

"Институт международных социально-
гуманитарных связей"

Итоговая аттестационная

работа по курсу

профессиональной переподготовки: "Профессиональные
компетенции, требования ФГОС,

инновационные

технологии и методика преподавания изобразительного
искусства"

на тему: «Матрешка – русский сувенир»

Выполнила : учитель изобразительного искусства

Сарафанникова Ирина Леонидовна

МБУ СОШ № 4

Сергиев Посад

2016г.

Матрешка – Русский сувенир

История создания русской матрешки

А где же родина этой всеми любимой деревянной игрушки, которая стала одним из лучших сувениров из России. Именно Московский уезд является родиной знаменитой русской матрёшки. Хотя, если подробнее, – в конце XIX века Александра Мамонтова привезла на московскую фабрику «Детское воспитание» фигурку японского старичка-мудреца Фукурумы. Игрушка была интересна тем, что в ней было несколько фигурок, которые вкладывались одна в другую, по размерам всё меньше и меньше, пока самая последняя не оказывалась совсем маленькой. Вот и решили местные мастера повторить эту забаву для своих детей. Василий Звёздочкин выточил игрушку, которая состояла из восьми фигурок, а художник Сергей Малютин расписал фигурки. Но первая игрушка состояла не из одних русских красавиц. В ней чередовались образы русской красавицы, наряженной в сарафан, передник и платок, с образами статных молодцов, а самая маленькая была крошка – младенец.

Неискушённый, да и искушённый иностранный турист в первую очередь везёт из России матрёшку. Она давно уже стала символом нашей страны, наряду с водкой, медведем и тому подобными клише, сложившимися в массовом сознании. С другой стороны русская матрёшка – это блестящий образец народного таланта, слабо поддающиеся влиянию массовой культуры.

Самое удивительное, что до конца XIX века никаких матрёшек в России вообще не было. Во второй половине столетия Великая реформа Александра II даёт свои плоды: бурно развивается промышленность, строятся железные дороги. Одновременно растёт уровень национального самосознания, появляется интерес к отечественной истории и культуре, возрождаются народные промыслы. С 60-х годов XIX век начинает формироваться новая ветвь изящных искусств, получившее название «русский стиль». В советское время он презрительно именовался «псевдорусским» или, даже, «петушиным» стилем — по резным и вышитым «петухам» — излюбленному мотиву художника и архитектора И. П. Ропета. Многие знаменитые художники, включая В.М. Васнецова, К.А.Сомова, М.А. Врубеля, В.А.Серова, Ф.А.Малявина, К.А.Коровина, С.В.Малютина, Е.Д.Поленову самым активным образом участвовали в создании русского стиля в искусстве

Их поддерживали известные меценаты: Савва Иванович Мамонтов — создатель Абрамцевского художественного кружка, пригласивший этих живописцев в своё подмосковное имение Абрамцево. У Мамонтова художники обсуждали пути развития русского искусства и тут же, на месте, создавали его. Также Мамонтовы старались возродить старинные народные промыслы, коллекционировали предметы народного искусства, включая крестьянские игрушки.

Брат Саввы Ивановича, Анатолий Иванович Мамонтов был владельцем магазина-мастерской «Детское воспитание».

А.И.Мамонтов нанимал на работу высококвалифицированных кустарей-игрушечников и требовал от них нестандартного подхода при изготовлении игрушек. Для расширения кругозора мастеров и развития их творческой фантазии в мастерской выписывали образцы игрушек из разных стран мира. В это время возникает повышенный интерес к восточному, в особенности японскому искусству. Выставка японского искусства, состоявшаяся в Петербурге во второй половине 90-х годов, немало способствовала возникновению и развитию моды на «всё японское».

В числе экспонатов на этой выставке была представлена фигурка буддийского мудреца Фукуруму, добродушного лысого старика, в которую было вложено ещё несколько деревянных фигурок.

Статуэтка Фукуруму была привезена с острова Хонсю, согласно японскому преданию первым такую фигурку вырезал некий русский монах, неведомыми путями попавший в Японию. Считается, что фигурка Фукуруму и стала прообразом русской матрёшки.

Автор русской матрёшки

Автор первой русской матрёшки неизвестен, но её появление было предопределено широким интересом к национальному искусству во всех сферах жизни общества, желанием владельца и мастеров магазина-мастерской «Детское воспитание» заинтересовать публику, создать что-то новое и необычное в русском духе. Наконец, появление фигурки Фукуруму на выставке японского искусства стало некоей точной кристаллизацией этой идеи.

Первая русская матрёшка была вырезана в мастерской А.И.Мамонтова. На ней стоит штамп: «Детское воспитание». Выточил её потомственный мастер-игрушечник Василий Петрович Звёздочкин, а расписал С.В. Малютин, который сотрудничал с А.И.Мамонтовым, иллюстрируя детские книги.

