

Хохлома. Технология росписи. Использование в современном мире

Изобразительное искусство

Стародубова К.Е.

МБОУ СОШ п.Циммермановка, 6 класс п.Циммермановка

Научный руководитель: Скворцова Наталья Геннадьевна учитель
изобразительного искусства МБОУ СОШ п.Циммермановка

Введение

Мой творческий проект посвящен русскому народному промыслу хохломе. Однажды, я смотрела телепередачу о народных промыслах. Больше всего мне понравились узоры «Хохломы» - они очень яркие, теплые. Мне захотелось узнать больше о том, как создавался этот вид искусства, каковы ее особенности и нужна ли сегодня Хохлома. А ещё захотелось создать своё изделие с элементами росписи.

Тип проекта: информационно-творческий

Проблема: забывание народных промыслов, как культурного наследия

Объект исследования: изделия хохломских мастеров

Предмет исследования: хохломская роспись

Цель:

Изучить русский народный промысел «Хохлома» и узнать технологию изготовления Хохломской росписи.

Гипотеза:

- Я считаю, что хохломская роспись актуальна в XXI веке
- Технология изготовления хохломской росписи неизменна на протяжении веков
- Проект вызовет интерес к дальнейшему изучению народного искусства

Актуальность проекта:

- Проект имеет особую значимость, так как сейчас идёт возрождение народных промыслов. В современном мире каждому человеку все больше хочется создать атмосферу уюта в своем доме, окружить себя не только необходимыми предметами быта, но и сувенирами, интересной посудой в виде хохломской росписи.

Методы исследования:

- Поиск
- отбор
- анализ информации
- описание
- практическое выполнение декоративной хохломской росписи

ЗАДАЧИ:

- Познакомиться с историей хохломской росписи
- Научиться рассматривать и узнавать хохломскую посуду
- Научиться рисовать простейшие элементы хохломской росписи
- Создать серию рисунков с изображением хохломской росписи
- Изготовить посуду с рисунком хохломы
- Выступить с докладом «Хохломская роспись»

Новизна:

Хохлома продолжает оставаться интересной для современных художников и дизайнеров.

Что такое хохлома

Хохлома – это декоративная роспись. Возникла почти 300 лет назад. Когда смотришь на хохломскую посуду, кажется, что она сделана из чистого золота

и есть из нее можно только по большим праздникам. Но на самом деле эта посуда сделана из обычного дерева и покрыта толстым слоем лака.

История возникновения хохломской росписи

Хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Хохлома. Хохлома - название большого торгового села, куда мастера привозили свои изделия на продажу. Позднее и весь промысел получил название хохломской росписи. Цветущие кусты и плоды на Руси считались пожеланием добра и благополучия, поэтому их так много в хохломской росписи. Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: ковши, обеденные миски, ложки разных форм и размеров. Еще в 17 веке люди заметили, что пользоваться неокрашенной деревянной посудой неудобно: древесина впитывает в себя жидкость, быстро загрязняется, а промаслившиеся стенки сосудов легче моются, посуда дольше сохраняется. Тогда-то, вероятно, и «возникла мысль покрывать посуду олифой. Земли, где жили крестьяне, были неплодородными, урожая до весны не хватало, только лесные богатства да проворные руки спасали от голода и нужды. Народные промыслы стали новым источником существования. Тогда, крестьяне стали расписывать посуду не только для себя, но и для царя на Руси.

Легенда о хохломе

Любой промысел не обходится без легенд. Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер-иконописец Андрей Лоскут. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь, поэтому однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие керженские леса. Избу поставил, стол да ложку сделал, посуду деревянную вырезал. Варил себе пшеничную кашу и

птицам не забывал пшена насыпать. Прилетела как-то к его порогу жар-птица. Он и ее угостил. И вдруг птица-жар прикоснулась своими крыльями к чашке, и чашка стала золотой. Рассказывают её всегда чуть-чуть по-разному. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки, от учителя к ученику. Так и случилось с «хохломой».

Значения цветов в хохломской росписи

Издавна в хохломской росписи использовались три цвета: красный, чёрный и золотой, которые сохранились и поныне.

