

ИИЦ – Научная библиотека

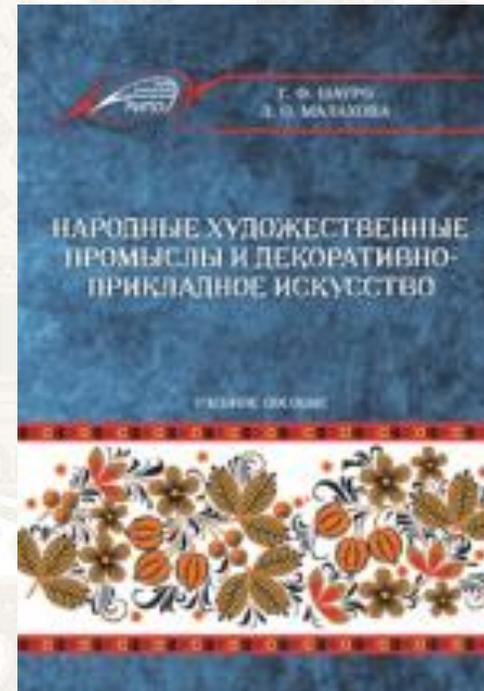
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ



Народные промыслы –

особые художественные традиции и ремесла, которые столетиями складывались в разных регионах России.

В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Из сырья, которым богаты отдельные регионы, местные мастера создавали по-особенному украшенные изделия ручной работы.



Именно народные промыслы, делают культуру богатой и неповторимой.

У разных народов предметы быта, которыми люди пользовались в своей обычной жизни, украшались мастерами как настоящие произведения искусства.

Существовали различные виды промыслов:

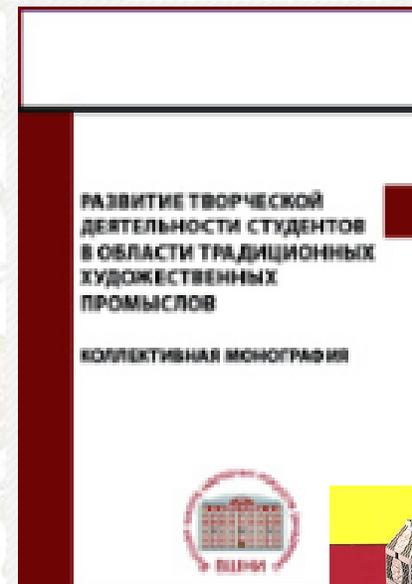
- ❖ Кружевоплетение
- ❖ Вышивка
- ❖ Гончарное дело
- ❖ Кузнечное мастерство
- ❖ Глиняная утварь
- ❖ Деревянные игрушки
- ❖ Художественная роспись



Феномен народного промысла отличен от понятия «декоративно-прикладное искусство». Между ними существует различие.

Декоративно-прикладное искусство может создавать один художник, нередко с академическими знаниями. Промыслы же обязательно основаны на традициях какой-либо местности или этнической культуры.

В традиционной народной культуре в старину люди целыми деревнями работали бок о бок, обменивались идеями, передавали знания, обучали творческим техникам детей. Со временем сюжеты обретали глубину, а мастерство становилось все более отточенным. Художники и мастера объединялись в артели, открывались целые фабрики. Многие изделия стали символами своих районов: в их формах, линиях и расцветках отразилась философия местных жителей, коллективное понимание мироустройства и красоты.



Миненко Л.В.

Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири



Промыслы Урала

Каслинское литье

Небольшой уральский поселок Касли прославился изящными изделиями из чугуна. Из грубого чугуна мастера создавали филигранные черные кружева, ажурные тарелки, тончайшие цепочки.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже завод представил экспозицию своих изделий в полностью чугунном ажурном павильоне. Промысел успешно действует и сегодня: мастера собирают работы, тщательно их чеканят, а затем вручную окрашивают специальной краской «голландская сажа». Именно она придает изделиям благородный черный цвет с особым блеском.



Уральская резьба по камню

Каменные месторождения сделали Урал важнейшим центром камнерезного промысла. Мастера создавали вазы, столешницы, камины, а также небольшие подносы, пуговицы, табакерки.

Под покровительством фабрики каменный промысел распространился среди кустарей. К концу XIX века на Урале сложились определенные традиции. Мастерство уральцев отразилось в знаменитых сказах Павла Бажова о Даниле-мастере и малахитовой шкатулке и других. Уральские редкости представлены в коллекции камнерезного искусства в Эрмитаже.



Тагильская роспись

Традиция лакировать расписные подносы родилась на Урале. На становление промысла повлияли открытие металлургических заводов Демидовых и вошедшая в моду традиция чаепитий.

Мастера украшали подносы историческими и мифологическими сюжетами, копируя их с гравюр. Лучшие тагильские изделия отличались прочной лакировкой: она не царапалась ножом, не темнела от температур и ярко блестела.

Во второй половине XIX века сюжетная живопись тагильских подносов сменилась цветочной «маховой». Она позволила быстро украшать изделия за счет особой техники, где на одну кисть набиралось сразу две краски: основной цвет и белый.