Название «матрёшка» для деревянной разъемной расписной фигурки оказалось впору. В старой русской провинции имя Матрёна было одним из самых распространённых и любимых женских имён. Это имя происходит от латинского «mater», что означает «мать». Имя Матрёна вызывает образ настоящей русской женщины, матери многочисленных детей, с настоящим крестьянским здоровьем и типичной дородной фигурой.

Василий Звёздочкин выточил первую русскую матрёшку. Её расписал Сергей Малютин, Она состояла из 8 мест: девочка с чёрным петухом, потом мальчик, за ним следовала опять девочка и т. д. Все фигурки художник расписал по-разному, а последняя изображала спелёнутого младенца.

**Эта первая на Руси матрешка хранится в музее в Сергиевом
Посаде.**

Из чего и как сделана русская матрёшка

Матрёшку обычно режут из липы, берёзы, ольхи и осины. Более твёрдые и прочные хвойные породы для такого «баловства» не используют. Самый лучший материал для изготовления матрёшек — это липа. Дерево, из которого будут резать матрёшки, заготавливают весной, обычно в апреле, когда древесина в соку. Дерево очищают от коры, обязательно оставляя кольца коры на стволе, иначе оно потрескается при сушке. Брёвна укладывают в штабель, оставляя между ними зазор для воздуха. Древесину выдерживают на открытом воздухе два года и более. Только опытный резчик может определить степень готовности материала. Токарь проделывает с липовой чуркой до 15 операций, прежде чем она станет готовой матрёшкой. Самой первой вытачивают маленькую неразъемную фигурку. Для раскрывающихся матрёшек сначала вытачивают нижнюю часть — доньшко. После токарной работы деревянную куклу тщательно зачищают, грунтуют клейстером, добиваясь идеально гладкой поверхности. После грунтовки матрёшка готова к росписи. Первенцем в изготовлении матрёшек стала мастерская «Детское воспитание», а после её закрытия этот промысел освоили в Сергиевом Посаде. Тамошние мастера создали собственный тип матрёшки, которая по сей день именуется сергиево-посадской.

Виды матрешек

Сергиевская или загорская (в 1930г. Сергиев Посад переименовали в Загорск). В Сергиевом Посаде родилась на свет первая матрешка. Сергиевская кукла это всегда круглолицая девушка в платочке, завязанном узлом, узорчатой кофте, нарядном сарафане и переднике в цветочек. Ее роспись очень яркая, опирающаяся на 3-4 основных цвета – желтый, красный, синий и зеленый. Линии одежды и лица у нее обычно имеют черный контур. Она расписывается гуашью и покрывается лаком. Самые известные когда-то мастерские по изготовлению матрешек в этой местности – Богоявленских, Ивановых и артель Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1900 году русская матрёшка была представлена на Всемирной выставке в Париже, где получила медаль, и мировую известность. Тогда же пошли международные заказы, выполнить которые было по силам только высококвалифицированным мастерам из Сергиева Посада. Для работы в мастерской этого города приехал и В. Звёздочкин.

Первые русские матрёшки были очень разнообразны и по форме и по росписи. Среди ранних сергиево - посадских образцов помимо девушек в русских сарафанах с корзинками, серпами, букетиками цветов либо в зимних полушубках с шалью на голове, часто встречаются и мужские персонажи: жених и невеста, держащие в руках венчальные свечи, пастушок со свирелью, старик с окладистой бородой. Иногда матрёшка представляла из себя целую семью с многочисленными чадами и домочадцами.

Модный русский стиль привёл к появлению исторической матрёшки изображавшей бояр и боярынь, представителей русской знати, былинных богатырей. На украшение матрёшки влияли и различные памятные даты, например, столетие со дня рождения Н.В.Гоголя, отмечавшееся в 1909 году. К юбилею была выполнена серия матрёшек по произведениям писателя («Тарас Бульба», «Плюшкин», «Городничий»).

К 100-летней годовщине войны 1812 года появляются матрёшки, изображающие М.И.Кутузова и Наполеона, внутри которых помещались фигурки русских и французских военачальников. Очень популярны были матрёшки, расписанные по мотивам сказок, легенд и, даже, басен: «Царь Додон» и «Царевна-лебедь» из сказок А.С. Пушкина, «Конёк-горбунок» из сказки П.П.Ершова, персонажи басен И.А.Крылова. В Сергиевом Посаде делали также матрёшки, украшенные выжиганием. Обычно выжиганием выполняли орнаментальный узор по всей матрёшке, её одежду, лицо, руки, платок и волосы.

