

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ханкайская детская школа искусств»

ДОКЛАД

На тему: «Народные промыслы. Гжель»

Выполнила : преподаватель
художественного отделения
Гальямова Н.А.

с. Камень-Рыболов
2016 год

ПЛАН.

Введение	1 - 3
----------------	-------

Глава I

Теоретические основы изучения гжельского промысла

1.1 . История промысла	4 - 11
1.2 Гжельская керамика	12 - 21
1.3 Майолика.....	21 - 22
1.4 Полуфаянс.....	22 - 23
1.5 Фаянс.....	24 - 25
1.6 Фарфор.....	25- 27
1.7 Пластика Гжели	27 - 29

Глава II.

Основы преподавания декоративного искусства на основе изучения гжельского промысла

2.1 Влияние декоративно-прикладного творчества на развитие творческих способностей у детей.....	30 - 32
2.2 Гжельская роспись.....	32 - 34
2.3 Композиция.....	34 - 38
Вывод	38
Заключение.....	38 - 40
Список литературы.....	41

«Самым высоким видом искусства,
самым талантливым, самым гениальным
является народное искусство,
то есть то, что запечатлено народом,
сохранено, что народ пронес через
столетия».

М.И. Калинин

ВВЕДЕНИЕ

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, как общественно-полезная деятельность, формирует мировоззрение, эстетические взгляды, культуру человека.

Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению – искусство народное: народ создаёт вещи, народ находит им нужную форму и выражение, народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения передаёт нам в наследство. В произведениях декоративно-прикладного искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его представления о лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное познавательное значение.

Произведения народных мастеров являются для нас источником эстетического наслаждения. Они способны раскрыть глубину художественной одарённости русского народа, бесконечную многогранность его творчества, богатство вкуса, тонкое понимание художественных свойств разнообразных материалов, неисчерпаемую фантазию замыслов.

В наше время русское народное искусство получило всеобщее признание. Оно широко пропагандируется, на его традициях создаётся новое народное искусство, которое отвечает потребностям нашей жизни, новым эстетическим идеалам.

Декоративно-прикладное искусство не только развивает интеллект, воображение, отношение творческого подхода, но и формирует, воспитывает, развивает духовное единство русского народа и всех народов России, чувство русского и российского патриотизма, распространяет знания о культуре и истории русского народа, сохраняет историческое наследие и традиции русской культуры.

Такого уникального множества видов народного искусства, каким располагает наша страна, нет ни в одной стране мира. Правительство пристально следит за развитием народных промыслов. Об этом свидетельствуют различные документы и постановления. В постановлении правительства «О народных художественных промыслах» сказано, что народное искусство является неотъемлемой частью культуры, активно влияет на формирование художественных вкусов.

На основе эстетически организованной деятельности людей исторически складывались традиционные ремесла, художественные промыслы, которые

входят в прикладное искусство, и по сей день являются культурным достоянием, гордостью народа

Считается, что народное творчество обладает душой ребенка: жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по рисунку, реалистическое в образах, поэтому оно близко и понятно детям, пленяет их и очаровывает, отвечает их эстетическим чувствам. Постигая это искусство, дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи своего народа.

Знакомясь с богатством и разнообразием изделий народных мастеров, они проникают добрыми чувствами к тем, кто создал эти необыкновенные вещи. Их волнует и радует красота дымковской игрушки, необычность русской матрешки, Жостовских подносов, золотой Хохломы и, конечно же, поэтичность синих переливов на изделиях Гжели.

Самобытность искусства разных народных промыслов помогает детям увидеть общность и различие между ними, понять специфику творчества народного мастера, как выразителя народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные приёмы росписи, особенности формы, «колористики», характерные для того или иного промысла.

Известный психолог-педагог А.В. Запорожец писал, что способность понимать прекрасное умом и сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные образцы в своем воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя в доступных ему формах художественной деятельности.

Педагогическая ценность познания декоративно-прикладного искусства объясняется следующими важными причинами: эти произведения воспитывают бережное отношение к вещам, уважение к национальной культуре, к творческому труду людей, повышают культурный уровень .

Социологические исследования показывают: чем более в раннем возрасте формируется интерес ребят к изобразительному искусству, тем более стойким он оказывается на протяжении всей жизни человека.

«Раннее приобщение детей к народному искусству, к овладению его приёмами вовсе не означает, что все ребята будут работать в системе художественных промыслов. Эстетическая значимость общения с произведениями народного искусства, с самим процессом изготовления нужных и полезных в жизни вещей, умение создавать их на первых порах гораздо важнее для общего художественного развития ребят, для воспитания в них здорового нравственного начала, познания даже в какой-то мере самого себя. Развития художественного вкуса на образцах, не подвластных капризам моды» (Декоративное искусство СССР, 1975, №8, стр. 47).

В изобразительной деятельности раскрываются многие задатки ребёнка: наблюдательность, воображение, зрительная память, своеобразие восприятия и эстетическая восприимчивость. Вопросы приобщения детей к народному искусству в настоящее время привлекают к себе внимание большого числа педагогов, художников, исследователей детского изобразительного творчества.

Приобщая детей к народному искусству необходимо учитывать следующее:

1) народное искусство – своеобразный катализатор детского изобразительного творчества;

2) в народном искусстве аккумулируются традиционный художественный опыт поколений;

3) произведения народного декоративно-прикладного искусства наравне с другими видами изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, и т.д.) способствуют формированию и развитию художественного вкуса, эстетического идеала, творческих начал в личности.

Уроки декоративного рисования и беседы об изобразительном искусстве знакомят детей с декоративно-прикладным творчеством, которое охватывает сферу народного искусства и художественной промышленности, в частности, керамику. Этому виду искусства принадлежит значительная роль в формировании художественного вкуса народа. Восприятие гжельского промысла детьми способствует формированию у них эстетических чувств, эмоционально положительного отношения к народным мастерам.

Многие предметы декоративно-прикладного искусства трудно представить без узора. В некоторых видах прикладного искусства он появляется вместе с формой и материалом, например, кружево, ковры, узорное ткачество, вышивка. Во многих других видах народного творчества украшение наносится на готовую форму, при этом основное условие – органическая связь украшения с формой – остается обязательным для создания подлинно художественной вещи.

Художественные расписные изделия близки и понятны ребенку, они правдиво и просто передают красоту окружающей жизни. В узорах, выполненных народными умельцами, ребенок с радостью узнает знакомые силуэты ягод, листьев, птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное изображение, локальность цвета, контурность рисунка, ритмичность нанесения пятен и мазков) соответствует возрастным особенностям изобразительной деятельности ребенка.

Видный исследователь детского творчества Сакулина Н.П. убедительно указывает преимущества развития детского творчества средствами народного искусства: « Знакомство детей с народными орнаментами, формирование некоторых приёмов народной росписи вызывает бурное развитие декоративного творчества детей. Относительно простая изобразительная основа орнамента – многократно повторяющиеся растительные мотивы – позволяют детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка. И дети начинают создавать свои неповторимые произведения». (Сакулина Н.П. «Дети и народное творчество» М., 1980.)

Гжельская роспись открывает пути познания народного мастерства, обогащает внутренний мир.

В этом процессе немаловажное значение имеет подготовка педагога, которая должна быть направлена на овладение знаниями об отдельных видах художественных ремесел.

ГЛАВА I.

Теоретические основы изучения гжельского промысла

1.1 Гжель. История промысла

На удалении 50-60 км к юго-востоку от Москвы, в Раменском районе, вдоль Егорьевского шоссе расположены два десятка слившихся между собой красивых сел и деревень.

Гжель - название одного из сел - бывшего волостного центра, 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 – это высокохудожественные фарфоровые изделия, расписанные кобальтом по белому фону.

«Гжель» - название одного из ведущих предприятий, где возрождено истинно народное керамическое искусство старинных русских мастеров.

Самое первое упоминание о Гжели встречается в завещании Ивана Калиты 1328 года. Затем это название повторяется в духовных грамотах других князей и в завещании Ивана Грозного 1572—1578 годов.

Гжель всегда славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела». В 1770 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды».

До середины XVIII века Гжель делала обычную для того времени гончарную посуду. Каждый мастер владел своей манерой росписи, и в изделии отображалось его представление об окружающем мире. На промысел также большое влияние оказывали вкусы покупателей. Ассортимент изделий

гжельских мастеров был очень велик : посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. Всем этим Гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на изделия был очень большим.

