

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Кафедра дизайна**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для практических работ
по дисциплине
«ТЕОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА С ПРАКТИКУМОМ»**

Направление подготовки: *050600 «Художественное образование»*

Специальность: *050602 «Изобразительное искусство»*

Форма обучения: *очная*

Методические указания составлены ассистентом кафедры дизайн
Ямалиевой С.Ф..

Тула 2007 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Определение народно-художественных промыслов как одной из форм организации художественного труда, основанной на коллективном творчестве и торговых отношениях, развивающих местную этнокультурную традицию.

Задачи и структура курса «Основы декоративно-прикладного искусства с практикумом», его роль и место в системе подготовки студентов вузов по специальности «Изобразительное искусство» и в разрабатываемой ныне преемственной многоуровневой системе этно-художественного и культурологического образования. Аннотированный обзор источников.

Специфика декоративно-прикладного искусства как области народной художественной культуры

1. Генезис и эволюция русского декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов.

Народное декоративно-прикладное искусство как коллективный тип творчества. Синкретический характер народного искусства.

Домашнее производство, ручное творчество, основанное на повторе, вариации и импровизации как основа для возникновения народно-художественных промыслов. Географические и исторические условия, традиция (как преемственность идейно-эстетических достижений предшествующих поколений), внутриэтнические и межэтнические контакты, спрос, торговые отношения и др. факторы, влияющие на творчество в промысле, на формирование общерусских, региональных и этнолокальных стилей в народном искусстве.

Формирование идейно-образной и художественно-стилистической специфики русского народного декоративно-прикладного искусства, коренящегося в древнеславянской культуре, в процессе сложных взаимодействий древнерусского искусства с искусством Византии, Запада, Востока. Прерывание развития русского народного искусства (за исключением территорий Новгородских и Псковских земель) и гибель ряда художественных производств

(перегородчатых эмалей, белокаменной и рельефной резьбы с зооморфным, антропоморфными и растительными орнаментами) как результат татаро-монгольского нашествия XIII в.

Возрождение традиционных художественных производств: иконописи, лицевого и золотого шитья, ювелирного мастерства и др. после освобождения Руси. Начало художественного литья колоколов и пушек в Москве в середине XIV в. Оружейная палата как главный центр художественных ремесел XVI в. Ярославль, Великий Устюг, Нижний Новгород, Холмогоры как основные центры производства художественных изделий в XVII в.

Резкое разграничение материальной культуры крестьян и привилегированных слоев общества в конце XVII – начале XVIII вв. и выделение двух соответствующих направлений (групп промыслов) в народном искусстве. Процессы взаимопроникновения отдельных элементов образно-сюжетного и художественно-композиционного строя обеих групп народных промыслов, а также их специфических техник обработки материалов.

Развитие промышленности XIX в, отмена крепостного права стали причинами возникновения новых народно-художественных производств, в частности, возникших на почве нехудожественных или малохудожественных ремесел (скопинского гончарного, богородского или кудринского деревообрабатывающих и др.). Деятельность земств, творческой интеллигенции и демократической общественности по развитию народного искусства и художественных промыслов.

Прерывание развития народно-художественных промыслов, обусловленное первой мировой войной, и их возрождение в условиях нэпа в многочисленных артелях и в форме индивидуальной трудовой деятельности. Сокращение количества артелей и ликвидация индивидуальной деятельности мастеров народного искусства в условиях коллективизации (30-е гг. XX в.). Процессы постепенного превращения артелей (после Великой Отечественной войны) в фабрики художественных изделий, где отнюдь не в оптимальных условиях сохранялись ручной труд и художественное творчество мастеров.

Организация деятельности современных фабрик, объединяющих в старинных центрах народного декоративно-прикладного творчества многих прекрасных мастеров-художников, создающих традиционные изделия. Возобновление индивидуальной работы мастеров на заказ и на рынок, а также превращение объединений в различные товарищества, напоминающие артели начала 20-х гг.

Основные этапы изучения народного искусства в отечественной науке. Значение записок географов, путешественников, описаний ярмарок, монастырских производств конца XIII – начала XIX вв. Деятельность частных коллекционеров предметов народного искусства А.А.Бобринского, И.Я.Билибина, П.Г.Истомина, И.Забелина и др.

