

Образ птицы в декоративно-прикладном искусстве

Презентация - справочник

Авдеева Светлана Николаевна, учитель изобразительного искусства,
МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность»
г. Дубны Московской области»

Содержание

- Абашевская игрушка
- Вышивка
- Гжель
- Городец
- Деревянная посуда
- Дымковская игрушка
- Изразец

- Каргопольская игрушка
- Кружево
- Лаковая миниатюра
- Лубок

Абашевская игрушка

- Глиняные фигурки, с головы до ног плотным слоем покрашенные масляной краской, а поверх покрыты лаком до блеска..
- Однако сохранившиеся в музеях немногие образцы абашевских игрушек начала нашего столетия дают основание считать, что игрушки не окрашивались, а покрывались глазурью неброских цветовых оттенков.

Абашевская игрушка

- Абашевские мастера избегают пользоваться красками открытых цветов — их палитра представлена цветами более сложными, приглушенными, а это, в свою очередь, освобождает керамику от присущих детским игрушкам черт простодушия и переводит ее в план скульптуры.

Абашевская игрушка

- Изображениям птиц присущ монументальный характер. Ну как не подивиться, глядя на абашевских кур с утками: батюшки-светы, да за что же им, худородным, честь такая — словно с герба старинного, с княжеского сошли...

Абашевская игрушка

- Прослеживаемый у абашевских гончаров своеобразный культ «венчания» головы животных распространяется и на птицу — украшения их голов соблазнительно сравнить с кокошниками.

Абашевская игрушка

- В корне природы абашевской пластики лежит удивительное умение ее мастеров освободить форму от каких бы то ни было признаков натурализма. Строению изделий своих они, кажется, придают такую устойчивость, что из состояния покоя их не выведешь. Энергичный, островпечатляющий силуэт.

Вышивка

- Образ птицы в русском фольклоре вообще и вышивке в частности очень многозначен. Птица символизировала Солнце, тепло, свет, весну. Птица предвещала хороший урожай и богатство. Птица - это и идея материнства, любви, свадьбы. Вместе с тем, в виде птиц изображались души умерших.

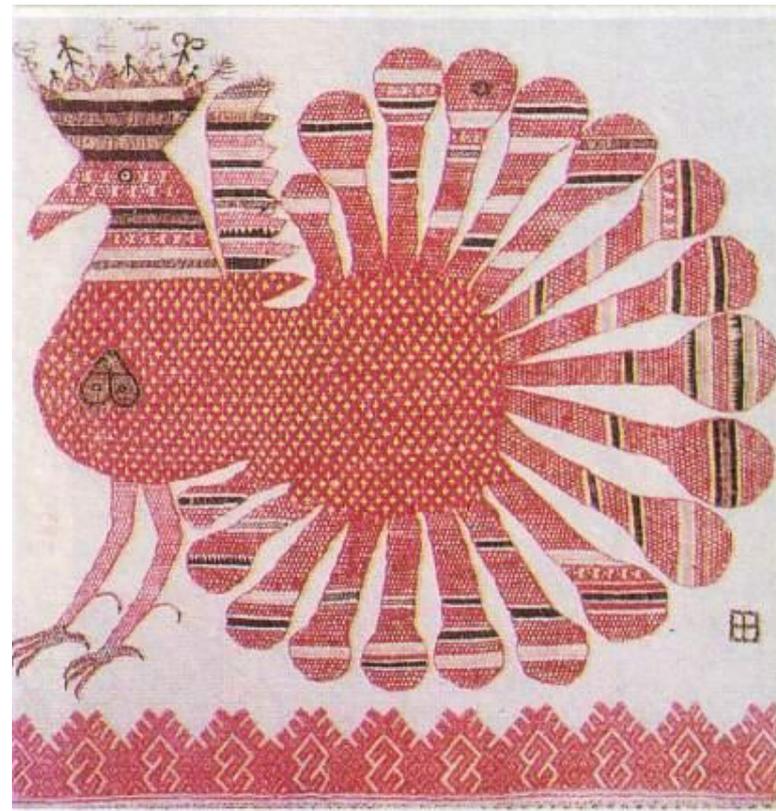
Вышивка

- Сюжет "Мать Мира с птицами в поднятых руках" встречается уже в вышивке X века. Как считают ученые, этот узор изображает осенний обряд выпускания птиц. Считалось, что после уборки урожая нужно вернуть Солнцу ту энергию, что оно затратило на выращивание растений и плодов. Птицы в этом случае понимались как принявшие физический облик солнечные лучи.