Наивысшего исторического расцвета гжельский промысел достиг в конце XVIII века. В это время особого мастерства достигли умельцы, изготавливающие кувшины, кумганы и квасники. Мастер должен был обладать большим терпением и высокими навыками росписи, так как она делалась по еще не обожжённому изделию, которое было покрыто белой эмалью. Помимо посуды и глиняных игрушек в Гжели делали мелкую майоликовую пластику. Чаще всего это были сцены из повседневной жизни — солдаты, крестьянки, дамы и мужчины, занятые своими делами. Все было выполнено в простой и доходчивой, но очень выразительной форме.

Несколько десятилетий гжельские мастера также делали расписные печные и каминные изразцы.

Историю промысла в Гжели можно проследить по сохранившимся образцам. Изделия гжельских мастеров представлены в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Предметы кухонной утвари – кувшины, кружки, квасники, большие тарелки, мастера расписывали цветами, птицами, деревьями и сооружениями архитектуры. В рисунках чувствуется отличное понимание их декоративного предназначения. Для росписи использовали синие, зеленые, желтые цвета в коричневых контурах. Посуда, сделанная и расписанная гжельскими мастерами, обязательно дополнялась фигурками животных или людей. Кувшины, кумганы, чайники становились частью сюжетной композиции. Ручка такого кувшина могла быть выполнена в форме ветки, а носик в форме головы птицы. Искать сходства каждого элемента подобной композиции с реальностью не было смысла, так как мастер воплощал в них свое видение мира.

После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины двадцатых годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. Полуфаянс отличался грубым строением и малой прочностью.

В начале XIX века в Бронницком уезде была найдена белая глина, пригодная для изготовления фарфора, после чего в селе Володино был построен первый фарфоровый завод. Основатель этого завода, Павел Куликов, познавал секреты производства фарфоровых изделий на заводе в деревне Перово.

Павел Куликов

По свидетельствам, для того, чтобы сохранить технологию фарфора в тайне, производством Куликов занимался сам, прибегая к помощи двух гончаров и одного рабочего. По имеющимся данным, в его мастерскую тайно проникли два односельчанина по фамилии Г.Н. Храпунов и Е.Г. Гусятников, срисовали горн (печь для обжига изделий) и завладели образцами глины, после чего открыли собственные заводы.

В 1812 году уже работает двадцать пять заводов по выпуску фарфоровой посуды. Среди них самыми популярными были заводы Лаптевых и Ермила Иванова в деревне Кузьево пользуются особой популярностью. Многие мастера оставляли свое клеймо или подпись на изделиях, так до нас дошли фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова. Кроме посуды из фарфора на заводах производили игрушки в форме птиц и животных, а так же декоративные статуэтки со сценами русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда покрывались белой глазурью, на которую наносился рисунок. Мастера по росписи использовали синюю, жёлтую, лиловую и коричневую краску, а рисунки были в народном стиле. Цветы, листья, трава – основные мотивы гжельской росписи.

Вторая четверть XIX века – период наивысших достижений гжельского керамического искусства во всех отраслях. Спрос на фарфор увеличивался, что способствовало росту производства. Стремясь получить тонкий фаянс и фарфор, владельцы производств постоянно совершенствовали состав белой массы. Тем временем, производство традиционной гжельской майолики сокращалось. Постепенно фарфор и фаянс стали основой гжельского промысла. Наступает время экономического расцвета Гжели, ремесленные мастерские становятся небольшими заводами.

Расширяется и ассортимент производимой продукции. Теперь наряду с кувшинами, кумганами и блюдами стали выпускать чашки, молочники, чайники, масленки, чернильницы и подсвечники. Все изделия продолжают расписывать многоцветными рисунками. Гжельские мастера дополняют столовые наборы сюжетными скульптурами. Несмотря на конкуренцию со стороны крупных фарфоровых заводов, продукция Гжели была востребована за счет сохранения в ней народного характера искусства и трогательной наивности изображения сюжетов окружающей жизни.

Начиная со второй половины XIX века, гжельская роспись приобретает сдержанный характер, теперь для нее используется только синий кобальт. Синий рисунок на белом фоне, усиленный золотыми контурами – новый этап развития искусства Гжели.

Конец XIX века становится периодом наивысшего расцвета в истории гжельского промысла. В это время совершенствуются технологические процессы изготовления фаянса и фарфора.

С середины XIX века многие гжельские заводы приходят в упадок, и керамическое производство сосредотачивается в руках Кузнецовых, некогда выходцев из Гжели. После революции кузнецовские заводы были национализированы.

Три войны начала XX века, разруха в стране после революции, отсутствие топлива, сырья и хлеба привели к сокращению производства и закрытию ряда предприятий. Нужда в хлебе и самом необходимом заставила людей искать средства к жизни. Поэтому, кроме тех кустарных мастерских, какие существовали до революции, в годы НЭП возникли новые, где гончарных дел мастера в примитивных условиях создавали посуду, игрушки, а потом их сами развозили в обмен на хлеб в другие губернии.

В 1912 году на Казанской железной дороге на ветке Москва-Черусти была открыта станция, получившая название по местности — Гжель. Выросший при станции посёлок также называется Гжель. Посёлок состоит из двух частей, неофициально именуемых «Посёлок известкового завода», или «Известковый» (по имени находившегося здесь и снесённого известкового завода), и «Посёлок кирпичного завода», или «Труженик».

В 1921 году в Турыгино создается керамическая школа, куда вскоре приходит энтузиаст-художник, изобретатель свыше 100 разновидностей глазурей, бывший заведующий мастерской строгановского училища, Георгий Васильевич Монахов.

В 1925 созданная в этой деревне артель являлась самой крупной в округе, носила название «Художественная керамика».

В 1926 году число работающих в фарфоро-фаянсовой промышленности по Гжельской области составляло 506 человек.

В годы Великой Отечественной войны предприятия Гжели на некоторое время закрылись. Артель «Художественная керамика» возобновила работу в 1944-1945 годах, там стали выпускать кружки; требовались героические усилия от женщин и подростков, так как все работы по заготовке сырья, топлива, переноске готовых изделий приходилось выполнять вручную, все мужчины были на фронте.

Александр Борисович Салтыков
(1900-1959)

Натальей Ивановной Бессарабовой
(1895-1981)

Но уже в 1945г. ставится задача возрождения художественных изделий. Оно связано с именем Александра Борисовича Салтыкова (1900-1959), который со студенческих лет и в годы работы в Государственном Историческом музее изучал традиции старой Гжели. Он не просто изучал традиции и наследие старых мастеров, но и вместе с художницей Натальей Ивановной Бессарабовой (1895-1981) разработал методику освоения гжельских приемов кистевой росписи. Им активно помогали и другие сотрудники НИИ художественной промышленности, а также местные способные их ученики.

В 1972 Объединение "Гжель" было создано на основе шести маленьких производств, расположенных в нескольких деревнях. Творческие группы разработали новые образцы. Были созданы полностью новые формы изделий. Живопись стала более богатой, и выполняет художественные требования существующего дня.

В деревне Жирово выпускают керамические камины, в деревнях Трошково и Фенино- гончарную и майоликовую посуду. В деревне Фенино совместно с итальянской фирмой создается производство по выпуску изразцов плитки. В деревне Коломино – Фрязино делают фарфоровые игрушки , а современные производства в деревне Турыгино и Бахтеево – главные центры производства художественного фарфора.

Сегодня Объединение "Гжель"- современное предприятие, в состав которого входят 6 производств с персоналом, состоящим из 1500 высококвалифицированных рабочих.

Гжель - это вазы, статуэтки, игрушки, изделия интерьера: каминные, люстры и другие фарфоровые изделия. Продукты "Гжели" пользуются устойчивым спросом на Российском и международном рынке. Гжель - это композиция народного искусства и художества. В производстве фарфора Гжель следует за старыми Российскими традициями в искусстве народа. Мастера Гжели расписывают каждое изделие только вручную. В "Гжели" работают высококвалифицированные и одаренные художники, скульпторы и мастера технологии. В Гжели существует круглый цикл образования. Обучение начинается с детского сада, средней школы и заканчивается Гжельским Художественным Колледжем и курсами аспиранта в Москве. У Гжели собственный стиль - синие и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического процесса приобретает характерный для Гжели синий цвет.

Гжельские изделия традиционно входят в подарочный фонд Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств России.