Деятельность музеев по сохранению, изучению и популяризации народного искусства. Аннотированный обзор крупнейших исследователей и теоретиков народного искусства В.В.Стасова, В.С.Воронова, П.Г.Богатырева, В.М.Василенко, В.С.Иванова, М.А.Некрасовой и др.

2. Декоративно-прикладное искусство как особый тип творчества.

Природа народного искусства, особенности и специфика народного декоративно-прикладного искусства. Этно-художественное самосознание как предопределенность эстетических переживаний индивида всей массой коллективных переживаний его рода и народа.

Отличительные черты декоративно-прикладного искусства: родовая сущность, фольклорный реализм, космологизм. Понятия в народном искусстве: традиционность, коллективность, вариантность. Соотношение понятий народное декоративно-прикладное искусство и ремесло, мастер и ремесленник. Понятие школы в народном искусстве.

Художественный метод, соотношение коллективного и индивидуального, устойчивого и изменчивого, художественная целостность и ценность, ансамблевость, локальные и общие стилистические особенности, внутриэтнические и межэтнические взаимовлияния, взаимопроникновение

жанров как основные проблемы исследования народного декоративно-прикладного искусства.

Понятие народно-художественный промысел и необходимые условия для его формирования (обеспеченность сырьем, рынки сбыта и др.). Промыслы в контексте традиционной культуры.

М.А.Некрасова о четырех современных формах развития русского народного искусства в России:

1-я форма – народное искусство не вычленено из своей этнографической среды бытования;

2-я форма – творчество отдельных мастеров сохраняет коллективный опыт традиций;

3-я форма – народно-художественный промысел стихийно возникает и интенсивно развивается;

4-я форма – деятельность художественного промысла представляет мастерская с производственным оснащением, механизацией подсобных работ, со значительной связанностью народных мастеров в их творческой деятельности тиражированием образцов и принципами промышленного планирования, что подавляет их творческую волю, часто превращает в безликих копиистов безликих изделий.

Народные промыслы и художественная промышленность. Современные проблемы народно-художественных промыслов в работах В.А.Барадулина, И.Я. Богуславской, Г.С. Масловой, М.А.Некрасовой, С.Б.Рождественской и др. Современные центры изучения народно-художественных промыслов.

3. Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного искусства.

Понятие орнамента и его классификация по видам. Орнамент как образный язык народного искусства, объединяющий произведения в единый ансамбль. Функции орнамента: космологическая, семантическая, эстетическая.

Происхождение орнамента, древнейшие мотивы геометрического орнамента и их символическое значение. Бытование древнейших мотивов геометрического орнамента в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Растительный орнамент. «Древо жизни» как развитый вариант растительной орнаментики. Символика данного мотива.

Образы зооморфного орнамента. Древнейшие образы: медведь, олень, конь, птица. Образы средневековой орнаментики: лев (барс), грифон, семаргл, пава. Тератологический орнамент – соединение плетенки с фантастическими зооморфными образами.

Антропоморфный орнамент. Изображение женского божества – Макоши и мужских фигур.

Мотив постройки и его использование в орнаментике.

4. Основы художественного анализа изделий народно-художественных промыслов.

Основные искусствоведческие понятия, связанные с системным анализом произведений народного декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов:

- назначение;
- способ изготовления (в том числе инструменты и приспособления);
- способ оформления;
- материал (понятия его текстуры, фактуры, пластичности, прозрачности и др.);
- колористика (понятия цветовой гаммы, спектра, смешения цветовых тонов, разбеливания, затемнения, хроматических и ахроматических цветов, светлоты, тона, насыщенности, наступающих и отступающих цветов, тяжелых и легких, теплых и холодных, цветовой гармонии);
- орнаментика (орнаментальный узор и мотив; виды орнамента: геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, антропоморфный, элиграфический; свойства орнамента: устойчивость во времени, повторность,

ритм, симметрия; классификация орнаментики: по способу исполнения, по выбору мотивов и др.);

- пластика и конструкция (статичность, динамичность);
- архитектоника (виды композиции: плоскостная, пространственная; приемы контраста и нюанса в композиции);
- идейно-образное содержание, тематика;

Символика образов и художественно-выразительных средств в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.

5. Материалы, технические и художественные способы их обработки в декоративно-прикладном искусстве и народно-художественных промыслах.