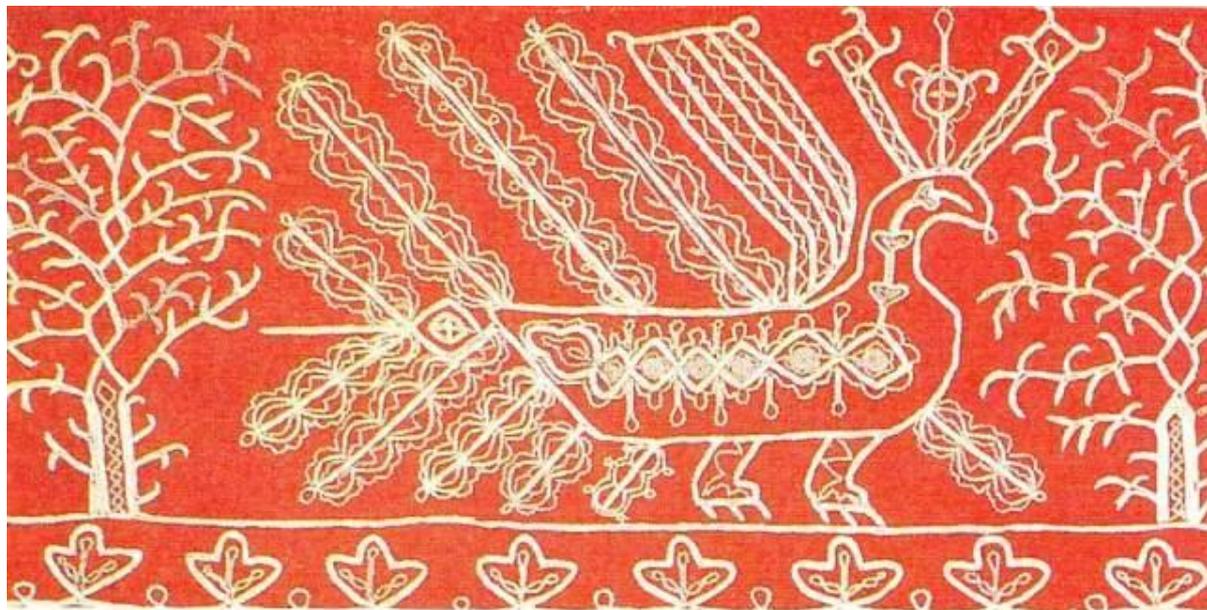
Вышивка

- Солнечная, огненная природа птицы отражается в представлениях о Жар-птице и "красном петухе".

Вышивка

- К птице как символу Солнца примыкает появившаяся в русской вышивке в XI веке птица-пава. Скорее всего, пава как узор была заимствована из искусства Византии - в нем павлин был одним из любимых мотивов.

Вышивка

- Длинные перья хвоста павы понимаются как лучи, то есть символически это - птица-Солнце. При этом иконография павы очень разнообразна - в разных областях павам меняли пропорции, увеличивали или уменьшали хвост, добавляли хохолок на голове (иногда изображавший Солнечное колесо), и.т.п.

Вышивка

- Изображение павы всегда было в профиль, с поднятым крылом и огромным хвостом.

Вышивка

- Сюжет "Птицы около Древа Жизни" можно осмыслить вполне материалистически: раз в реальном мире птицы вьют гнезда на деревьях, то и на небесном Древе должны быть свои птицы.

Вышивка

- Однако, можно прочесть эти узоры и так: птицы, находясь около дерева, удостоверяют, что это именно Древо Жизни. В русском язычестве птицы считались привратниками Ирия - Рая. Они открывали двери Неба весной и закрывали их осенью, то есть полагались созданиями Небесного уровня бытия.

Вышивка

- Изображения водоплавающих птиц (лебедей) на женских и девичьих головных уборах и одежде в приморских районах севера России связано с почитанием лебедя.

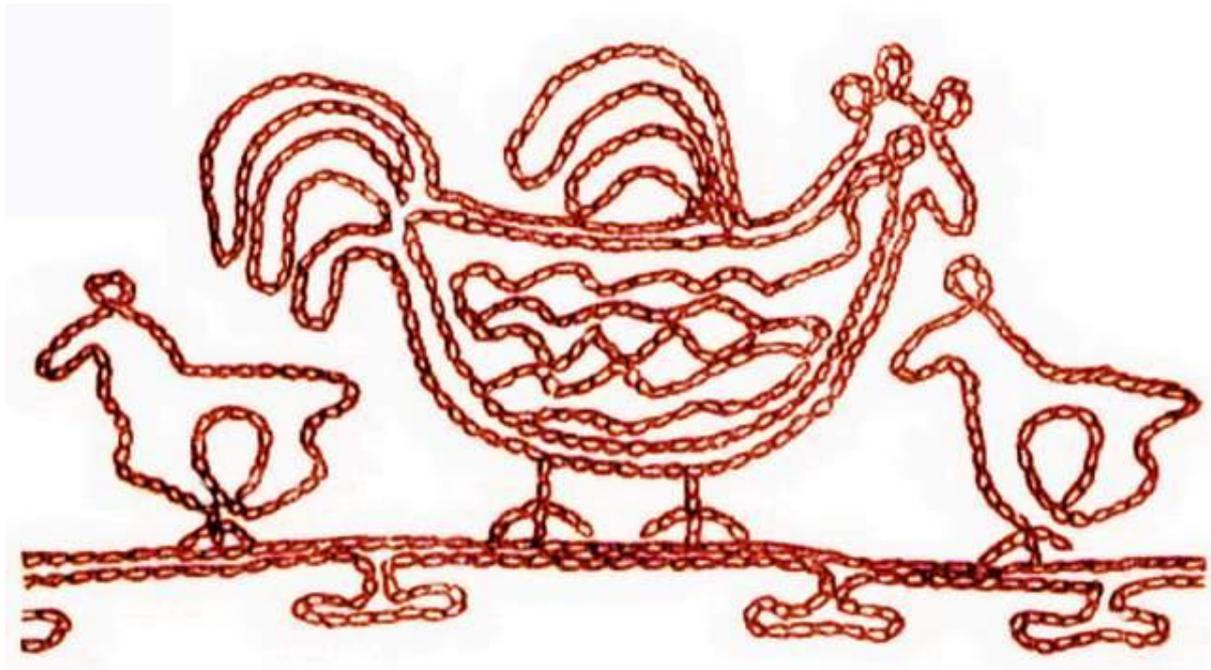
Вышивка

- Кроме того, лебеди парами присутствуют в свадебной символике, например, на свадебных полотенцах и поясах. Часто "лебядки" дополняются снизу "водным зигзагом", чтобы уж ни у кого не возникло сомнения в том, что это за птицы.