Промыслы Дальнего Востока

Берестяные изделия Якутии

Якуты издревле делали из коры березы посуду, занавески и даже целые берестяные жилища — урасы. Но наиболее известны якутские шкатулки для рукоделия, разнообразные туесы. Их украшали тиснением, тонировкой, узорными прошивками из черного конского волоса, ажурной прорезью. На них изображали орнаментальные мотивы, сюжеты на тему якутского быта, природы или сказок.



Бурятское плетение из конского волоса

В Бурятии по сей день сохраняется плетение ковриков таар из конского волоса. Конский волос — жесткий по фактуре материал, зато изделия из него прочны и долговечны: из него делали вожжи, рыболовные сети, мешки. Чтобы создать традиционный таар, сырье очищают сначала стиральным порошком, а затем шампунем. После этого волос скручивают в нити и плетут изделие. Мастерицы не красят материал. Плавные переходы от светлого к темному получаются из естественного цвета конского волоса. Узоры обычно лаконичны: квадраты, параллельные линии, прямоугольники, зигзаги.



Промыслы юга России

Калмыцкие изделия из кожи

Калмыки традиционно занимались животноводством и выделкой кожи. Мастера создавали из нее элементы для конских упряжек, плетки, ведра и специальные сосуды для кумыса и молочной водки. Прежде чем шить изделия, кожу тщательно подготавливали: ее выдерживали в золе, скоблили с двух сторон, промывали и сушили на солнце. Затем куски кроили, сшивали жилами и долго держали над огнем, набив песком или золой для формы. Такие засушенные и окуренные дымом сосуды становились крепкими и не размягчались даже от горячей воды.



Ювелирное дело крымских татар

Крымские татары издавна владели разнообразными ювелирными техниками: чеканкой, гравировкой, чернением. Но национальным символом стала объемная филигрань. Она бывает двух типов. Первый — тончайшее ажурное плетение, похожее на сквозное кружево. Второй — напаянный на металлическую основу узор из драгоценной проволоки. В обеих техниках крымские мастера дополняли ажур мельчайшими шариками зерни. Многие изделия служили не только украшениями, но и оберегами. Сегодня традиционное ювелирное искусство поддерживают современные мастера.



Промыслы Северного Кавказа

Унцукульские изделия

Дагестанское село Унцукуль знаменито узорной насечкой металла по дереву. Промысел оформился на рубеже XVIII и XIX веков, когда мастера стали использовать древесину абрикоса и кизила. Позже промысел дополнился другими породами, например боярышником.

Для узоров часто применяется мельхиоровая и серебряная проволока. Мастера вставляют ее в дерево усилием руки, затем обрезают лишнее и забивают обрезанную полоску маленьким молоточком. Изделия украшают старинными геометрическими орнаментами: прямыми и волнистыми линиями, ромбиками, кружочками.



Войлочные ковры истинги

В Чеченской Республике и Республике Ингушетия коврики с орнаментами создаются в технике аппликации и называются «истанг» и «истинг». Процесс создания непростой: шерсть нужно вымыть, просушить, расчесать и затем долго валять вручную. Раньше готовый войлок часто окрашивали природными красителями: корнями марены, корой ольхи, шиповником, крапивой.

Из цветных полотен женщины вырезали отдельные узоры и затем подгоняли их друг к другу, сшивая частыми стежками. В отличие от одноцветных напольных войлоков, узорные изделия занимали почетное место на стенах дома. Их делали для приданого невесты, дарили в честь рождения ребенка.



Промыслы центра России

Жостовская роспись

Металлические подносы с цветной росписью появились в Жостово в первой половине XIX века. Чтобы выпустить всего один поднос, нужны разные специалисты: сначала надо выковать основу, затем зашпатлевать ее, расписать красками и покрыть лаком. Исторически в Жостово применяли ручную ковку. За 200 лет мастера создали больше 150 разных форм подносов. Основной мотив — букеты садовых и полевых цветов. Важно, что у мастеров нет готовых эскизов — каждый поднос расписывается по-разному.



Матрешка

Первые матрешки появились в России к концу XIX века.. Матрешек принято делать из хорошей древесины. Сырье должно легко обрабатываться и не давать сильных трещин при сушке. Первым делом обычно вытачивают самую маленькую, неразборную куклу. Затем мастер приступает ко второй фигурке, в которую вставляется первая, — и дальше по возрастанию. Каждая заготовка тщательно обрабатывается и полируется. Рисунки на куклах могут быть разные, в том числе объемные: например, вятские матрешки художники украшают соломкой.



Гжель

Деревня Гжель неподалеку от Москвы всегда была богата глиной, поэтому гончарный промысел развивался тут еще в средние века. Хотя чаще гжель ассоциируется с бело-голубой росписью на фаянсе и фарфоре, не меньшую роль играла разноцветная майолика — керамика, покрытая белой эмалью и расписанная огнестойкими красками.

Узнаваемая бело-голубая роспись появилась в Гжели и соседних селах приблизительно в середине XIX века. Она выполняется специальной краской — синим кобальтом. Современный вид гжельская керамика обрела в советское время, когда главными элементами росписи стали крупные розы и листья.