В России есть несколько городов и сёл, где традиционно производятся матрёшки - и везде эти куклы имеют свои особенности. Мастера из села Крутец экспериментируют с раскраской и даже - незначительно - с формой матрёшек. В селе Полховский Майдан матрёшка - это кормилица и опора всего села: его жители живут практически полностью на доходы, полученные от продажи традиционных куколок. Матрёшки из этого села знамениты своими "розовыми" рисунками - основным элементом орнамента этих игрушек является цветок шиповника. Семёновские матрёшки - сделанные в городе Семёнове Нижегородской области - легко узнаются по довольно большим незакрашенным плоскостям и пышному букету фантастических цветов на фартучке. Они отличаются своей "вместительностью" - традиционно такая матрёшка состоит из 15-18 кукол, а самая вместительная матрёшка в России, изготовленная именно в Семёнове - это целых 72 куклы, самая большая из которых составляет целый метр в высоту! Самая "северная" в России - вятская матрёшка. А в Сергиевом Посаде знаменитых ярких матрёшек покупали даже члены царской семьи, приезжавшие поклониться святыням Троице-Сергиевой Лавры.

Майданская матрешка (из Полховского Майдана Нижегородской области). Главный элемент полхов-майданской куклы – многолепестковый цветок шиповника, возле него бывает несколько полураскрытых бутонов. Роспись игрушки начинается с нанесения контура рисунка тушью. Затем изделие грунтуется крахмалом, потом расписывается. После росписи матрешку два или три раза покрывают прозрачным лаком. Самая известная артель здесь – «Красная заря». Она использовала собственные наработки в оформлении деревянных кукол, что сильно отличало их от конкурентов. Их матрешки отличаются также многообразием форм: широкие, вытянутые, примитивные, «фигуристые» и др.

Семеновская матрешка (Семеновский район Нижегородской области). Она очень яркая, ее основные цвета – желтый и красный. Ее одежда – это одежда сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием цветочных мотивов. А платочки у этих матрешек чаще всего раскрашены в горошек. Первая семеновская артель, изготавливающая этих куколок, появилась в 1929 году. Хотя город Семеново знаменит больше своей хохломской росписью, изготовление матрешек стало для семеновских мастеровых дополнительным ремеслом. В наше время в Семеново есть фабрика, на которой делает отличных деревянных кукол по доступной цене.

Вятская матрешка. Самая северная кукла, которая стала хорошо известна в 60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто расписывали матрешку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной соломкой. Этот прием оказался новым для оформления матрешек. Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукла, формируя узоры.

Тверская матрешка. В этом регионе деревянную куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного персонажа: царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей.

Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери.

Дизайн таких кукол зависит от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, вкладывая в нее новый смысл и сюжет. Так появляются матрешки-политики, матрешки с сюжетами из фильмов и мультиков, а также русских народных сказок. Одна кукла может рассказать целую сказку.

Международное признание матрёшки

В 1900 году русская матрёшка была представлена на Всемирной выставке в Париже, где получила медаль, и мировую известность. Тогда же пошли международные заказы, выполнить которые было по силам только высококвалифицированным мастерам.

Матрёшка получает международное признание: в 1905 году в Париже был открыт магазин, куда сразу же поступил заказ на изготовление партии матрёшек-бояр. В 1911 году сергиево-посадские мастера выполнили заказы из 14 стран мира. Сегодня матрёшку знают во всём мире. За сравнительно небольшой исторический период она стала одним из всеобъемлющих образов России, символом русского искусства. История развития народного промысла свидетельствует о его огромных возможностях, позволяющих создавать все новые и новые оригинальные произведения, интерес к которым не утрачивается и по сей день. Дарят её на память о нашей стране. Стала она русским сувениром. И выделывают теперь матрёшек столько, что если выставить их рядком, заведут они хоровод вокруг всей Москвы. И где бы ни родились матрёшки – все они весёлые, пригожие. Потому что их делают талантливые и добрые художники.

Рисуем авторскую матрешку

Выбираем заготовку (белье) будущей матрешки и «шкурку» для подготовки поверхности

Тщательно зачищаем места стыков матрешки и
места под роспись лица

Простым карандашом наносим предварительный рисунок на все матрешки

Прорисовываем платки на задней части всех
матрешек

Наносим на фронтальной части матрешки рисунки
предметов хохломы

Для работы используем гуашевые краски

Покрываем будущие платки гуашью цвета краплек
красный

Чтобы оттенить край платка набираем на край кисти гуашь более темного оттенка (бордо)

Стараясь нажимать на одну сторону, аккуратно круговыми движениями обводим края платка

Набираем на один край кисти белую гуашь

А на другой край кисти красную гуашь

На белом листе попробуем изобразить цветок в этой технике, поочередно нажимая то на правый край кисти, то на левый

Теперь попробуем изобразить это на матрешке, делая акцент на белый цвет, т.к. в основе у нас лежит бордовый

Аналогично делаем листья, набирая на одну сторону кисти зеленую гуашь, а на другую желтую