По заказу предприятие выполняет эксклюзивные подарки. К ним относятся: вазы, шкатулки, кумганы, квасники, подсвечники, пудреницы, сахарницы, конфетницы, масленки, кружки, бочонки, коробочки, кадочки; солонки, тарелки и блюда, бокалы, совки, супницы, чашки, кувшины, молочники, чайницы, чайники, сухарницы, розетки, лоточки, стаканы, салфетницы, ларцы, доски разделочные и сырные, лопатки кухонные, ложки, кухонные комплекты, коробки для шитья и рукоделия, пепельницы, рюмки, стопки, соусники, штофы, наборы для супа, наборы салата, наборы для вина, наборы для коньяка, пива, крошки, грибов, пельменей, варенья, специй, кваса, молока, напитка, компота, ухи, икры, сервиз столовый, посуда столовая, сервиз чайно – кофейный, сервиз чайный, сервиз кофейный, сервиз столовый, сервиз десертный, телефонные аппараты, горшки для цветов, кашпо; декоративные панно и тарелки, шахматы, телефонные аппараты, коробки и шкатулки миниатюрные, подносы, барельефы, плакетки, письменные приборы, туалетные приборы, пудреницы, скульптуры, кубки, гербы, изделия с изображением портретов, геральдики и архитектурные памятники; часы настольные, часы настенные, часы каминные, осветительные приборы (люстры, бра, настольные лампы), керамическая облицовочные плитки, изразцы, печи и каминные, стаканы для карандашей, подставки для бумаг, декоративные лопатки, салфеточное кольцо, оправы для зеркал, художественные рамки для фотографий и картин, игрушки, кашпо, цветочные горшки, декоративные архитектурные элементы, медальоны, вставки, плакетки, карнизы, маскароны, фризы; игрушки; статуэтки; барельефы; макеты; макеты памятников культуры и архитектуры; пасхальные наборы; пасхальные яйца; подставки; крестики; медальоны; иконы; художественные изделия с использованием элементов церковного зодчества, лики святых; иконостасы.

1.2 Гжельская керамика

В старину мастера из Гжели хотели сотворить такую посуду, которая могла бы поспорить с дорогим фарфором и была бы неповторимой, запоминающейся. Они создали свой особый стиль росписи. Их цветы, птиц, зверей не спутаешь с другими. Гжельских мастеров вдохновляла прохлада синих вечеров, голубизна неба и родные белоснежные просторы. Смотришь на гжельские узоры, и кажется, что белая метель синие цветы запорошила.

Не сразу гжельские изделия приобрели, свой самобытный художественный стиль росписи синим кобальтом. В предшествующие столетия гжельский фарфор и майолика были многоцветными, такая «Гжель» называлась цветной. Постепенно именно в полуфаянсе синий цвет становится классическим. Создается новый изобразительный язык торжества синего на белом. Секрет искусства Гжели в ее ярко выраженном сочетании синих узоров и белого фона, оригинальных приемах росписи и органичных формах изделий. Образы Гжели вызывают волнующее чувство соприкосновения с природой.

Современные художники Гжели работают над созданием образцов, которые идут в массовое производство, а также над уникальными произведениями искусства. Много приходится трудиться гжельским умельцам, чтобы создать эту красоту. Сначала художник создает эскиз будущего изделия в карандаше и в цвете, прорабатывает новые формы сосуда и придумывает роспись. Затем форма сосуда лепится из гипса, а форматор первичную гипсовую заготовку обтачивает до нужных размеров. На следующем этапе в готовую гипсовую форму заливается шликер (фарфоровая масса, разбавленная водой до консистенции густых сливок), который принимает форму гипсовой заготовки. Затем изделие сушат в естественных условиях, и при достижении необходимой прочности переходят к следующей операции – opravке.

В процессе opravки мягкой влажной губкой затирают швы и неровности, к изделию приклеивают недостающие части : ручки, носики.

Далее следуют сушка в специальных сушильных камерах и первичный обжиг, в результате которого изделие приобретает прочность. Это обжиг называется утильный . После обжига изделия попадают в живописный цех, где происходит доработка и раскраска изделия. Мастера – живописцы расписывают каждое изделие только вручную, используют кисти различной толщины, стеклянную палитру для смешивания красок, кальку с наколотым на ней рисунком (сколок) и тампон с угольной пылью для перевода рисунка.

Роспись выполняют кобальтовой краской. Под кистью художника появляются черные широкие мазки с плавными тональными переходами

знаменитой гжельской розы, тонкие линии стеблей, спирали усиков и листочки. У каждого мастера свой индивидуальный почерк: мазок то уже, то шире, тонкая линия изгибается плавно или упруго, листочки то больше, то меньше. Вот почему даже в массовых изделиях Гжели не встретишь скучного однообразия росписи.

На следующем этапе изделия окунают в чан с глазурью и роспись скрывается под белым составом, поэтому она и называется подглазурной. Наступает самый ответственный момент — второй обжиг при высокой температуре, мастера его называют политым обжигом. В жарком пламени горна глазурь становится стекловидной, прозрачной и блестящей, а роспись приобретает яркий синий цвет.

Так же, под глазурью используют специальные подглазурные краски. Во время обжига подглазурные краски и глазурь сплавляются воедино, тем самым образуя тонкую пленку, предотвращающую стирание рисунка. Единственным минусом подглазурных красок является то, что гамма их расцветок довольно скудная, так как большинство цветов выгорает под действием высокой температуры. Самая распространенная подглазурная краска — кобальт, дающий после обжига изделия синий цвет различных оттенков.

Постигать художественные достоинства Гжели лучше на примерах изделий известных мастеров.

Наталья Ивановна Бессарабова

31 октября 1895 – 1981 гг.

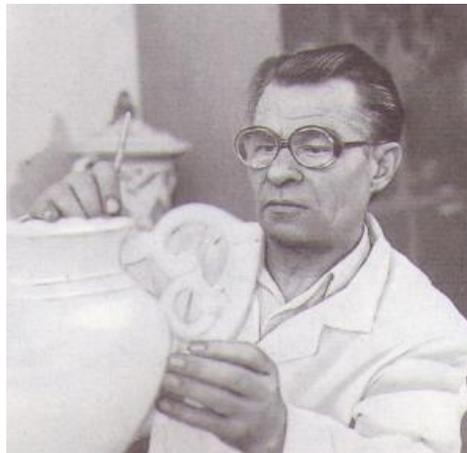
Наталья Ивановна Бессарабова, одна из старейших художников, автор методики освоения гжельских приемов кистевой росписи, советовала не закрывать сплошным узором всю поверхность изделия, потому что фон любит оставаться белым. Своего рода этапным в творчестве художницы стал чайник, эскиз которого датируется 1945 годом. Объемное дисковидное тулово подчеркнуто перекликается с формой кумганов вековой давности. Впрочем, как и все остальные элементы — петлевидная ручка, характерный изгиб носика, четыре довольно массивные ножки. «Черепашка», как метко

окрестили его ученицы Бессарабовой, стал гжельской классикой, положил начало плодотворному развитию удачно найденного решения.

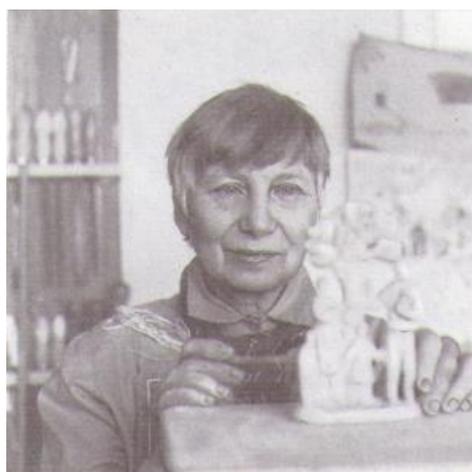
Ираида Алексеевна Хазова **8.10.1933 г.**

Живописец по призванию и образованию, постепенно она освоила и искусство пластики, приступила к «сосудоваянию». Ее изделия, первоисток которых в давней гончарной традиции, покоряют ясными силуэтами, пропорциональной формой. Кружки для молока, бокалы для пива, кувшины, конфетницы, сахарницы, декоративные вазы, созданные Ираидой Алексеевной Хазовой, свидетельствуют о понимании формы этих сосудов как произведения искусства. В них проявляется тесная связь с народным творчеством: ваза напоминает крестьянскую кринку, кувшин для молока соотносится с формой гончарного кувшина с открытым носиком. При этом назначение предмета точно соответствует его декоративной форме. Роспись И.А.Хазовой отличаются крупные цветы, вокруг которых группируются пышным веером веточки.