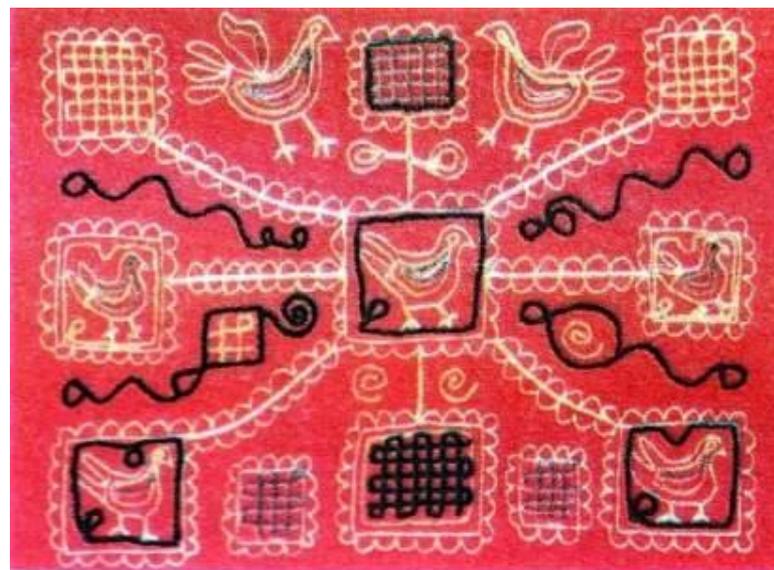
Вышивка

- Еще один вариант "птичьего" узора - "курушки". Курица почиталась славянами как символ женского плодородия, поэтому курушек вышивали на одежде женщин детородного возраста.

Вышивка

- Встречаются несколько видов композиций с курушками. Это может быть просто "курица с цыплятами", "утица с утятами". Также есть изображения нескольких мелких птиц внутри одной большой. И тот, и другой вариант безошибочно читается как заклятие на многочадие.

Вышивка

- Довольно часто использовалось и изображение петуха или павлина в тамбурной, строчевой вышивке: на концах полотенец, подолах рубах.

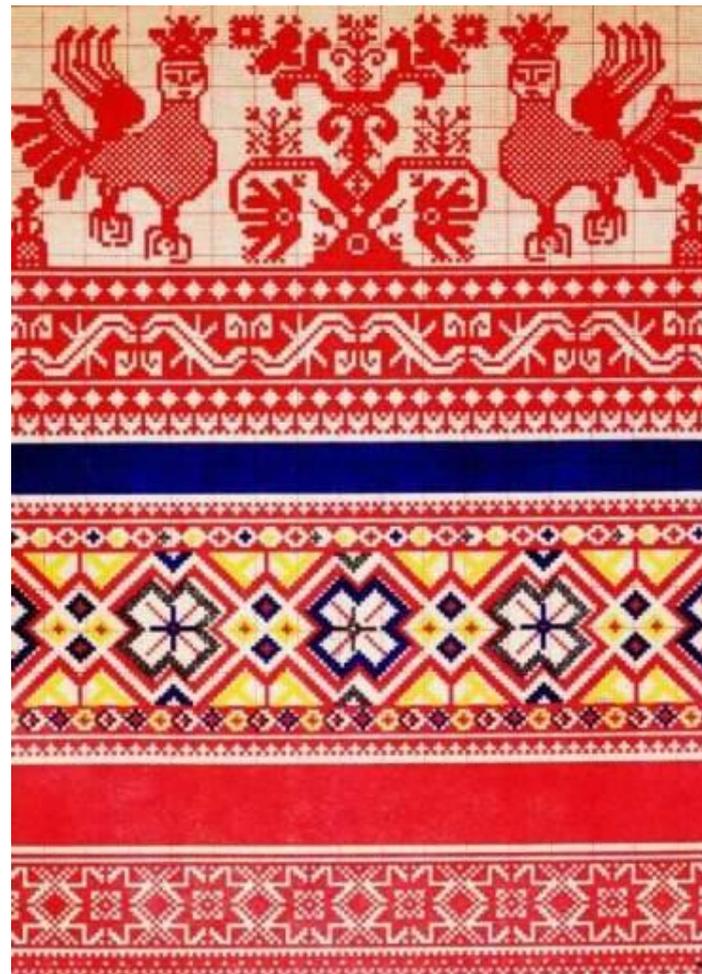
Вышивка

- Изображение птицы Сири́н тоже относится к "птичьим" мотивам. Оно появляется в вышивке в XVIII веке. Видимо, это связано с предшествовавшим распространением лубочных картинок в XVII веке. Эти картинки создавали зрительный ряд для старинных народных мифологических и сказочных сюжетов.

Вышивка

- Мастерицы стали вышивать Сирин золотой нитью на бархатных головных уборах, тамбурным швом на концах полотенец, строчевым шитьем на подзорах. Часто фигура Сирин сопровождается растительными мотивами, а то и вышитым текстом с именем мастерицы или цитатой из сказания.

Вышивка

- С конца XVIII века в вышивке (преимущественно в городской) появляются сюжеты с геральдическим двуглавым орлом. Двуглавая птица (вариант "солнечной ладьи") была привычным мотивом для народной вышивки, поэтому кое-где геральдический орел просто "вписался" в готовый смысловой ряд.

Гжель

- Кто из нас не видел посуду, расписанную под гжель? Между прочим, синяя птица - один из любимых мотивов этой русской народной росписи.

Гжель

- Стиль росписи Гжели напоминает прохладу синих вечеров, голубизну неба и белоснежные просторы. Кажется, что белая метель синие цветы запорошила, как в песне поётся.

Гжель

- Гжель - это колыбель и основной центр производства русской керамики. Гжель ассоциируются с красотой и гармонией, сказкой и былью. В декоре узнаются любимые народом сказочные птицы.

Гжель

- Орнаментальные композиции, словно снежное кружево, искрятся на белой поверхности фарфора. Традиционные гжельские розы, колокольчики и полевые травы - все цветы России сплетаются в гирлянды и букеты. Персонажи словно обрамлены в фантастически плетеные мотивы.

Гжель

- Здесь и сказочная птица Сирин.

Гжель

- Большое значение придается движению кисти, способной создавать множество тончайших градаций синего цвета. В росписи применяется широкий кистевой мазок с его переходами от звучного, насыщенного синего цвета до размытого голубого.

Гжель

- Художники, создавая свои произведения, берут сюжеты и сцены из окружающей природы и создают свой самостоятельный декоративный запоминающийся образ.