Промыслы Приволжья

Хохломская роспись

Хохлома зародилась в XVII веке в деревнях Нижегородской губернии. Сначала изделие покрывают специальным грунтом. После просушки и шлифовки заготовку пропитывают олифой и натирают металлическим порошком. На этом этапе изделия выглядят полностью серебристыми. В таком виде они направляются в цеха росписи, где применяются термостойкие минеральные краски. Роспись несколько раз покрывают лаком и закалывают в печи. После легкого обжига лак желтеет — и светло-серебряный металлический фон становится фирменным медово-золотистым.



Оренбургские платки

Вязание из пуха стало крупным промыслом Оренбуржья во второй половине XVIII века. В этой области обитает ценнейшая порода коз, которая легко переносит резко континентальный климат. Пух местных коз невероятно тонкий, и при этом теплый, эластичный и прочный. Мастерицы региона знали об этом и научились вязать из козьего пуха плотные шали и знаменитые платки-паутинки.

Ажурная структура паутинок получается благодаря платочному вязанию. Композиция и размер платка зависит от количества петель по горизонтали: например, для изделия размером 150 на 50 сантиметров их требуется 400 штук.



Промыслы северо-запада России

Мезенская (палащельская) роспись

Мезенская роспись стала известной с XIX века. Ею занимались только жители села и только мужчины. Они расписывали прялки, короба, солонки и другую домашнюю утварь. Используются лишь два цвета — красный и черный.

В мезенской росписи лаконичны не только цвета, но и сами узоры: простые геометрические мотивы и линейные фигурки животных. При этом многие исследователи говорят о глубоком символизме этих орнаментов. Так, кресты и круги могут означать солнце и огонь, а семена и плоды в ромбических фигурах — плодородие.



Шемогодская резьба по бересте

В XVIII веке жители деревни Курово-Наволоок и соседних сел Шемогодской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии создавали шкатулки, коробочки, тарелки и другие предметы быта с ажурной резьбой и тиснением.

На этой территории России распространилась техника тончайшего растительного орнамента с розетками, ягодами и трилистниками, а также изящные фигурки птиц и животных. Чтобы создать такую работу, художник с помощью затупленного шила наносит контуры на подготовленную пластину. Затем шило меняется на острый нож: мастер прорезает рисунок и удаляет фон. Если требуется плавность контуров и видимость объема — нож наклоняют. Готовую пластину художник наклеивает на изделие.



Промыслы Сибири

Алтайские обереги из кедровой щепы

Коренной народ горного Алтая издревле занимался обработкой металлов и резьбой по дереву. Благодаря особым верованиям в духов и шаманизму в культуре ценились изделия-обереги. Мастера создают из дерева лаконичные обереги, талисманы, предметы интерьера.

В работу идет редкий материал: кедровая щепка и томленая лиственница. Чтобы получить щепку со всеми естественными выемками и живописными трещинами, мастер раскалывает кедровую чурку на заготовки, стараясь сохранить рельеф расщепки. Поэтому создание фигурки — всегда импровизация, художник каждый раз подстраивается под дерево с неповторимыми линиями расщепки.



Резная кость Таймыра

Таймыр — самый северный полуостров России. Косторезный промысел зародился здесь столетия назад: о давности традиции говорит разнообразие инструментов, с помощью которых умельцы обрабатывали кость в начале XX века. Пользовались различными ножами, зазубренными резцами и даже специальными циркулями с шипами или плоским лезвием с выступами.

В музеях сохранились столетние образцы орнаментов на кости. Во второй половине XX века традиция чуть было не угасла из-за упадка оленеводства, но сегодня промысел возрождают новые мастера. Таймырские резчики создают различные скульптуры, украшения, ножи.



Культура народных промыслов не теряет актуальности на протяжении многих веков и продолжает жить в современном мире. На сегодняшний день в России работает около 300 организаций промыслов.

Для возрождения народных промыслов и поддержания художественных и ремесленных традиций регионов требуется много усилий и средств. Сохранение уникальности творческих практик и видов народных промыслов, умений народных мастеров и созданных ими эстетических образов, смыслов позволяет современному обществу не терять связь со своей культурой, с национальными традициями и помнить богатую многовековую историю своего народа.

Народные декоративные промыслы – культура многонациональной России. Каждое неповторимое художественное является объектом нематериального – творческого наследия семьи народов.



Список литературы

1. Дубровин, А. А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы : учебное пособие / А. А. Дубровин, Н. К. Соловьев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 129 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/73830>
2. Культура РФ - <https://www.culture.ru/s/narodnye-promysly-rossii/>
3. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л. В. Миненко. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 111 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/45961>
4. Развитие творческой деятельности студентов в области традиционного прикладного искусства и народных промыслов: коллективная монография / науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 149 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499622>
5. Цуканова, О. А. Художественная культура народов России: конспект лекций для обучающихся по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство этнокультурным центром», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» : учебное пособие / О. А. Цуканова ; составитель О. А. Цуканова. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 176 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/250622>
6. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие : [12+] / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2015. – 175 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463679>