Василий Иванович Авдонин

Изделия **Василия Ивановича Авдонина** настолько нарядны, что кажется, будто на них набросили платки с узорами павловопосадских мастеров. И в предметах сервиза нашло яркое выражение понимание со- судной пластики как произведения искусства, в котором щедрость на декоративное богатство не противоречит практическому назначению. Букеты из роз фризovým рядом охватывают туловище сосудов и сочетаются с графическими сеточками, которые подчеркивают тональную насыщенность широкого мазка.

Нина Борисовна Квитницкая

19 ноября 1919 года

Прозрачно-голубые цветы Нина Борисовна Квитницкая создает с необычайной легкостью. Она замыкает мазок в круг, поверх которого вычерчивает спираль тонкой линии. В середине — синяя точка. Цветок готов. В нем сохраняются основные признаки не только цветка вообще, но и конкретного растения — розы. Такая манера росписи напоминает «агашку» — простой цветок старой гжели. В изделиях художницы привлекают выразительная пластика, спокойная и гармоничная роспись, в которой редко встретишь яркую звучность синего цвета, крупное живописное пятно. Для

росписи Квитницкой характерны нежные градации голубого тона, и лишь в обводке по краю, окраске ручки, носика, крышки появляется темно-синий цвет.

Зинаида Васильевна Окулова

(1938-1997) родилась 30 ноября 1938г.

Зинаида Васильевна Акулова любит писать розу, лотос, лилию, ромашки и незабудки, превращая их в сказочно-декоративные узоры. Но самый любимый цветок художницы — мак. Он на вазах, кувшинах, пельменницах, чайном сервизе, который так и называется - «Большой мак». Акцент синего в рельефных деталях сервиза перекликается с узором, олицетворяющим

цветение. В своих бытовых изделиях художница мастерски усиливает утилитарную, функциональную их предназначенность. Изделия эти основательны, объемны, устойчивы и тем продолжают старую гончарную традицию. Но вместе с тем они не обыденны, и здесь любимый прием художницы: крупный цветок или бутон — роза, лилия, лотос, ромашка, незабудка. Разумеется, цветы эти отнюдь не копия с реального растения: в сказочно-декоративном узоре природная первооснова скорее лишь угадывается

З.В. Окулова. Ваза. Чайник. Масленка. 1972

В росписи изделий также господствуют цветы. Форма чайника ассоциируется с формой цветка, а силуэт носика воспринимается как голова птицы.

Дунашова Татьяна Сергеевна

(23.01.1921-25.08.2005)

Т. С. Дунашова настойчиво воссоздавала различные элементы гжельской росписи по музейным образцам, выполняла сложные экспериментальные работы, искала новые сюжеты для декора. Все крепче, увереннее и сочнее становилась палитра ее мазков, красочнее и содержательнее — живописные композиции, полнее раскрывалось мастерство. И прежде всего в росписи новых вещей Бессарабовой — сначала по ее эскизам, а затем и по собственной фантазии. Художница всегда была верна себе: «Расписываю без

предварительного рисунка, во всем доверяя руке. Она не ошибется, не обманет».

О различных подходах к созданию гжельских узоров лучше всего рассказывают сами художники. В.Г.Розанов говорит о том, что цветок как бы тянется к свету, а волнистая линия завершает розу, подобно кокошнику русской красавицы. И.А.Хазова рекомендует вести мазок с тенями, то, нажимая на кисть, то, пуская ее свободно, чтобы лепестки у розы получились широкие и пышные. Н.Б.Квитницкая больше всего ценит акварельность живописи кобальтом. Опытный мастер может получить более 30 оттенков синего цвета. В.И.Авдонин рекомендует высветлять середину розы, а темные лепестки располагать по краю, чтобы подчеркнуть свежесть и упругость маленького цветка. А вот Т.С.Дунашева любит расписывать без предварительного рисунка, во всем доверяя руке. Много секретов у мастеров!

Кроме посуды гжельские умельцы делают скульптуру малых форм — сценки из жизни и пронизанные юмором композиции: здесь можно увидеть,

как одна хозяйка доит корову, другая раздувает сапогом самовар, а третья пряжу прядет да песни поет. Могут вылепить мастера петушков, коней и даже скульптурные сосуды. А сказочный рыба-кит, на спине, которого расположился целый город, может оказаться масленкой или шкатулкой.

Традиции и новизна, красота и польза сочетаются в современных работах гжельских мастеров.

1.3 Майолика

Майолика - вид керамики из цветной обожженной глины с крупнозернистым черепком, изделия имеют гладкую поверхность, блеск, малую толщину стенок, покрываются цветными глазуриями и могут иметь декоративные рельефные украшения. Для изготовления майолики применяется литье. Сырье -- беложгущиеся глины (фаянсовая майолика) или красножгущиеся глины (гончарная майолика), плавни, мел, кварцевый песок.

Термин «майолика» происходит от итальянского *maolica* так назывался остров Мальорка в Средиземном море, через который в Италию ввозили произведения испано-мавританской керамики. В России XVII-XVIII века эта техника называлась ценным делом.

Майолика Гжели пользовалась необычайной популярностью среди самых широких слоев населения тогдашней России; ее потребителями, по словам историка XVIII в. А. Болотова, кроме дворян и помещиков были «недостаточные люди, раскупавшие ее во множестве и по дешевизне».

Формы большинства майоликовых сосудов сложились на основе традиционных форм чернолощеной и поливной керамики XVII — начала XVIII в. Те же вместительные шаровидные кувшины, высокие, стройные, с дисковидным туловом квасники и кумганы. В то же время в гжельской майолике заметно влияние господствовавшего стиля барокко. Сдержанная статичная форма сосудов XVII в. как бы ожила, наполнилась движением, на квасниках и кумганах появились изогнутые носики, ручки в виде округленного стебля, рельефные завитки и раковины украшали боковые стенки сосудов, на плечах размещалась мелкая жанровая скульптура.

Наибольший интерес среди различных типов гжельских сосудов представляет квасник с дисковидным туловом, стоящим на подставке и имеющим небольшое сквозное отверстие в центре

Гжельская майоликовая роспись была нарядной, красочной по цвету. Декор на майоликовые изделия наносится перед обжигом, поверх сырой эмали белого цвета. Благодаря обжигу при сравнительно невысокой температуре живописное убранство майоликовых изделий всегда богато красками. Гамма росписи состояла из пяти цветов — желтого, зеленого, коричневого, вишневого и синего по белому фону. Многообразны мотивы росписи. На кувшинах, кумганах, квасниках, декоративных тарелках оживали сказочные города, фантастические птицы, живописные цветы и травы.

80—90-е годы XVIII в. явились временем расцвета гжельской майолики, когда она использовалась в архитектурном декоре и для изготовления посуды

и мелкой пластики мастерами Гжели XVIII века.. Изделия этого периода отличаются отточенностью форм, уверенной сочной росписью. Но к концу XVIII в. значение Гжели стало падать, мелкие крестьянские заводы и мастерские не выдерживали конкуренции с привозным дешевым английским фаянсом, заполнившим почти весь европейский рынок, в том числе и Россию. С каждым годом резко сокращался спрос на майолику. Гжельские мастера были вынуждены ускорять процесс изготовления изделий, которые становились грубее, а роспись суше, небрежнее.

С конца XVIII — начала XIX в. Гжель постепенно перешла на производство полуфаянса .

1.4 Полуфаянс Гжели

Производство полуфаянса началось с первого десятилетия XIX века и продолжалось до конца этого столетия. В 1802 году гжельцами были открыты месторождения хорошей глины серовато-белого цвета и производившие майолику заводы Гжели в конце XVIII века переходят на изготовление полуфаянса, фаянса и фарфора – развитие этих новых производств идет параллельно, часто на одном заводе выпускаются все три новых вида керамики. Изделия гжельских мастеров не всегда совершенны по своей технологии, их керамическая масса груба и не так прочна, как фаянс, посуда тяжела и громоздка, но в художественном отношении она представляет большой интерес – в ней расцвело крестьянское искусство гжельских мастеров.

Полуфаянс— керамическая масса, близкая по составу фаянсу; изделия из нее, покрытые прозрачной глазурью, реже белой эмалью, имеют серый, более пористый и толстый и менее прочный, чем у изделий из фаянса, черепок. Приготавливался полуфаянс из гжельской светлой глины, так называемой «мининки», добываемой около дер. Минино.