Гжель

- Петух с гжельской посуды, как и гжельские цветы, - воздушный. Темно-синие мазки, которыми изображены большие перья на крыльях, хвосте и хохолок, располагаются поверх бледно-синего фона.

Гжель

- Это петух гордый и смелый. Его решительная осанка, поднятая голова, уверенная поступь говорят о характере птицы. Контраст широких синих мазков и изящных тонких линий растений создает образ романтический.

Городец

- Городецкая птица является символом семейного счастья.

Городец

- Птиц изображают в различных вариантах: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная птица.

Городец

- В городецкой росписи распространена цветочная композиция с включением мотива «птица». Его можно увидеть на блюдах,

Городец

- разделочных досках,

Городец

- шкатулках и хлебницах,

Narproyekt

Городец

- детской мебели.

Городец

- В изделиях с изображением птицы мотивы могут быть симметричны. Они располагаются по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной гирлянды.

Городец

- Выполняя композицию на комплекте разделочных досок, городецкие художники создают симметрию внутри самого комплекта. Так, если он состоит из трех досок, то две крайние будут симметричны, хотя эта симметрия достаточно условна.

Городец

- Городецкие мастера пишут узоры не только на фоне дерева, но и на цветных фонах. Особенно эффектно они смотрятся на черных и красных «подкладках», хотя наряду с ними художники используют и другие цвета, например желтый, охристый, золотистый, оранжевый и др.

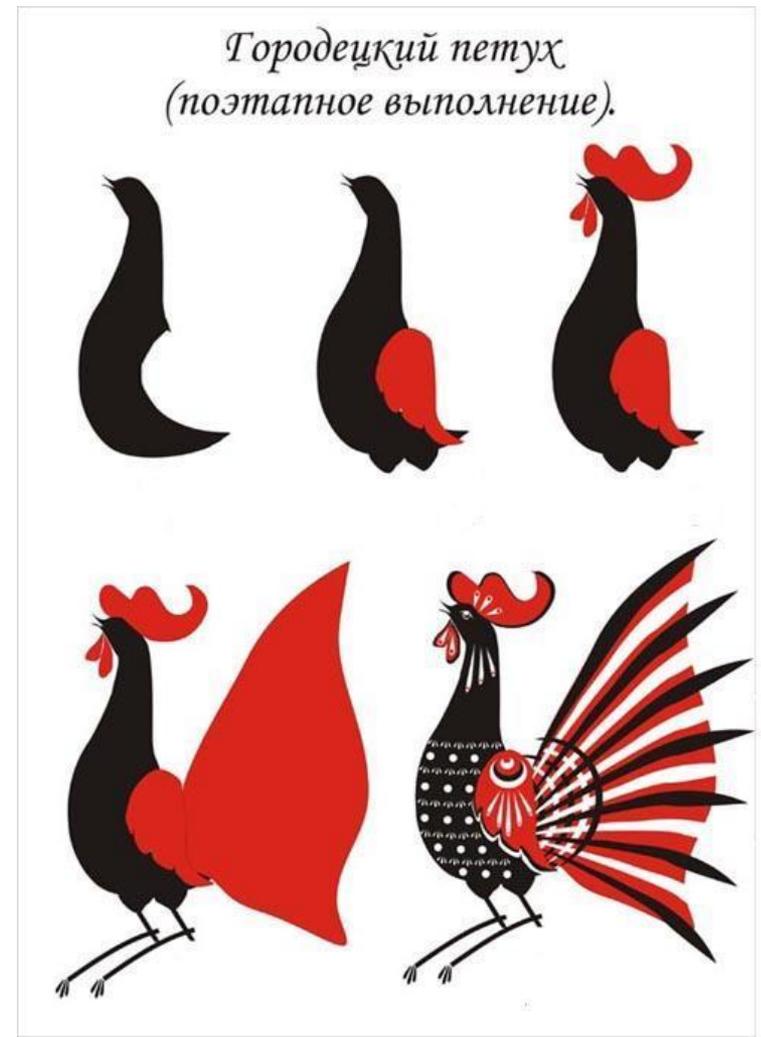
Городец

- Вводимый в орнамент зооморфный мотив привносит определенную семантическую окраску. Так, изображение мотива «петух» трактуется как вестник солнца, пожелание счастья, удачи, успеха. Парное изображение «петуха» и «курочки» символизирует семейное благополучие, пожелание семье счастья и множества детей.

Городец

- Петух в городецкой росписи может быть густого черного цвета. Его форма похожа на каплю, как и те белые мазочки-перышки, которыми украшено его крыло.
- Красный хвост больше напоминает плавник; тонкие линии, нарисованные поверх красного фона, делают его колючим.

Деревянная посуда

- Ковш скопкарь
- Солоница утица
- Ложка

Ковш скопкарь

- Большой, долбленный из корня сосуд для хмельных напитков выносился только к праздничному столу. По-видимому, он сохранил древнюю языческую ритуальную форму. По существу, это настоящая деревянная скульптура, изображающая плывущую по воде птицу.

Ковш скопкарь

- Красота пластического образа сочетается с утилитарным назначением предмета. Округлые линии немного расплюснутой чаши-тулова с краями, чуть наклоненными внутрь, продолжают свой певучий и плавный ритм в слегка откинутой назад голове птицы, в красивом изгибе огромного клюва, который, как и широкий хвост, служил второй ручкой.

Ковш скопкарь

- Роспись, которая покрывает весь скопкарь, прекрасно подчеркивает его форму и делает предмет еще более парадным. Грудь скопкаря украшает огромная розетка, край которой образует строй изогнутых в одну сторону листиков. Гибкие растительные побеги вторят плавным линиям сосуда, фантастические птицы, вписанные в узор, очень пластичные по форме, не нарушают общего движения и ритма росписи. Организует всю эту подвижную композицию узкий поясок геометрического орнамента из треугольников, который обегает сосуд по краю.