Золото (жёлтый цвет) означает счастливую жизнь, довольство, красоту и чистоту. Трава, цветы, ягоды, листья (красный и зелёный) – напоминали людям о молодости, силе. Чёрный цвет – цвет пепелища, земли. В XXI веке используются зеленый, желтый, оранжевый и коричневый цвета. Художники имеют возможность экспериментировать.

Технология изготовления

Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски – заготовки из дерева. Используют деревья разных пород, но чаще — липа. Затем мастер встаёт за токарный станок, снимает излишек древесины и постепенно придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа (резные ковши, ложки и чашки), неокрашенные изделия, называются «бельё».

После сушки бельё грунтуют жидкой очищенной глиной. После грунтовки изделие сушат 7-8 часов и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы. В течение дня изделие покрывают олифой 3-4 раза. Следующий этап – лужение, то есть втирание в поверхность изделия оловянного (а в настоящее время — алюминиевого) порошка.

Так рождается хохлома. Так хохлома становится сначала деревянной, «глиняной», «серебряной» и, наконец, «золотой».

Узоры и орнамент хохломы

Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию. В хохломской росписи сложились два вида письма "**фоновое**" и "**верховое**". При "**верховом**" письме мастер наносит рисунок чёрной или красной краской на золотой или серебряный фон изделия. Здесь выделяют три типа орнамента: "травка", роспись "под листок" или "под ягодку". «Травка» - главный мотив хохломской росписи. "Травная роспись" напоминает травы: осоку, белоус, луговик. Это, наиболее древний вид росписи. Он пишется завитками, мелкими ягодками или колосками по серебристому фону.

Письмо, "под листок" или "под ягодку" эти росписи отличаются от "травки" крупными мазками, образующие формы овальных листочков, круглых ягодок. Поэтому на изделиях хохломских мастеров мы видим цветы, ромашки, колокольчики, листья винограда, земляники, ягоды смородины, крыжовника, клюквы. Основу росписи под листок составляют остrokонечные или округлые листья, соединённые по три или пять, и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. В сравнении с "травкой" она многоцветнее. Например, если в "травной" росписи используют в основном чёрный и красный цвет, то в росписи "под листок" или "под ягодку" мастера пишут листочки зелёными, а также в сочетании с коричневым и жёлтым красками. К верховому письму относится ещё одна своеобразная разновидность росписи — «пряник». Обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — украшенная травкой, ягодами, цветами.

В "**фоновом**" письме (золотистый рисунок на цветном фоне) выделяют два типа орнамента: - роспись "под фон" и роспись "кудрину".

Роспись "под фон", начинается с прорисовки линии стебля с листьями и цветами, а иногда и с изображениями птиц, или рыб. Затем фон записывается краской, чаще всего чёрной. По золотому фону прорисовывают крупные детали. Поверх покрашенного фона кончиком кисти делают "травные приписки", добавляются ягоды и мелкие цветы. "Золото" просвечивает в силуэтах листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах сказочных птиц.

Роспись "под фон" значительно более трудоёмкий процесс. Изделия с такой росписью предназначались обычно для подарка, и выполнялись, как правило, на заказ и ценились дорого. Разновидностью "фоновой" росписи является "кудрина". Это декоративное изображение листьев, и цветов в виде золотых завитков напоминающие кудри на красном или чёрном фоне. Все изделия расписываются вручную, причём роспись нигде не повторяется.

Центры хохломы

В настоящее время у хохломской росписи два центра — город Семёнов, где находятся фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и село Сёмино Ковернинского района, где работает предприятие «Хохломский художник».

Хохлома в современном мире

С давних времен деревянные ложки, расписанные хохломой, долгое время являлись самым популярным сувениром. Сегодня эта техника росписи пользуется популярностью, как у художников, так и у дизайнеров интерьеров. Хохломой расписывают посуду, ложки, самовары, предметы мебели, стены, элементы декора. Всевозможные аксессуары и сувениры, дисплеи, клавиатуры

и компьютерные мыши, велосипеды, автомобили, часы, одежду. На православный праздник «Пасхи» люди украшают яйца в стиле «Хохлома». Когда Д.Медведев, вступал в должность президента, то была изготовлена хохломская деревянная ложка, превышающая его рост. Традиции этого искусства живы и находят своё применение в современном мире.