Из сохранившихся изделий из гжельского полуфаянса больше всего кувшинов, широкогорлых, приземистых и устойчивых, с носиком-выливом. Почти сферическое тулово кувшина как нельзя лучше подходило для орнаментальной росписи. Первые десятилетия в декоре полуфаянсовых изделий продолжает сохраняться и полихромия майолики, но, начиная с 1820-х гг. она уступает место, синей под глазурь росписи, наносимой быстрыми

мазками кисти на белую обожженную поверхность изделий . Кроме синего цвета, но гораздо реже, используются зеленый и коричневый. Наряду с крупными предметами Гжель изготовляла в полуфаянсе и более мелкие бытовые вещи: подсвечники, тарелки, чернильницы, солонки. Все они украшались синей росписью или люстром.

Расцвет полуфаянса пришелся на 30— 40-е годы XIX в. Гжельские художники достигли виртуозного мастерства владения кистью. Отказавшись от сюжетных мотивов майолики, они перешли на орнаментальную роспись. Постепенно сложился типично гжельский растительно-геометрический орнамент, состоящий из гирлянд, поясков, бордюров. Для росписей стала характерна свободная композиция и бесконечное разнообразие мотивов: травы, цветы, листья, геометрические орнаменты, изображения петухов, домиков, заборов. В изображениях чередуются широкие мазки и мелкие

тонкие линии. Живописное убранство изделий дополняется скульптурными украшениями в виде маленьких фигурок, располагающихся очень живо и непосредственно, как правило, вокруг горлышка сосудов.

Кувшин. Роспись надглазурная люстром. 1833 г. Гжель.

Стремясь расширить возможности полуфаянсового производства крестьянин-керамист из деревни Речицы Бронницкого уезда Афанасий Киселев в 20-е гг. XIX века начинает выпускать новый вид полуфаянса – так называемую «бронзовую» посуду. Изобретение Киселева становится достоянием всей Гжели: желтоватые сосуды с золотистой росписью в большом количестве поступают в продажу. Однако через 10-15 лет «бронзовые» изделия, по-видимому, не имея большого спроса исчезают из ассортимента гжельских заводов.

Наряду с «бронзовой» посудой существовала напоминающая ее в художественном отношении фаянсовая посуда с росписью люстром сиреневого цвета. В этой технике мастера Гжели создали много изделий в различных стилях.

Наряду с полуфаянсовой посудой в Гжели XIX века изготовлялась полуфаянсовая скульптура, хотя и в меньших количествах, чем на гжельских заводах XVIII века. Гжельский полуфаянс пользовался большой популярностью и охотно раскупался до конца XIX века, когда его производство прекратилось.

1.5 Фаянс

Фаянсом или «тонким фаянсом» принято называть изделия с белым черепком, пористым в изломе, состоящим из беложгущейся маложелезистой глины, каолина, полевого шпата и кварца, покрытые свинцовой поливой.

От фарфора фаянсовые изделия отличаются непросвечиваемостью и пористостью черепка, более легким весом, желтоватостью или сыроватостью цвета. Фаянс обжигают при меньшей температуре, чем фарфор, поэтому глазурь не пригорает.

Для фаянса характерны мягкие округлые формы, нежные подглазурные оттенки, богатая по краскам роспись.

Слово «фаянс» происходит от названия итальянского города Фаэнца, одного из центров керамического производства. Из фаянса делали посуду, мелкую пластику, настенные декоративные панно. Изделия, близкие фаянсовым, производили в Древнем Египте; в IV-V вв. фаянс высокого качества изготовляли в Китае, Корее, Японии.

Кувшин с подглазурной росписью. 1858 г. Гжель. Полуфаянс

Разнообразный фаянс производили русские заводы Гжели, завод Ф. Гарднера, выпускавший белый фаянс и opak.

Фаянс Гжели составлял единое целое со всем русским и западно-европейским фаянсом своего времени. В нем сочетался западно-европейский характер с местными сельскими приемами техники создания формы и росписи. Наибольший успех по выпуску фаянса относится к 30-м годам XIX века, когда свыше 30 фабрик выпускало фаянсовую посуду, чему способствовала правительственная политика по ограничению его ввоза в страну. Поэтому подавляющее количество населения России познакомилось с фаянсом благодаря гжельским умельцам. В деле получения тонкого фаянса в Гжели, совершенствования технологии его производства в течение двух-трех десятилетий выдающаяся роль принадлежала крестьянину села Речицы

Афанасию Леонтьевичу Киселеву. Он работал на фабрике Тереховых, стал их компаньоном, а позже отделился и создал свое заведение. Он потратил целое десятилетие, чтобы освоить технологию и роспись тонкого фаянса, который не уступал лучшим российским фабрикам, и единственный из Гжели представлял искусство ее на Всероссийских промышленных выставках. Наибольший успех относится к 30-40 годам. Киселев и его рабочие освоили все виды художественной росписи: кистевую живопись, технику переводной печати, цветные поливы, рельеф, сочетание цветных масс и цветных рельефов, люстр - покрытие солями металлов, придающее изделиям металлический блеск под "золото", "медь", "серебро", "перламутр".

Опак (от лат. opacus – непрозрачный) – высший сорт фаянса из особого сорта белой глины, по составу и виду близкий фарфору, но имеющий непрозрачный пористый черепок. В России opak выпускался с 1840-х гг. заводом Ф.Я. Гарднера в Вербилках под Москвой.

1.6 Фарфор

Фарфор занимает смежное положение по отношению к основным видам изобразительного искусства – пластике и живописи. В нём сочетаются специфика «чистого творчества» и специфика производственной деятельности.

По своей природе фарфор находится между керамикой и стеклом. Керамика сродни земле, близка ей по составу и по цвету, стекло же обладает прозрачностью, хрупкой льдистостью, игрой плененного света.

Фарфор– это род керамики – самый твёрдый и самый хрупкий, огнестойкий и ослепительно белый, прозрачный и непроницаемый. Он – плод развитой, осознавшей себя, рафинированной культуры Востока. Второе его рождение происходит в подобном контексте изысканной культуры Европы XVIII века.

Ваза из мягкого фарфора с пестрыми, пластически выделанными цветами. ок. 1750 года.

Фарфор считается наиболее совершенным видом керамики, который отличается от других ее видов особыми свойствами, например, тем, что он бел не только на поверхности, но и на изломе; а черепок в самых тонких местах прозрачен.

Фарфор состоит из смеси разных сортов глины и глазури, которой покрывается черепок. Дважды обожженная фарфоровая масса без глазури называется "бисквит" и используется в основном для изготовления мелкой пластики.

В зависимости от состава фарфоровой массы и глазури различают твердый и мягкий фарфор, а также - костяной.

Твердый фарфор состоит из каолина (чистая глина, очень пластичная) и полевого шпата (часто в соединении с белой слюдой), который легко плавится. К этим двум основным составляющим добавляется кварц или песок.

Свойства полученного фарфора зависят от пропорционального соотношения главных составляющих: чем больше в фарфоровой массе каолина, тем более она тугоплавка, тем, следовательно, тверже фарфор. Смесь мелко перемалывают, замешивают, промывают и высушивают до степени тестообразного состояния. Полученную массу можно отливать в формах или обтачивать на гончарном круге. Далее следует двойной обжиг: при 600 - 800°C, а потом при 1300-1500°C уже с глазурью. Глазурь имеет тот же состав, что и фарфоровая масса, но с иным пропорциональным соотношением компонентов.

Твердый фарфор крепок, термостоек, отличается сильной сопротивляемостью кислотам. В Европе он был изобретен в 1708 году в Мейсене И.Ф. Бетгером.

Мягкий фарфор состоит, главным образом, из смеси стекловидных веществ, так называемых фритт, в состав которых входит песок или кремний, селитра, морская соль, сода, квасцы, толченый алебастр. К этой смеси добавляют глину. Глазурь состоит преимущественно из стекла, богатого окисью свинца и содержащего песок, соду, поташ и известь. Технология изготовления сходна с технологией для твердого фарфора, однако температура первого обжига - 1100-1500°C, а второго - 1050-1100°C. Мягкий фарфор более прозрачен, чем твердый, его цвет более нежен, но этот фарфор менее жаропрочен. Изобретен он был во Флоренции в XVI веке.

Костяной фарфор был изобретен в Англии около 1750 года. Кроме каолина и полевого шпата в его состав входит фосфат извести (из пережженной кости). Обжиг осуществляется при температуре 1100-1500°C. Это твердый фарфор, но при этом гораздо более легкоплавкий. По своим свойствам костяной фарфор занимает промежуточное положение между твердым и мягким.