Солоница утица

- Утица для многих районов Архангельской области, в частности, для всей Северной Двины, была самой распространенной формой солоницы. Образ утицы когда-то тесно связывался со свадебным обрядом. Ее считали в народе покровительницей семейного счастья.

Солоница утица

- Солоница в виде плывущей утицы. Большой утиный клюв соединен с грудью уточки и образовавшаяся петля служит удобной ручкой. Съёмная спинка (крышка солоницы) укреплена на вертлюге и отводится в сторону. Форма солоницы очень устойчива и монументальна.

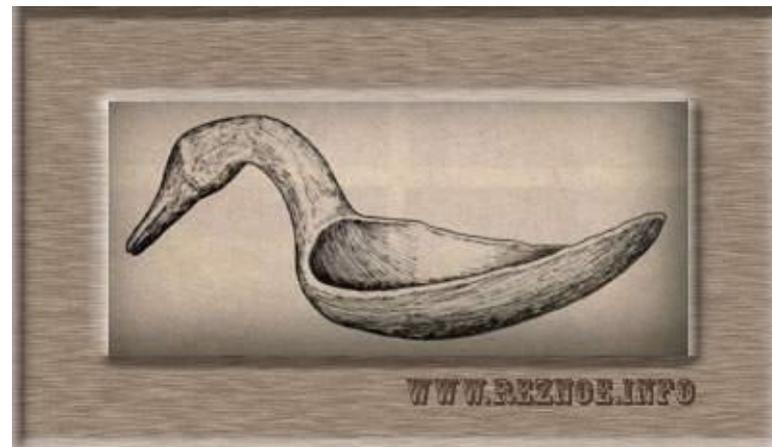
Солоница утица

- Тонко уловлен основной характер силуэта. Манера резьбы очень уверенная. Мастер лепит форму крупными массами, достигая большой пластической выразительности. В спинке утицы сделано углубление для соли, крышки нет.

Ложка

- Наиболее древняя ложка, видимо, имевшая ритуальное назначение. У нее вытянутый, яйцевидной формы черпачек и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой, что придает ей образ плывущей, птицы.

Дымковская игрушка

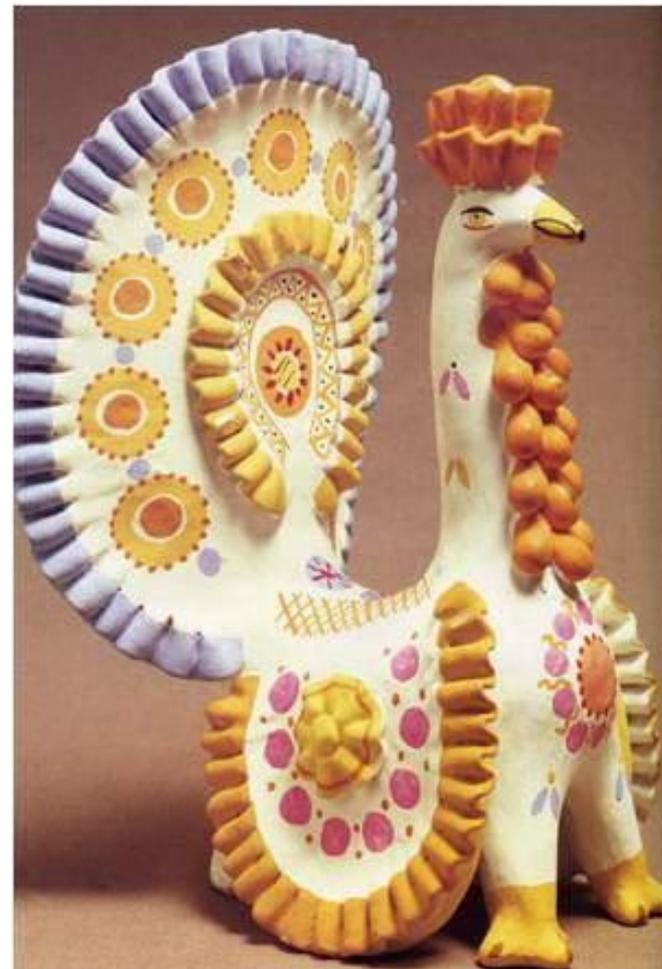
Дымковская игрушка

- Дымковская игрушка (вятская игрушка, кировская игрушка) - глиняные лепные расписные фигурки людей и животных (иногда в виде свистулек).

Дымковская игрушка

- Свистульки - конь, всадник, **птица** - восходят к древним магическим ритуальным изображениям и связаны с земледельческими календарными праздниками. Вплоть до XXв. их производство было приурочено к весеннему празднику Свистунья ("свистопляска").

Разнообразно представлен у мастериц мир птиц - кого здесь только нет: утки,

куры,

ИНДЮКИ

- “Индюк”, веером распустил крылья, пышный хвост, похожим на алый цветок. А какой высокий гребень и гроздь тяжёлой красной бороды. Чувствуется какая-то смешная важность этой птицы.

Голосисты эти птицы
И нарядны, словно ситцы!

Дымковская игрушка

Вот индюк нарядный,
Весь такой он ладный.
У большого индюка
Все расписаны бока.
Всех нарядом удивил
Крылья важно распустил.
Посмотрите, пышный хвост
У него совсем не прост –
Точно солнечный цветок,
А высокий гребешок,
Красной краскою горя,
Как корона у царя.
Индюк сказочно красив,
Он напышен, горделив.
Смотрит свысока вокруг.
Птица важная – индюк.

Дымковская игрушка

- Народная фантазия, любовь к красочности проявляется и в образе обычного **петушка**. Он кажется экзотическим, со своим пышным хвостом и красным гребнем, похожим на причудливый цветок.

Дымковская игрушка

- Дымковский петушок полон достоинства и боевого задора. На его груди всегда сияет круг - символ солнца.

Изразец

- Изразец (кафель) – керамическая плитка для облицовки стен, печей и т.д.

