Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Московский губернский колледж искусств»

Рузский филиал(училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов)

«Развитие художественно - творческих и профессиональных

способностей учащихся при работе с русской матрешкой».

Автор: Кувшинова Татьяна Николаевна

преподаватель художественной росписи по дереву.

П.Дорохово.

«Развитие художественно - творческих и профессиональных

способностей учащихся при работе с русской матрешкой».

У детей, но и у взрослых матрешки, всегда вызывают изумление. Ведь это шикарные расписные игрушки. Согласитесь, что это всегда большая тайна, сколько фигурок скрыто в одной красавице. Вызывает живой интерес - будет ли после малышки ли еще одна, поменьше… Это деревянное изделие дарит приятные эмоции, улыбки и восхищение.

Русская матрёшка – желанный гость в каждом доме. Почему она всем нравится? Почему эта токарная игрушка стала знаменитым русским сувениром за рубежом? Известно, что русская матрёшка символизирует дружбу, любовь, пожелание счастья и благополучия. Наверное и поэтому она эта добрая посланница лучших чувств, живёт в нашей современной квартире и во многих странах. Она является олицетворением самой России с ее широкой душой. Матрёшка символизирует продолжение жизни. Матрёшка – символ плодородия, богатства, материнства. Матрешка-кукла так выразительна и совершенна, что живет не как игрушка, а как произведение народного творчества. Для малышей это - прежде всего любимая игрушка, причем очень полезная игрушка. Она помогает ребенку открывать для себя мир, постигать новое. То есть имеет, большую практическую пользу. С помощью матрешки взрослые могут научить малыша выделять разные величины, сравнивать предметы по высоте, ширине, цвету и объему. Все это способствует установлению координации рук и глаз, развивает у крохи правильное восприятие окружающего мира, его мышление. Кроме того, многочисленные матрешки разного размера – отличные компаньоны для ролевых игр, с помощью которых формируется социальность малыша. Нельзя забывать, что для многочисленных мастеров, художников матрешка является не только объектом применения их творческих идей и начинаний, но и заботливой кормилицей. Печально осознавать тот факт, что в последнее время проблема доходов мастеров встала особенно остро.

Ну, и. конечно, матрешка - сувенир, который увозят туристы в разные уголки нашей страны и во все страны мира.

            Ведь в этой русской игрушке, ее содержании, форме и декоре отразились народные представления о мире, добре, красоте. Одновременно в ней с особой силой проявилась творческая энергия русского народа, его способы простыми средствами создавать выразительные образы. «Плодородие, изобилие, бесконечность жизни – таков, по всей видимости, глубинный смысл популярной игрушки». Именно поэтому матрешка вправе выступать как ,символ русского искусства. Матрешка была и будет – одним из популярных произведений декоративно-прикладного искусства. Для многих людей это одно из популярных произведений декоративно-прикладного искусства, созданные мастерами рукотворные изделия дороги   как носители духовных ценностей, как хранители истории своей страны в настоящем. Матрешка помогает человеку чувствовать и понимать утилитарные и эстетические начала декоративно-прикладного искусства, квалифицированно пользоваться ими имеет огромное значение для формирования культуры человеческих отношений. В детстве с ней играем, в школе с ней учимся, развиваемся, а если после окончания школы человек захотел стать художником народных промыслов, матрешка опять протягивает свою ласковую руку и вводит студентов в удивительный мир творчества.