Различают два типа декора фарфора. Рельефный декор вделан непосредственно в материал самого предмета: его либо отливают в формах вместе с предметом, либо наклеивают. Красочный декор представляет собой роспись подглазурную или надглазурную. При подглазурной росписи окислы металлов (кобальт, гематит) наносятся на черепок и обжигаются вместе с глазурью. Надглазурная роспись - роспись эмалевыми красками по глазуре.

Первые попытки создания фарфора начались в Гжели еще в XVIII веке. Он уже выпускался за границей и в России, на Императорском и некоторых других заводах, о чем было известно гжельцам. А так как его цена чуть ли не приравнялась к золоту, то гжельцы, имея многовековой опыт гончарства и достигнув высот в художественном воплощении майоликовых изделий, стремились овладеть и высшим достижением керамического искусства - изготовлением фарфора.

К 30-40 годам большая часть фарфоровых изделий России выпускалась в Гжели. Гжельский фарфор, завоевывая популярность, вывозился не только внутри России, а и в другие страны. Хотя на стиль выпускаемой в России художественной продукции значительно влияли в разные годы западные традиции барокко, классицизма, ампира - народные гжельские мастера создавали свой стиль, использовали традиции народного искусства.

Фарфор Гжели был ориентирован на самые широкие круги населения. Яркая, сочная роспись Гжели радовала глаз, ее образы были понятны народу. Характерно, что после Отечественной войны 1812 года появилась новая тематика - расписывалось много портретов героев войны. Именно заводы Гжели, где была сосредоточена большая часть фарфоровых заводов России, познакомили более широко русское население с фарфором, приучая его к этому прекрасному материалу. При массовом выпуске цены на фарфор становились доступными широким слоям населения, и он постепенно вошел в их обиход.

1.7 "Пластика Гжели"

В целостной картине искусства старой Гжели трудно выделить преобладающую черту. И все-таки, первооснову гжельской керамики мы видим в пластическом начале. Развитое пластическое чувство легло в основу творческого мышления Гжельских мастеров. Вся гжельская продукция, будь то посудная группа или лепные фигурные изделия, выделялась не столько богатством пластической и скульптурной разработки, сколько присущим им единством. Приемы ручной глиняной лепки получили статус "эстетических" и прочно утвердились в гжельском фарфоре - факт сам по себе исключительный. Длительная история развития фарфорового искусства Гжели наглядно демонстрирует, насколько сложным был процесс

Масленка «Kit»

"На выборы"

преодоления "глиняной"
пластики, формирования
"фарфорового" стиля в
скульптуре и в решении
Л.Азарова З.Окулова

Заслуживает особого внимания тот факт, что восстанавливаемое с конца 1940-х годов гжельское искусство только в 1970-е годы, приобрело широкую популярность, стало созвучным миру эстетических представлений широкой зрительской и потребительской массы..

Одной из первых работ, выполненных и подобном ключе, стала композиция Л. Азаровой "Чаепитие" (1966). В ней еще довольно скупыми средствами пластики, характерной для 1960-х годов, была достигнута занимательность сюжета. Острота прочтения традиции позволила автору на условности игрового действия воссоздать яркую картинку быта, добиться эмоциональной выразительности, "настроения" вещи. Присущая произведению живописность целиком создана пластическими средствами: ритмом движений, придающих композиции элемент раскованности, насыщением сюжета деталями, направляющими восприятие зрителя.

В данной работе Л. Азаровой многие усматривали тенденции дальнейшего развития гжельского искусства. Умение организовать детали в композиции, добиться за счет их применения особой атмосферы уюта и теплоты свидетельствовало о творческом использовании традиции в современном искусстве. Эта работа говорит о расширении тематического круга мелкой пластики, усилении ее эмоциональной окраски.

Л. Азаровой "Чаепитие" (1966)

Масленка «Доярка»

«Женщина взбивающая масло» Л. Азарова

В связи с этими тенденциями ведущее место в гжельской пластике занял бытовой жанр. Многочисленные варианты кормилиц с детьми на руках и в колясках; людей, читающих газету парами и в одиночку; женщин, вяжущих чулки, и баб с коромыслом - галерея типов, заключающих в себе разнообразие ярких характеристик. Состояние, "настроение" некоторых сказочных персонажей: всадников, девушек-красавиц и других подобных образов - раскрывается за счет манерности поз и движений.

Гжельские мастера глубоко и свято хранят традиции своих предков, творчески их развивают и приумножают. В полусказочном мире, создаваемом мастерами - керамистами нынешней Гжели, трудно провести четкую границу между искусством прошлого и настоящего. История Гжели уходит вглубь веков, и её народному искусству суждена долгая жизнь, сегодня знаменитый народный промысел набирает новые силы. В разные концы планеты улетают синие птицы Гжели, чтобы украшать быт людей, воспитывать чувство прекрасного.

ГЛАВА II

Основы преподавания декоративного искусства на основе изучения гжельского промысла.

2.1 Влияние декоративно-прикладного творчества на развитие творческих способностей у детей

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных ценностей до ступени их создателя.

Работа по декоративному рисованию достигнет нужной цели, только при условии наличия работы по развитию художественного вкуса детей, их наблюдательности, умения видеть в окружающей жизни красивые вещи, нарядные узоры, украшения зданий, сочетание цветов как в предметах искусства, так и в природе. Для этого необходимо привлекать внимание к таким предметам, как расписная посуда, ткани, ковры, народные вышивки и др. Эти вещи оказывают большое воспитательное воздействие. По словам В.А. Фаворского, восприятие мира, познание эстетики и воспитание вкуса начинается у человека «со стеклянных бус на шее матери. С кувшина воды. С посуды на обеденном столе».

Декоративно-прикладное творчество играет большую роль в художественном образовании детей. Знакомство в яркой, доступной форме с декоративно-прикладным искусством закладывают в детях образные художественные представления, воспитывают эстетический вкус, развивают творческое начало, т.е. именно те качества, которые способствуют интенсивному становлению личности. На занятиях дети учатся понимать, ценить искусство, чувствовать потребность в нем. Искусство становится необходимым для самопознания, выбора жизненного пути. Становится важным поддержать и направить ребенка на потребность мыслить, узнавать, постигать, изумляться. Именно искусство хранит закон универсального творчества, наивысшего мастерства. Создание красоты требует огромных усилий, напряжения ума и сердца.

Важнейшей задачей декоративно-прикладного творчества является творческое развитие обучающихся, расширение и углубление знаний и представлений детей о прекрасном, развитие способности понимать и чувствовать прекрасное в окружающей действительности.

Декоративно-прикладное творчество обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, умение стилизовать реальные формы и выполнять

декоративные узоры и композиции, использовать в декоративных работах линию симметрии, ритм, форму и цвет, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства.

Развитие творческих способностей у детей – это задача не на один день. Сколько угодно можно призывать человека быть творческой личностью, творчески работать, но все это будет бесполезно.

У детей должно быть много интересной творческой деятельности, заставляющей почувствовать себя человеком интересным, привлекательным для других. Поэтому процесс обучения творчеству должен строиться так, чтобы каждый ребенок мог выявить и развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя, развивать на определенном уровне мышление, фантазию, воображение. Для этого можно использовать разные технологии работы с различными материалами.

Для того чтобы из задатков развились способности необходимо в качестве обязательного, неременного условия – удовольствие от деятельности, ярко выраженные положительные эмоции. Необходимо предоставить возможность каждому ребенку пережить радость творчества, испытать счастье и гордость за результаты своего труда.

Задача педагога не только выявить творческие способности обучающихся детей, но и развивать их, подобрав индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный подход является одним из важнейших условий творческого развития ребенка. Только индивидуальный подход может способствовать развитию творческих начал в ребенке, удовлетворению его духовных запросов. Педагог должен уважать личность ребенка, от природы все дети психологически разные, неповторимые.

На занятиях декоративно-прикладным творчеством часто используются поисковые, творческие задания. Прежде, чем приступить к выполнению того или иного изделия, ребятам предлагается самим определить алгоритм действий, разработать эскиз, определить дизайнерское решение. После обсуждения предложенного, педагог предлагает свои варианты и иллюстрации. За детьми остается только выбор. При этом на занятиях создается благоприятный психологический микроклимат, способствующий стимулированию творческой активности детей, где педагог являлся не строгим руководителем учебного процесса, а доброжелательным помощником. Ребенку предоставлялась возможность решать творческие задачи в содружестве и сотворчестве с педагогом.

