналогичных произведений у разных народов. Есть много общего в самих сюжетах игрушек и их пластической трактовке, хотя различны пропорции и приемы орнаментации. Характерные для искусства всех народов, они стали главными в глиняной игрушке и многократно варьировались в каждом центре её изготовления, никогда не повторяясь буквально.

Известный исследователь глиняной игрушки Л.А. Динцес считал, что в глубокой древности она воплощала образы языческих верований.

«Тематика игрушки, – писал он, – имеет более глубокие корни, которые таятся в древних дохристианских формах славянского культа». Женская фигура олицетворяла Мать сыру землю, Великую богиню – Природу; кони-великое Светило, дарующее свет и тепло; птицы-стихию воздуха, связывающую небо и землю. Массовое изготовление глиняных фигурок приурочивалось к праздникам по случаю сева, жатвы, сбора урожая. Они были участниками древних обрядов. Их наделяли особой силой охранять, оберегать людей от всякого зла. Яркий цвет и пронзительный свист играли магическую роль.

Русская глиняная игрушка также дает основание видеть в ней отголоски древних культовых представлений. Для многих центров изготовления игрушки – Курской, Воронежской, Орловской областей типичны фигурки женщин, держащих на руках детей или птиц. Фигурки статичны, фронтальны и очень обобщены. Крайней простоте лепки соответствуют и приемы раскраски-простейшими пятнами, кругами, полосами прямо по поверхности естественного цвета обожжённой глины. В этих игрушках нашла выражение исконная связь крестьянина с кормилицей-землей, олицетворение её плодородия. От них веет глубокой архаикой, первозданной силой древних символов. На Русском Севере изготавливали плотницкие игрушки-куклы-панки. Слегка обтёсанные топором, выразительные в своих единых объемах, они сохраняют форму цельного деревянного бруска.

Каргопольскую игрушку изготавливают в городе Каргополь, Архангельской области. Источник образов её связан с северными традициями, с хлебопашеством, с культом земли. Не случайно среди её персонажей преобладают изображения женщин. Некоторые из них с обнаженной грудью кормят детей, держат в руках миски с хлебом или птиц. Идея кормления, плодородия выражена и в орнаментальных мотивах на передниках- в настойчивом повторении небольших овалов, напоминающих форму зерна, в изображении вспаханного черного поля, словно орошаемого дождем, в сочетании прямых и волнистых линий. Роспись каргопольской игрушки не менее своеобразна, чем пластика. Её цветовая гамма по северному сдержана и сурова.

Самая знаменитая игрушка России - дымковская, из города Киров. Она связана с праздником-ярмаркой «Свистуньей», которая проводилась в Вятке

и во время которой в городе несколько дней подряд продолжался свист и веселье. При всей своей условности дымковская игрушка очень выразительна. Статичные, с чувством собственного достоинства фигурки, забавно передают праздность народной барыни и величественность не менее нарядной кормилицы в кокошнике и оборчатом переднике. Игрушки украшены многочисленными налепными деталями, которые придают изделиям особую пышность и праздничность.

Филимоновская игрушка из деревни Филимоново Тульской области прославилась бладаря местной пластичной глине «синике». Эти игрушки трудно спутать с какими-либо другими. Все они имеют удлиненные пропорции и яркую окраску. У барынь обычно очень высокие юбки-колоколом с плавным расширением книзу, создающим устойчивое основание фигурки. По сравнению с юбкой верхняя часть туловища кажется маленькой. Её уравновешивают фигуркой ребенка на руках и свистулькой под мышкой. У крестьянок колокол юбки более прямой, линии его больше соответствуют очертаниям крестьянской одежды. На голове вместо шляпки нередко повойник- характерный местный головной убор.

Крестьянки чаще держат в руках птиц.

Наши местные и загадочные тульские барыни под зонтиками, появившиеся в слободе Большие Гончары- искусство более сложное, вобравшее в себя черты городской культуры. Среди сюжетов тульской игрушки- барыни, няни, кормилицы. Все фигурки традиционно фронтальны. Условность конической формы сочетается в них с тонкой передачей пластики женского силуэта, стройного и изящного. Это не столько игрушки, сколько декоративные статуэтки. Мастера тщательно передают красоту широкого платья, украшают его рядами лепных оборок, рисованными бантами и кружевами. В росписи используются пастельные зеленоватые, голубые, розовые тона, которые подчеркивают пластику игрушки.

Каждый из этих центров изготовления народной глиняной игрушки отличается своими особенностями и демонстрирует свой женский образ барыни, который несет в себе характерные черты промысла.

В 2005 году для образовательного процесса на базе Шварцевской ДШИ разработана программа «Основы декоративно-прикладного искусства» со специализациями «Художественная роспись» и «Керамика».