Изразец

- «...Мастеров изразцового искусства в наши дни мало, они буквально наперечет. Но сказочные керамические картинки – будь то созданные по старинным образцам или по современным сюжетам – вызывают у неравнодушного зрителя всплеск эмоций.

Изразец

- Чудные, необыкновенные по своему разнообразию, созданные талантливейшими людьми изразцовые панно, печи, кокошники, элементы церковного декора – все это дарит внутреннее тепло, которого нам так не хватает в наше время.

Изразец

- В бесчисленных изображениях животных и птиц проявляется наблюдательность художника, порой очень тонкое восприятие форм живой природы.

Изразец

- С особой любовью на изразцах изображаются птицы и чаще других — петух, этот извечный в народном искусстве символ бодрости и пробуждения к труду.

Изразец

- Можно встретить нахохлившегося индюка. На изразце помещен индюк с распущенным хвостом, стоящий на цветке.

Изразец

- Изредка можно встретить аиста.

Изразец

- Бесчисленны интерпретации двуглавого орла, заимствованного из мотивов геральдики. Здесь и величественные, с пышным оперением, с державой и мечом в пухлых лапах.

Изразец

- Тощие, с редко торчащими перьями, словно общипанные, и свирепые, с устрашающе раскрытым клювом и выпущенными когтями. Создается впечатление, будто народные мастера с присущим им юмором всякий раз по-своему осмысляют символ монархии.

Изразец: Птица Сирин

Изразец: Птица Сирин

Изразец: Жар-птица

Изразец

- Изразец с изображением птицы - "оглядышка". На изразце - профильное изображение птицы с повернутой назад головой, по народной терминологии - "оглядышка", стоящей на "шаре" - "яблоке". В клюве птица держит ягоду на длинной ветке. Изображение птицы окружено узорной рамкой растительного характера.

Изразец

- Многоцветный эмалированный изразец с рельефным изображением птицы "оглядышка" в узорной раме, дающей законченную форму, при соединении изразцов. Одной ногой птица опирается на цветок, другая нога на завитке рамы.

Изразец

- Профильное изображение птицы с распущенными крыльями и хвостом, поднимающейся с ветки и несущей в клюве цветок. Трактовка рельефного изображения реалистическая.

Изразец

- На изразце изображен павлин с распущенными хвостом, стоящий на овальном граненом бутоне цветка.

Изразец

- На изразце изображена птица, стоящая на одной ноге на цветке. Птица клюет яблоко, которое держит в другой ноге.

Изразец

- На изразце помещена птица, кормящая двух птенцов (по легендарным данным пеликан кормил птенцов своим мясом). Ноги птицы опираются на лепестки цветка.

Изразец: Сова

Изразец: Птица, смотрящая вверх

Изразец: Птица с виноградом

Каргопольская игрушка

- Изготовление глиняных игрушек изначально сопутствовало гончарному ремеслу. О том, как выглядели средневековые каргопольские игрушки, известно мало. Единственную игрушку этого времени, найденную в Каргополе, археологи датируют 15 - серединой 16 в.в.

Каргопольская игрушка

- В течение веков многими поколениями гончаров выверялись навыки и приемы лепки, а с ними рождались наиболее выразительные и обобщенные формы игрушки. Так возникла обтекаемая компактная форма птички-свистульки.

Каргопольская игрушка

- Изменялась со временем и техника обработки поверхности. В конце 19 века для увеличения спроса начинают делать и расписную игрушку. Для росписи использовали натуральные природные красители.

Каргопольская игрушка

- Самые ранние сведения о каргопольской глиняной игрушке относятся к 70 годам 19 века. В настоящее время в музейных собраниях сохранились лишь единичные экземпляры старой каргопольской игрушки.

Каргопольская игрушка

- В прошлом каргопольские игрушки отличались архаичностью образов, наивной условностью лепки и примитивной, но живописной раскраской в 2 - 3 цвета. Фигурки монументальны, неподвижны.

Каргопольская игрушка

- В большинстве своем это одиночные фигурки, которые лепились из одного куска глины, налипных деталей было немного. Формы предельно упрощены. Именно в лепке лежит секрет выразительности каргопольских игрушек.

Каргопольская игрушка

- Появление игрушки в языческие дохристианские времена дает основание видеть в ней отголоски древних представлений и практически ныне не сохранившейся рунической культуры. В росписи современной игрушки сохранилась традиционная символика: круг и крест в различных сочетаниях как солярные знаки (символы солнца), знаки земли, огня, воды, засеянного поля, урожая, плодородия.