Именно с изучения истории, традиций, видов от канонических и до ультрасовременных, этапов и приемов росписи русской матрешки начинается в Государственное автономном профессиональном образовательном учреждении «Московский губернский колледж искусств» Рузском филиале (училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов) формирование будущего художника росписи по дереву. Что бы работать над авторской или фантазийной матрешкой необходимы умения, навыки, знания в рисунке, живописи, композиции, колористике, иметь хороший глазомер, твердость руки. Такие виды матрешки будут учащимся по плечу позднее, и мы сможем увидеть замечательные курсовые и дипломные работы. Первокурснику понятнее, проще и удобнее постигать азы росписи по дереву с освоения традиционных видов матрешки – Сергиево - посадской, Семеновской, Полохов - майданской. Для обеспечения успешного изучения росписи русской матрешки, разработан учебно-методический комплекс, включающий в себя учебные программы, лекционный материал, наглядно-методические пособия, литературу, образцы изделий. Работа по изучению матрешки длится 1 семестр. Учащиеся знакомятся с этапами и приемами росписи Сергиево - посадской, Семеновской, Полохов - майданской матрешки. Учащиеся копируют элементы декора матрешек, композиции, разрабатывают собственный проект, учатся всем тонкостям подготовки полуфабриката к росписи, а затем в конце семестра расписывают одну матрешку. Весь учебный материал строится по принципу от простого к сложному. Потому вначале студенты выполняют множество тренировочных упражнений на постановку руки. Они учатся выполнять самые простые элементы росписи по дереву «линии», «волнистые линии», «завитки», «зигзаги», «кружки и точки», «капель» и т.д. Без этих умений работа дальше не пойдет. Практически одновременно ребята получают знания в области цветоведения. Учатся составлять цветовые композиции (монохромные, родственные, контрастно-родственные, контрастные).

Затем идет ознакомление с первым видом русской матрешки –Сергиево-посадской. Она имеет приземистую форму, наряжена в сарафан, кофту, передник, платок, а в руках держит узелок, корзину или цветы. Вначале учащиеся осваивают приемы росписи лица, рук матрешки. Затем знакомятся с характерным для Сергиево- посадской матрешки - узором «пестрешка»,выполняют его на фартуке и платочке, учатся основным этапам росписи в целом, копируют варианты матрешки и разрабатывают свои в соответствии с традицией.

После изучается роспись Семеновской матрешки. Эта матрешка более стройная и вытянутая. Изображали бойких девушек-красавиц в ярких полушалках. Семеновскую матрёшку отличает большой букет цветов, которой украшает фигуру игрушки, занимая почти весь фартук. Роспись ведется анилиновыми прозрачными красками желтого, красного, малинового, зеленого, фиолетового цветов. Алые розы, маки, незабудки, васильки, ягоды и листья собраны в разнообразные букеты, которые матрёшки держат в руках. Ребята учатся рисовать элементы цветочной росписи, составлять композиции на фартук. Осваивают роспись лица, платка, основные этапы росписи матрешки. Также копируют варианты матрешек и разрабатывают собственные эскизы.

По этому же принципу строится работа по изучению росписи полохов-майданской матрешки. Форма этих матрешек более вытянутая, голова небольшая, уплощенная. Роспись более лаконична: овал лица с кудряшками волос, платок ниспадает с головы, на голове трилистник розана, овал, заполнен цветочной росписью. Пышные розы, георгины, колокольчики, цветки шиповника, ягодки и яблочки украшают эту матрешку. У полхов-майданских матрёшек нет платка с завязанными кон­цами, нет сарафана, фартука и рук.

Изучив основные этапы и приемы росписи студенты выполняют собственный проект по материалам изученных видов традиционных матрешек на формате листа А4.

Затем учащиеся знакомятся с приемами подготовки полуфабриката к росписи. Готовят крахмальный клейстер, шкурят и грунтуют заготовку. Расписывают изделие в соответствии с эскизом и декорируют масляным лаком.

Каждый студент буквально вкладывает свою душу в работу и старается как можно лучше выполнить свое первое расписное изделие. За время обучения основам росписи матрешки студенты приобщаются к истокам народного творчества. Познают роль декоративно прикладного искусства в жизни общества, знакомятся с основными творческими принципами народного искусства (повтором, вариацией, импровизацией), обучаются навыкам и приемам традиционной художественной обработки и декорирования изделий.

Продолжается развитие художественно-творческих и профессиональных способностей учащихся, прививается любовь и интерес к традиционному народному искусству, формируется представление о народном мастере как творческой личности, духовно связанном с культурой и природой края, носителе традиций и коллективного опыта.

Список литературы:

1.Горожанина С.В. Русская матрешка.-М.;Интербук-бизнес,2011.

2.Кочетова Л.Русская матрешка. – М. : Мозаика, 1995.