Дерево. Характеристика мягких и твердых, лиственных и хвойных пород. Способы обработки (резьба, строгание, точение, выпиливание) и отделки дерева (шлифование, полировка, роспись). Необходимость учета особенностей текстуры древесины, природных изгибов ствола, строения сучков.

Кап, капо-корень, древесный картон (папье-маше), береста, лыко, щепка, солома, лоза, бамбук, камыш: их свойства и способы обработки.

Керамика: ее материалы (пластичные и отошающие материалы, плавни, глазури, красители), свойства и основные технологические виды (гончарные изделия, терракота, майолика, фаянс, каменная масса, фарфор). Производственный процесс изготовления керамических изделий: подготовка сырья, приготовление массы, процесс формования изделий (свободная лепка, способ свободного формования на гончарном круге, пластическое формование во вращающейся гипсовой форме, формование способом шликерного литья, сочетанием нескольких способов формования), обжиг, украшение (раздельвание). Способы украшения керамических изделий: глазурование, ангобная роспись, лощение, живопись, роспись. Виды росписи керамических изделий: уникальная и серийная по готовой форме (крытье, трафарет, аэрограф, печать, отводка и др.); «холодная».

Принципы классификации керамических изделий народно-художественных промыслов: по назначению (утилитарные, декоративные, украшения, сувениры);

по структуре черепка (с пористым или спекшимся черепком); по составу черепка (гончарные, майоликовые, фаянсовые, фарфоровые); по характеру отделки (глазурованные и неглазурованные, ангобные, с рельефным узором, живописью, «холодной росписью и т.д.); по народным промыслам (гжельские, скопинские, дымковские, каргопольские и др.).

**Методические рекомендации
к выполнению практических заданий по изучению традиций
«верхового письма» хохломской росписи.**

Процесс освоения росписи по дереву достаточно сложен. Он требует терпения и усидчивости. Поэтому осваивать его необходимо постепенно. Предлагаемый ряд упражнений позволит изучить основные приемы хохломской росписи, ее орнаментальные композиции. Упражнения рекомендуется выполнять в той последовательности, в которой они расположены.

Для начала работы необходимо иметь:

- краски гуашевые желтого, красного, зеленого и черного цветов;
- кисти беличьи № 2 и № 3;
- белая плотная бумага или стекло;
- вода, палитра.

Прежде чем выполнять упражнение следует подробно ознакомиться с ним, внимательно рассмотреть иллюстрации, обращая внимание на специфику письма, проанализировать особенности композиции и последовательность работы над росписью. Предложенные упражнения могут выполняться как на листе бумаги, так и на стекле масляными красками. Если элемент не получился, то со стекла можно сразу стереть рисунок и начать новый. Что бы придать уверенность и твердость руки, рекомендуется на первых парах намечать карандашом на листе бумаги основной стебель или контур мотива.

Итогом обучения могут служить творческие задания. В них проявляется инициативность студента, так как он исходит не из образцов, а из идеи, которую нужно воплотить в материале, используя знания, умения и навыки, полученные на занятиях.

Упражнение 1.

Осваивать технику хохломского письма следует с простейшего элемента «травка». В хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками. Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью без нанесения предварительного рисунка карандашом.

Кисточку необходимо держать тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа, при этом кисть руки опирается на мизинец.

В упражнение включены главные элементы «травки»:

«Осочки» – самый простой элемент узора. Он выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз.

«Травинки» – это мазки с небольшим плавным утолщением. При выполнении элемента кончик кисти надо медленно двигать к себе, постепенно прижимая ее к плоскости бумаги.

«Капельки» – рисуются приемом плавного прикладывания кисти к бумаге, ведя ее на себя.

«Усики» – выполняются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль.

«Завитки» – выполняются с легким нажимом в середине элемента.

«Усики» и «завитки» рисуют от корешка.

Для написания мазка с изгибом кисть следует вращать в ту сторону, куда должна изгибаться травка.

Упражнение 2.

Для закрепления умения написания элементов травного орнамента необходимо выполнить небольшие «кустики», состоящие из симметрично

расположенных более простых элементов – «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков».

При выполнении упражнения надо следить за тем, чтобы «кустики» не получались однообразными по рисунку и размерам, а также выдерживать определенный ритм.

Упражнение 3.