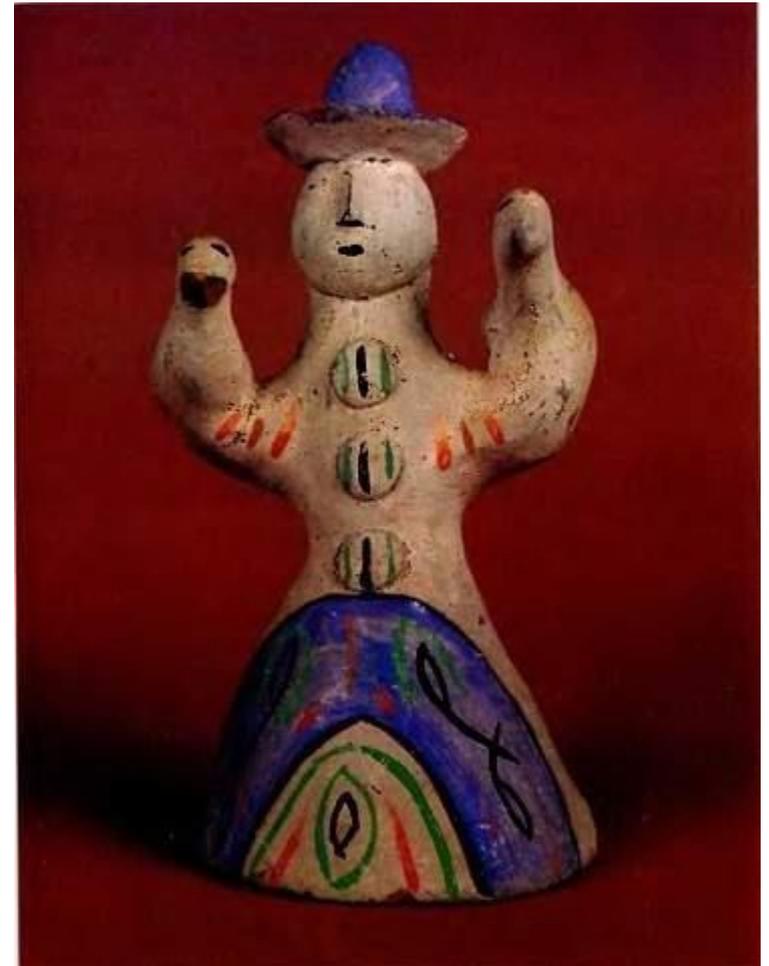
Каргопольская игрушка

- Птицы издавна считались в народе предвестницами тепла и весны. Своим громким щебетом они "прогоняли" с земли силы тьмы, несли свет, радость и счастье.

Каргопольская игрушка

- Слепленная из глины женская фигурка с воздетыми к небу руками и сидящими в них птицами символизирует моление Матери-сырой земли о вешних лучах солнца, о свете и тепле, так необходимых для её плодородия.

Каргопольская игрушка

- И именно поэтому большинство глиняных русских игрушек, в своё время тесно связанных с весенними обрядами, воспроизводило изображения птиц и делалось со свистками.

Каргопольская игрушка

- Свистульки-утушки в Каргополье были самыми распространёнными и любимыми детворой игрушками. На Троицу и Иванов день устраивали весёлые гулянья. Под пение "утушки" водили хороводы, парни выбирали невест, тогда же устраивали и крестьянские свадьбы, а жениха и невесту, величая, называли "селезнем" и "утушкой".

Кружево

- Сказочная птица-пава считалась символом счастья, любви и благополучия семейной жизни. То эта птица счастья была белоснежной, как лебедь, то горела цветными узорами, как сказочная жар-птица, то она представляла обобщенный образ неведомой птицы, то вдруг приобретала определенные черты домашних птиц.

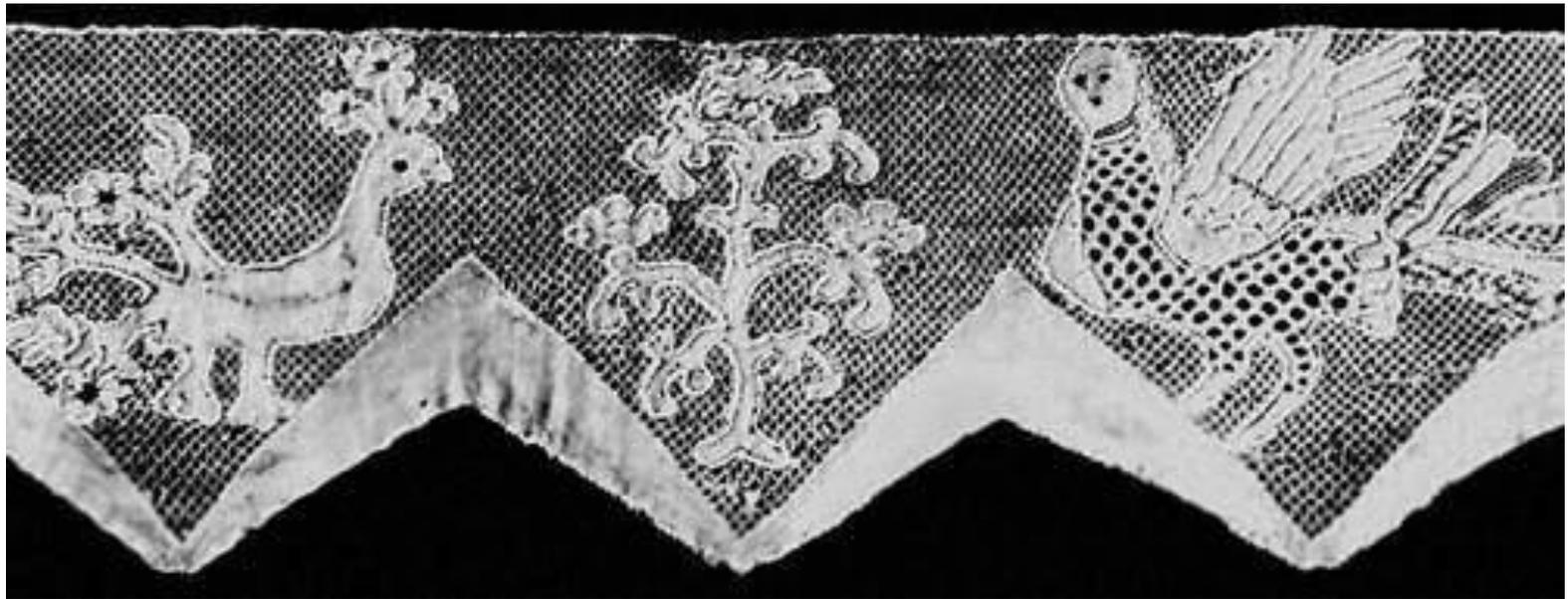
Кружево

- В Ярославской губернии часто изображали небольших птичек около несложного куста с тремя ответвлениями. Обращает внимание также своеобразное изображение у ярославских кружевниц двуглавого орла, похожего на цветущее растение.