Программа посвящена знакомству учащихся с основными народными художественными промыслами. Задачи курса:

-овладение практическими навыками и приемами традиционной обработки дерева и глины;

-содействие всестороннему и гармоничному развитию школьников;

-развитие художественных способностей детей, их воображения и творческой активности.

Курс рассчитан на 4 года. В программу включены разделы, посвященные особенностям художественной обработки дерева и глины. В разделе «Народные художественные промыслы» учащиеся знакомятся с известными центрами производства, историей их развития и современным состоянием.

Акцент делается на изучении тульских сувениров, филимоновской и тульской глиняной игрушки. Народные игрушки своей богатой тематикой влияют на замысел учащегося во время лепки, обогащают представления об окружающем мире, оказывают положительное воздействие на композиционное построение. Народная игрушка разнообразна по стилю исполнения. Умение лепить игрушки в разных стилях возможно лишь при полном понимании учащимися пластических различий в изображении формы. Для этого в содержании программы включено знакомство с основными центрами глиняной игрушки: Каргополь, Дымково,

Филимоново, Тула. Постепенно начиная с деревенской каргопольской игрушки учащиеся переходят к образам ярмарочной дымковской, далее к звуковой филимоновской и заканчивают местной тульской городской игрушкой статуэткой. Уроки делятся на уроки- беседы, уроки-эскизирования, на уроки, посвященные работе в материале и росписи обожженных изделий. Беседы о народной глиняной игрушке основаны на показе и изучении различных керамических промыслов. На этих уроках учащиеся знакомятся с историей возникновения и развития промысла, изучают тематику, а также творчество старых и современных мастеров- игрушечников. Занятия обогащаются просмотром слайдов, образцов, проведением экскурсий. Школьники учатся различать игрушки по стилю и манере исполнения, отличать игрушки одного промысла от другого. Уроки эскизирования игрушек предшествуют лепке. Их задача проанализировать конкретную форму игрушки, изучить её особенности, потренироваться в исполнении орнаментальных мотивов. Уроки, посвященные лепке основаны на наглядном показе учителем последовательности выполнения отдельной игрушки, на выборе учащимися способа лепки и работе в материале на основе образца. Уроки росписи обожженных работ являются завершением и итогом работы над отдельным образом. В ходе этих уроков школьники учатся на основе выполненных элементов орнамента правильно и аккуратно расписывать свою работу с учетом особенностей конкретного промысла.

В разделе «Особенности росписи материалов» во 2 классе учащиеся знакомятся с вариантами росписи объемных деревянных игрушек на примере традиционной матрешки, которая представляет собой образ настоящей русской красавицы. В её росписи наиболее явно прослеживается стилизация женского народного костюма. Учащиеся проводят сравнительный анализ матрешек Полхов-Майдана, Семёнова, Сергиева-Посада, выделяют их характерные особенности формы и росписи. В практические задания входят упражнения, зарисовка традиционных мотивов, составление композиций и роспись объемных деревянных изделий. Конец обучения- 4 год посвящен выполнению итогового проекта. Учащимся предоставляется выбрать среди изученных тем наиболее заинтересовавшую и понравившуюся. По мотивам одного выбранного промысла учащиеся выполняют практическую работу и реферат. Творческая практическая работа выполняется с учетом технологического процесса данного промысла или с измененной технологией, приспособленной к школьным условиям.

Результатом 12-летней работы по данной программе стали итоговые практические работы, сделанные выпускниками. Это комплекты деревянных изделий, наборы 5-местных матрешек, глиняные игрушки, выполненные в едином художественном стиле конкретного промысла. В творческой работе над образом художественной вещи школьники овладевают приемами обработки материала. Практически познают связь декора с формой, конструкцией и назначением предмета. Для нашей школы также стало доброй традицией участие в межрегиональном конкурсе «Филимоновское чудо» который проходит при участии Одоевского музея «Филимоновская игрушка» В 2017 году учащиеся декоративно-прикладного отделения Королева Наталья и Темченко Ирина заняли 1 и 3 места в номинации

«Филимоновская фантазия».

Таким образом в деле художественного восприятия народная игрушка- незаменимый образец для лепки и росписи: точность пластических приемов, компактность лепной формы и красота узоров близка и доступна детскому восприятию. На протяжении долгого времени именно женщины занимались изготовлением народной игрушки, стараясь привнести в неё частичку тепла и красоты, а с помощью нарисованных солярных знаков, ярких красок и звуков, которые служили оберегами, передать пожелания счастья и здоровья своим близким и родным.

Этот удивительный образ женщины – богини, передававшийся из поколения в поколение, связанный с плодородием и урожаем, с достатком и благополучием в семье своей лаконичностью и выразительностью не перестает восхищать и служит образцом подлинного искусства и на сегодняшний день.