Практическая часть

Познакомившись с технологией изготовления изделий в стиле хохломской росписи, я приступила к изготовлению собственного изделия.

Прежде, чем начать роспись Хохломы я сделала изделия в технике папье-маше.

1 этап. Изготовление тарелочки и ложки в технике папье-маше.

Изделия послойно склеивала на модели из маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее приготовленной модели (тарелка, ложка).

Первый слой – бумага, смоченная только водой. Для второго слоя брала газетную бумагу, смазанную клеем, прикрепляла к модели, стараясь, чтобы она легла ровно, чтобы не было морщин. Выкладывала следующий слой и так же склеивала. Чтобы изделие было прочным, делала 4-5 слоев. Сушила изделия, а затем расписывала.

2 этап. Овладение техникой росписи Хохломы.

Прежде, чем начать расписывать изделия из папье-маше я овладевала техникой хохломской росписи на листах бумаги. Отдельно рисовала орнамент, узор, а затем уже училась рисовать на готовых формах.

3 тап. Хохломские узоры на изделиях.

Для росписи выбрала краску – гуашь, так как она хорошо ложится на поверхность. Я выбрала также яркие цвета для изделий: красный, желтый, золотистый, зеленый.

Чтобы расписать изделия для тарелочки использовала «травку» - главный мотив хохломской росписи.

4 этап. Завершающий этап.

Последним завершающим этапом стало покрытие изделия Хохломы быстросохнущим лаком. Тарелочка и ложка высохли. Они готовы.

В завершении своего проекта я решила создать серию рисунков с изображением хохломской росписи.

Контроль качества

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

- Цветовое сочетание гармонично;
- Все элементы рисунка выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с технологией;
- Работа оформлена в не большую мини-выставку;
- В целом, рисунок расписанный хохломой производит благоприятное впечатление;
- Это прекрасные сувениры, которые можно подарить к любому празднику.

Заключение

Слово «хохлома» сегодня очень популярно. Изучая материал к проектной работе, я узнала много нового о хохломской росписи. Мое предположение о том, что технология изготовления хохломской росписи не изменилась на протяжении веков, сохранились традиции и узоры подтвердилась. Только заменили в современной Хохломской росписи материалы обработки, добавились несколько цветов и орнаментов, подтверждается в ходе исследования.

Цель достигнута, гипотезы доказаны, я смогла применить старинный русский промысел для создания собственной посуды своими руками. А значит - Хохлома актуальна и в 21 веке.

Подводя итог своей работы, я доказала, что старинный промысел создания красивых предметов домашнего обихода и кухонных предметов не забыт, более того развивается и в наше время.

Данная работа может использоваться на уроках технологии, изобразительного искусства, а практический материал может послужить хорошим наглядным пособием.

Список используемой литературы

Интернет-ресурсы:

1. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Хохлома>

Интернетпортал:

2. www.hohlomannov.ru

Книги:

1. А. В. Красильников, Золотая Хохлома, Горький, 1980;

2. В. М. Вишневская, Н.В. Мамаева, Н.Н. Рахманов, Хохлома. Фотоальбом, М., 1980.

3. Т.И. Емельянова, Декоративная роспись по дереву. Золотая Хохлома. Альбом, М., 2001.

4. Молотова В.Н. «Декоративно-прикладное искусство»

5. Фокина Л.В. «История декоративно-прикладного искусства»

6. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970.

- 7.Величко Н. Роспись: Техники. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999
- 8.Емельянова Т.В. Хохломская роспись/ Послесловие В. Шамшурина. – 2-е изд., испр. и доп. – Нижний Новгород: «Литера», 2009.
- 9.Жегалова С. К. Русская народная живопись. – М.,1984.
- 10.Красильников А.В. Золотая хохлома. Рассказы о народном искусстве. – Горький, Волго-Вятское кН. Изд-во,1979.