Пробуем на бумаге изобразить листья

Рисуем листья на матрешке

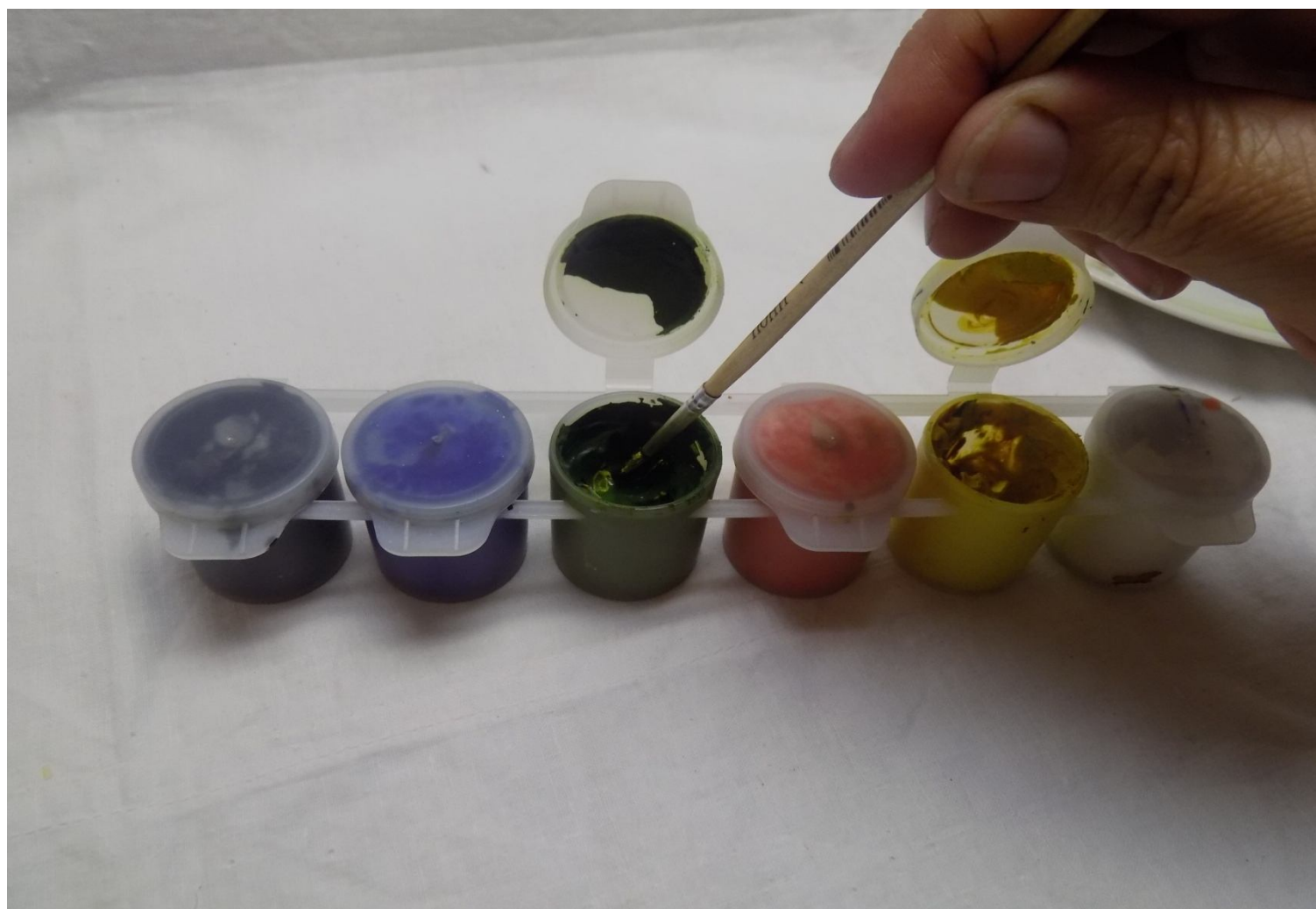
Желтым цветом рисуем тычинки в цветах

Зеленым и желтым рисуем бутоны

Обводим цветы и листья, мешая бордовый и
черный цвета

Белой гуашью рисуем точками декоративные веточки

Золотом покрываем кокошник на всех матрешках

Теперь нам понадобится акварель серая пейна.
Нижнюю часть матрешки прокрываем акварелью

Набираем на край кисти акварель того же цвета, но более густую и в той же технике наносим декоративный узор на будущее платье матрешки

Снова набираем на край кисти белую гуашь и делаем элементы платья белым цветом

Расписываем рукава в той же технике белым цветом

Волосы расписываем желтым цветом, а посуду
черным

Расписываем кокошник в свободном стиле, а
посуду под хохлому

Добавляем кисти на платке

Рисуем лицо матрешке

Щечки рисуем сухими румянами ватной палочкой
и так же делаем тени

Конечный результат