При выполнении задания у детей развивается внимание, усидчивость, совершенствуются навыки работы с материалами и инструментами. Затем воспитанникам предписывается совершить действия, отличные от прямого копирования образца, им даются «творческие задания» типа: придумай другое оформление, дополни образец деталями и т.д. Это способствует развитию у детей наблюдательности, воображения, фантазии

Для успешного развития творческих способностей немаловажную роль играет наглядность: демонстрация различных реальных предметов; показ изделий и макетов; изображение предметов, процессов; условие

изображения. Наглядность обеспечивает яркое эмоциональное запоминание детьми живых образов, возбуждает детское воображение, творческую фантазию, стремление к глубокому познанию вещей, явлений.

На сегодняшний день очень важно, чтобы дети не только создавали произведения народного искусства, но и знали об истории развития народных промыслов.

2.2 Гжельская роспись

Для освоения особенностей гжельской росписи надо изучить последовательность выполнения ее основных элементов. Гжельские мотивы лучше всего рисовать на бумаге синей гуашью (лазурь железная). Именно она позволяет добиться особой глубины и бархатистости мазка в росписи. Краску для росписи следует разводить на палитре. В учебных целях можно воспользоваться и акварелью.

Для росписи нужны кисти разных номеров. Каждая кисть используется только для определенного элемента: № 8, 9 — лепестки розы; № 6, 7 — крупные листья; № 4, 5 — декоративные веточки; № 3, 4 — «капельки», небольшие листочки; № 1, 2 — усики, завитки.

Прежде чем приступить к созданию эскизов гжельской росписи для посуды, необходимо выполнить серию упражнений по освоению элементов этой росписи.

Проследим, как рождается особый гжельский мазок — основа всей росписи. Красота и выразительность этого мазка в постепенном переходе от темного синего к светлому. Секрет такого мазка в том, что краска набирается на одну сторону кисти. Ее прикладывают всем ворсом к поверхности бумаги и быстро поворачивают, т.е. одним движением кисти достигается переход от более насыщенных цветов к более мягким, светлым. Получается округлый мазок с темным краем, постепенно исчезающий к середине. Этот прием получил название «мазок на одну сторону», «мазок с тенями», живописный, или тональный, мазок. Он считается самым трудным в росписи и бывает разной конфигурации.

Кроме этого, в гжельской росписи используется прием сплошного мазка, который называют «капелькой». Создается он определенным ритмическим движением кисти. Краску набирают равномерно, ставят кисть на кончик и, легко нажимая, чуть протягивают и быстро отрывают кисть от бумаги.

Простым примакиванием такого эффекта получить невозможно. «Капельку» можно назвать узким мазком.

Орнаментальное богатство гжельской росписи достигается во многом за счет сочетания широких и узких мазков с тонкой линией стебельков и усиков, четкой штриховкой сеток и разнообразными- бордюрами.

Гжельская роза — один из главных мотивов. Все лепестки цветка выполняют «живописным мазком». Обычно начинают писать цветок с середины, постепенно наращивая лепестки с левой и правой стороны от первого, а также немного ниже. Во время этой работы бумагу можно вращать, чтобы удобнее было расписывать.

После того как написан главный цветок, приступают к изображению стебля с листочками. Декоративные веточки выполняются «мазком с тенями», а листочки — широким сплошным мазком. Краска для листочков должна быть немного светлее лепестков цветка.

Завершающий этап — прописка тонких линий завитков, усиков и прожилок, которые придают росписи изящество и законченность.

Красота тональных переходов синего на белом фоне, глубина цвета создают незабываемый колорит гжельской керамики. Особая напевность гжельских орнаментов рождает у нас ассоциации с родной природой.

2.3 Композиция

В процессе работы необходимо упомянуть о том, что все произведения искусства создаются по законам композиции, их несоблюдение и незнание приводит к нарушению гармонии в произведении.

Слово *композиция* в переводе с лат. языка означает *расположение, составление, сложение*. Композиция – это способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнообразных компонентов и частей между собой.

Одним из главных условий достижения правильного композиционного решения является соблюдение единства произведения, которое достигается органической связью всех частей композиции. Важной задачей при достижении гармонии в композиции является впечатление цельности, а так же выделение главного, композиционного центра, подчинение этому центру отдельных деталей, которые могут иметь свой малый центр, но не приковывать внимание зрителя, такая соподчиненность деталей усиливает внутреннюю связь элементов и обогащает зрительное внимание. Учащиеся должны научиться выделять главное в композиции, правильно определять композиционный центр. В гжельской росписи это может быть крупный цветок, птица и т.д.

Композиция гжельских мастеров отличаются стилевым единством росписи и формы, несмотря на то что выполнены они на разных предметах. Птицы, животные, растения выполняются в свободной кистевой манере письма.

Мелкие детали нужно обобщать с целью выделения главного композиционного центра и пропорционального соотношения деталей росписи. Решая эти задачи, ребята создают состояние внутреннего равновесия – правых и левых частей композиции. Однако надо помнить, что противостоящие и разные по масштабу элементы композиции могут уравнивать друг друга. Так, небольшой по размеру и тщательно разработанный мотив может быть дополнен большим по масштабу орнаментом, но без детальной обработки. На конкретных примерах работ художников Гжели можно видеть, что элементы растительного орнамента – листочки, цветы, завитки подчиняются ведущим линиям- веткам, длинным и гибким стеблям. Безошибочно можно угадать главную часть- композиционный центр, которому подчинены все элементы росписи.

Сочетание темного и светлого создает контраст в композиции. Композиционный центр может быть выделен за счет более темной разработки основных элементов росписи. Прием контраста часто используют художники Гжели. Их цветы резко выделяются на контрастном белом фоне. В практической работе дети выполняют росписи в круге, прямоугольнике, квадрате, овале с различным расположением композиционного центра.

Учащимся нужно подсказать, что в работах округлой формы главный композиционный центр может располагаться на пересечении радиальных линий. В квадратной или прямоугольной форме проще располагать центр посередине. Это классические варианты решения. Однако в работах прямоугольной или другой формы центр может быть расположен в верхней, так и в нижней части.

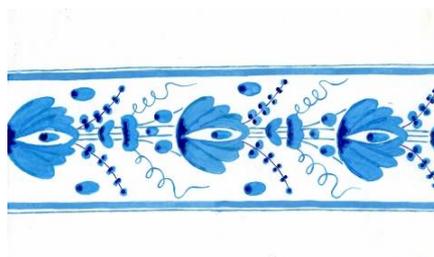

Нужно также дать сведения о законе симметрии и ритме. Симметрия в переводе с греческого языка означает *соразмерность частей художественного целого*. В симметричных формах всегда подразумевается ось, относительно которой симметричные части располагаются в зеркальном отражении.

Раппортом называют повторяющиеся мотивы. На Гжельских произведениях раппорт, как элемент росписи можно встретить в мелкой пластике при росписи костюмов или отдельных частей одежды : рубашек, юбок, платьев, а также в разработке орнаментальных полос. На занятиях росписью следует остановиться на связи полосы орнамента с общей росписью всего изделия, т.е. согласованности композиции орнамента с формой предмета

Ученики узнают о симметрии, при которой повторяющиеся раппорты, мотивы как бы перевертываются в зеркальном отражении. Они уясняют, что выразительность композиционного решения зависит как от симметричного, так и асимметричного расположения деталей.

На уроках следует напоминать школьникам о том, что симметрия почти всегда дополняется *ритмом*, который возникает при частом повторе осей симметрии. **Ритм** в переводе с греческого языка означает мерность, такт, т.е. соразмерное чередование каких – либо элементов с определенной частотой. Повторение элементов – усиливает выразительность.

Создать чувство ритма в росписи возможно только при использовании закономерности так называемой триады, т.е. наличия трех повторений элементов в орнаменте по убывающей или возрастающей величине. Ритм в орнаменте, в свою очередь, характеризует движение элементов, изменение и развитие мотивов, передает переход от одного состояния к другому. Таким способом можно, казалось бы, неподвижному орнаменту при помощи ритмически расположенных элементов придать динамику.

Не следует смешивать два понятия: *раппорт* и *мотив*. Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может представлять собой один элемент – это просто мотив. Сложный мотив состоит из нескольких элементов, объединенных в орнаментальное образование.

Орнамент в переводе с латинского языка означает *украшение*, т.е. узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. . Различают целые

группы орнаментов по характеру составляющих элементов. Основные признаки орнамента: происхождение, назначение и содержание.