В травной росписи весь орнамент держится на стебле, к которому приписываются кустики, капельки, травки. Поэтому на следующем этапе работы следует научиться проводить ведущую линию или стебель – «криуль».

Для этого намечают волнообразную линию на листе бумаги. Взяв кисть, необходимо провести линию почти одной толщины. Затем узор усложняется добавлением красных и черных кустиков.

Упражнение 4.

Роспись «под листок». Основу росписи составляют остроконечные или округлые листья, соединенные по три или пять, и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля.

Листочки пишутся зеленым цветом, а также в сочетании с коричневым и желтым. При выполнении данной росписи необходимо следить за тем, чтобы мотив «листок» как бы продолжал движение стебля.

Упражнение 5.

Роспись «под ягодку». В данной росписи используются цветочные и ягодные мотивы. Для выполнения маленьких цветов и ягодок используется печатка-тычок. Тычок делается из бумаги, для чего полоска бумаги сворачивается в тугую трубочку.

Крупные ягоды рисуются кистью, а затем декорируются «разживками» желтого и черного цветов.

Росписи «под листок» и «под ягодку» обогащаются травным узором, который в таких композициях пишется зеленой, красной, коричневой красками.

Упражнение 6.

Роспись «березка». Для выполнения элемента «березка» используется тычок, изготовленный из фактурной ткани. Ткань складывается пополам и скручивается в тугую трубочку. Краски на тычке должно быть мало, чтобы отпечаток на бумаге имел вид спирали.

Данная роспись дополняется травными элементами зеленого и черного цветов, причем «кустики» зеленого цвета должны быть симметрично расположены по обеим сторонам ветки.

Библиографический список использованной и рекомендуемой литературы.

1. Аполлон. Терминологический словарь. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. - М., 1997.
2. Батажкова В.И. Вклад советских исследователей в науку о народном искусстве //Проблемы развития советского искусства и искусства народов СССР. - Вып. 14. - М.,1983.
3. Байбурин А.К. О жизни вещей в народной культуре //Живая старина. -1996.- №3.
4. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры (товароведение и организация торговли): Учеб. для ПТУ. - М., 1990.
5. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. - М., 1971.
6. Вагнер Г.К., Велецкая Н.И. О народном искусстве и его проблемах //Искусство.-1978. - № 5.
7. Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X-XX вв. - М., 1974.
8. Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов /Сб. трудов НИИ ХП. - М., 1985.
9. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. - М., 1972.
10. Искусство художественной промышленности на современном этапе. - М., 1982.

11. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. - М., 1980.
12. Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия. САИ, 1968.
13. Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево. САИ, 1971.
14. Народные художественные промыслы РСФСР. - М., 1982.
15. Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций: Мат. Всесоюзной научно-творч. конф. /Под ред. М.А.Некрасовой, К.А.Макарова. - М.: НИИ теории и истории изобраз. искусств АХ СССР, 1991.
16. Народные мастера. Традиции, школы. - Вып. 1: Сб ст. /НИИ теории и истории изобраз. искусств АХ СССР /Под ред. М.А.Некрасовой. - М., 1985.
17. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика. -М., 1983.
18. Некрасова М.А. Народное искусство России: Народное искусство как мир целостности. - М., 1983.
19. Некрасова М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве //Искусство ансамбля /Сост. и науч. ред М.А. Некрасова. -М., 1988.
20. Некрасова М.А. Проблемы народного искусства. - М., 1982.
21. Некрасова М.А. Современное народное искусство. - Л., 1980.
22. Основы художественного ремесла: Практ. пособие для руководителей школьных кружков /В.А. Барадудин, Б.И. Коромыслов и др. - М., 1979.
23. Просвиркина С.К. Русская деревянная посуда. - М., 1955.
24. Рождественская С.Б. Народное искусство и народные художественные промыслы //Русские. - М., 1997.
25. Русское декоративное искусство от древнейшего периода до XVIII в. В 3-х томах.-М., 1962-1965.
26. Русское народное искусство XVIII -XXвв. - М., 1986.
27. Типология основных элементов традиционной культуры. - М., 1984.
28. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. -Л., 1981.

29. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы: Учеб. для проф. учеб. заведений. - М., 1992.
30. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. - М., 1962.
31. Художественные промыслы РСФСР. Справочник.-М., 1973.