Технический орнамент — рисунок, который состоит из простейших клеток. Например, спиралеобразные витки, напоминающие плетение веревок, и т.п.

Символический орнамент — орнаментальные образы символов или их система, которые изображают животных, людей, орудия труда.

Геометрический орнамент — строгое чередование ритмических элементов любой геометрической формы.

Растительный орнамент — сочетание цветов, листьев, веточек, трав.

Каллиграфический орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста.

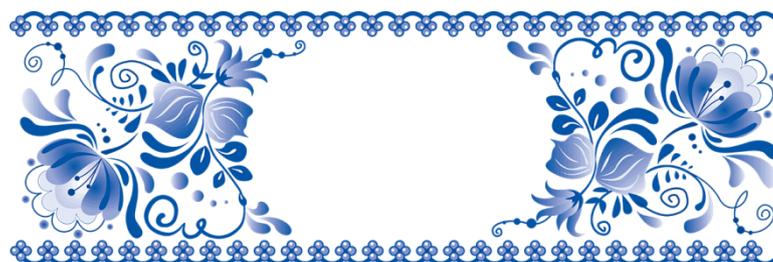
Фантастический — это изображения символического и мифологического содержания.

Астральный орнамент изображает небо, звезды.

Орнамент должен располагаться не отдельно от предмета, а подчеркивать форму изделия. Для того чтобы найти оптимальное влияние фона на всю композицию орнамента, чтобы не создалось впечатление пустоты или тесноты. Учащиеся должны чаще смотреть на свою работу на расстоянии, чтобы видеть ошибки.

Узор — это рисунок, элементы которого могут располагаться произвольно. Если же элементы узора располагаются систематизировано, то это орнамент.

Неповторимость, выразительность росписи придают использование завитки, елочки, сеточки. Сюжет для орнаментов гжельцы находят в

окружающей природе, а также используя традиционные мотивы и формы старых образцов.

При объяснении материала нужно обращать внимание на то, что любое изображение животных или птиц, взятое для украшения произведения прикладного искусства или художественного конструирования, всегда подвергается стилизации. Процесс перевоплощения реальных образов природы в орнаментальные мотивы сложен. Отбирается самое типичное и характерное, придавая орнаменту новое образное содержание.

Вывод

Таким образом, на основе изучения методической и специальной литературы можно сделать вывод, что знакомство учащихся с Гжельским промыслом способствует развитию художественных способностей, творческого воображения, воспитанию эстетического вкуса.

Декоративно-прикладное искусство способствует формированию эстетического отношения к действительности. Это отношение является устойчивым качеством общения с прекрасным, в умении чувствовать, понимать, оценивать, творить

Характер образов и мотивов декоративного народного искусства неразрывно связан со свойственными ему задачами преобразования среды, окружающей человека, и его самого в соответствии с представлениями о добре и красоте. Это искусство обладает способностью вносить в жизнь радость, яркие краски, бодрые ритмы, утверждать положительные идеалы.

При формировании эстетического отношения к декоративно-прикладному искусству ведущее место должно занимать развитие конкретных художественных умений, навыков, способностей, ценностных ориентаций. В результате происходят такие изменения в структуре личности учащегося, когда потребность творчества и эстетические потребности приобретают доминирующий характер

Народное декоративное искусство способствует воспитанию людей, оптимистически воспринимающих жизнь, духовно богатых, наделенных тонким поэтическим чувством, учит любить и ценить то, что признано народом.

Заключение

Мы пришли к выводу, что в условиях школы мы не сможем сделать изделия такими как их делали мастера Гжели. Однако при организации выставок, изготовлении декораций, при проведении различных праздников в школе можно воспользоваться приемами кистевой росписи. Уроки

гжельской росписи можно рассматривать как один из видов ознакомления с художественным народным творчеством. Эти занятия откроют для многих школьников новые пути познания народного мастерства, обогатят их внутренний мир, позволят более красочно оформить детские праздники.

Обучения строятся таким образом, учащиеся, знакомясь с росписью и усваивая простейшие элементы, выполняют вначале несложные композиции, которые с каждым последующим заданием усложняются. Такая постановка учебно-воспитательного процесса способствует психологической готовности к труду, овладению графической грамотой, освоению приемов художественной обработки материалов. Для формирования художественного вкуса, задача учителя состоит в том, чтобы научить мыслить, рассуждать, высказывать свое мнение. После выполнения каждого задания организуются просмотры и обсуждения выполненных работ. Если ученик затрудняется оценить работу товарища, можно задать вспомогательные вопросы: «Что тебе нравится в этой работе, что удалось ее автору, а что нет?» Таким образом, ребята учатся анализировать работу друг друга, определять ошибки и стремятся их не повторять. Но мастерство приходит не сразу, поэтому ежедневные упражнения по обработке техники приемов письма продолжаются на протяжении всего учебного времени.

На уроках следует использовать наглядные пособия. На таблицах, кроме характерных элементов росписи должны быть представлены основные этапы работы. В процессе работы с таблицами и иллюстрациями дети знакомятся с технологией и этапами росписи, с основами композиции и необходимыми законами цветоведения, изучают приемы кистевого письма. Важным воспитательным моментом в развитии творческой личности школьника, приобретении им навыков самостоятельной работы является пример учителя, который не только интересно объясняет и рассказывает, но и показывает все приемы росписи. Первые пробы в написании характерных штрихов и мазков проводят на отдельных листах бумаги. Только после многократно выполненных отдельных элементов можно добиться хорошего уровня исполнения. Для достижения результативности практические занятия чередуются с теоретическими: демонстрация таблиц, иллюстраций, изделий гжельских мастеров.

Учитель должен так строить урок, чтобы у школьников появилось желание работать творчески, а для этого необходимо приучать к самостоятельной работе, так как при излишней опеке можно получить обратный результат.

Очень творчески учащиеся подходят к созданию собственной композиции, проявляют фантазии, выдумку.

Декоративно-прикладное искусство это часть нашего исторического прошлого и часть нашей материальной культуры. В младшем школьном возрасте дети уже способны гордиться своими достижениями и своей Родиной, народом. На занятиях декоративно прикладным искусством они узнают, что у нас множество талантливых людей, умельцев с золотыми руками, которые прославили свою страну на весь мир.

Гжельские мастера глубоко и свято хранят традиции своих предков, творчески их развивают и приумножают. В полусказочном мире, создаваемом мастерами-керамистами нынешней Гжели, трудно провести четкую границу между искусством прошлого и настоящего. Не иссяк родник, возникший столетия назад в душе русского народа; пройдя через толщу веков, он по-прежнему остается могучей эстетической силой и не теряет своей чистоты. В преемственности традиций народных мастеров, верности им и находится зерно успеха и популярности гжельской керамики в наше время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Алексахин Н.Н. Голубая сказка г. М., Народное образование - 1996год.
2. Григорьева Н.С., Дулькина Т.И. Гжель. Керамика 18-19 веков, керамика 20 века. г. М., Планета - 1982г.
3. Грошенко И. А. Уроки рисования г. М., Просвещение - 1985 г.
4. Журнал Русский антиквариат г. М. - 2001 год.
5. Истомина Э. Г. Золотые руки мастеров Подмосковья г. М., Московведение - 2005.
6. Клиентов А. Народные промыслы г. М., Белый город - 2002 г.
7. Костерин Н.П. Учебное рисование г. М., Просвещение - 1980.
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах г. М., Просвещение - 1984 г.
9. Кузин В.С. Методика преподавания искусства в 1-3 класс г. М., Просвещение - 1983.
10. Максимов Ю.В. , Чуракова В.Н. Русское народное декоративное искусство в детском саду г. М., Советский художник - 1973.
11. Межуева Ю. А. Сказочная Гжель г. М., Мозаика - Синтез – 1999г.
12. Неменский Мудрость красоты г. М., Просвещение - 1987.
13. Неменский Б.М., Фомина Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд 1 - 4 класс г. М., Просвещение 1991.
14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе г. М., Академия - 2002 г.
15. Сурьянинова Н. Синие цветы Гжели г. М., Малыш - 1987 г.
16. Утевская П. История фарфоровой чашки г. М., Детская литература - 1980г.
17. Шпикамова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования г. М., Просвещение - 1979 г.
18. Энциклопедия российских деревень, Гжель российская жемчужина г. М.
19. Якимчук Н. Искусство Гжели г. М., Планета - 1989 г