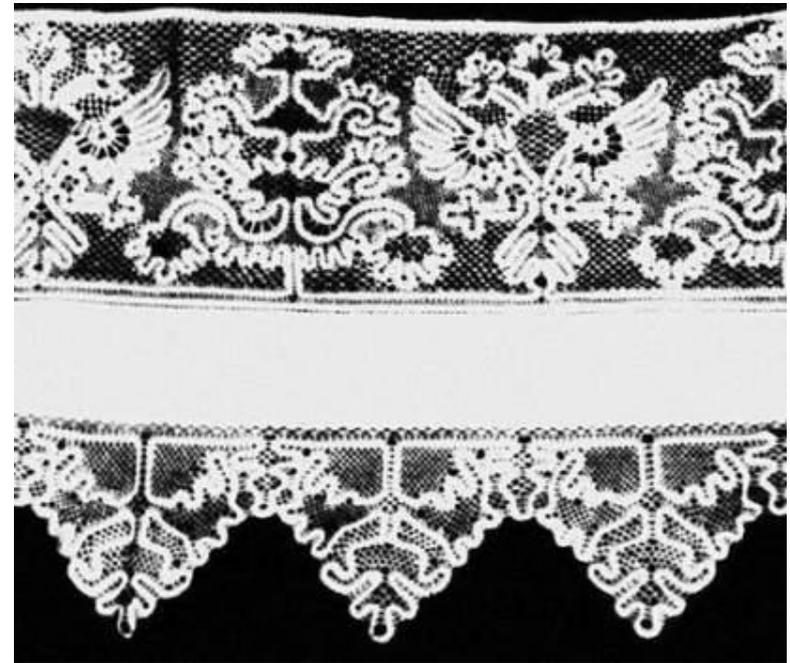
Кружево

- В Нижегородской губернии птица-пава всегда была большого размера с пышным распущенным хвостом. Ее ноги часто были подогнуты вперед, как будто она только что приземлилась около цветущего куста после полета.

Кружево

- Двуглавые же орлы четкой прорисовкой почти всегда были близки к изображению герба государства Российского. Хотя встречаются и другие варианты этого мотива, где его силуэт приближается к очертаниям рядом стоящих растительных форм и поэтому трудно узнаваем.

Кружево

- В Вологодской губернии мастерицы наряду с растительными мотивами также изображали птиц, что позволяло мастерицам проявлять свое понимание традиционного образа.
- Птицы-павы на вологодских кружевах изображались в спокойных позах. Они неторопливо шагают навстречу друг другу.

Кружево

- Красочными и многоцветными были сцепные кружева XVIII — XIX веков Михайловского и Зарайского уездов Рязанской губернии с изображением птиц-пав.

Кружево

- Кружева михайловских мастериц по рисунку резко отличались от кружев других районов. Птицы здесь были и небольшими, скорее похожими на цыплят, и крупными, напоминающими нижегородских, но какие-то все ершистые с распущенным в разные стороны оперением.

Кружево

- А некоторые двуглавые орлы похожи на цветущий куст, где только при внимательном рассмотрении начинаешь различать где головы, а где лапы. Встречаются кружева, где цвет был введен в некоторые формы орнамента, особенно в фигуре птицы-павы, придавая ей более сказочный вид.

Лаковая миниатюра

- Палех
- Холуйская миниатюра
- Федоскино

Палех

- Бесконечно разнообразен художественный мир миниатюры. Парочки, пляски, тройки, эпические сюжеты, русские песни, сказки...

Палех

- Сама жизнь отражается на изящных, блестящих лаком шкатулках, ларцах, украшениях.

Палех

- Все работы преисполнены ярких красок, очень выгодно смотрящихся на чёрном фоне – это ещё одна особенность палехской лаковой миниатюры.

Палех

- Утончённая роспись золотом подчёркивает детали, заставляет работу светиться и переливаться, наполняя её каким-то особенно добрым, вечным, земным теплом.

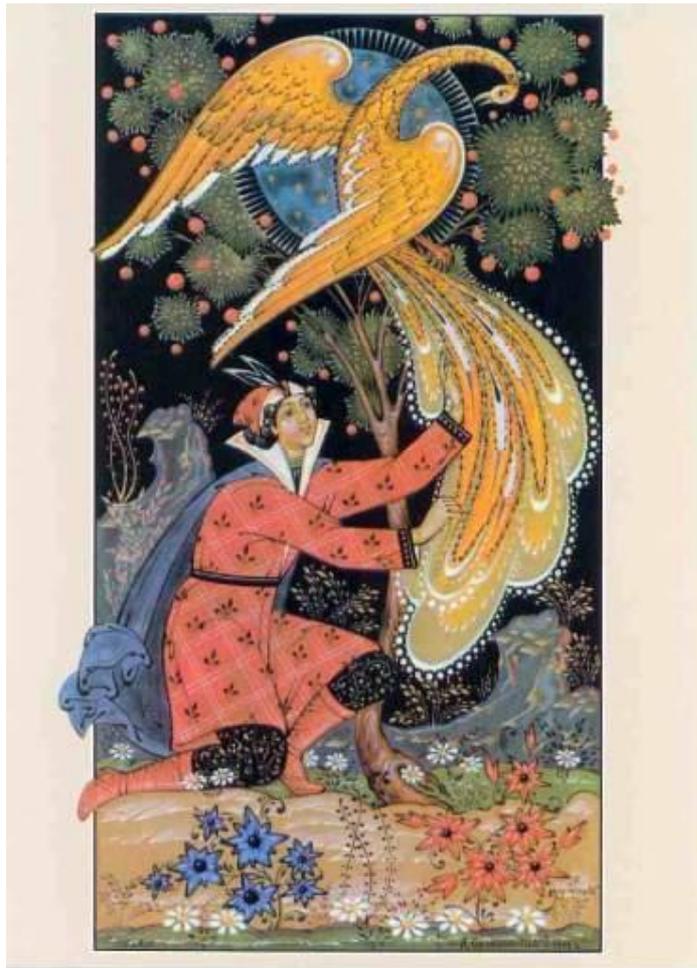

Палех

- Золото в сочетании с глубоким чёрным фоном придаёт живописи вневременной, глубинный смысл.

Палех

- Рассматривая тонкую роспись, невольно погружаешься в атмосферу сюжета, чувствуешь всей душой настроение, которое хотел передать мастер.

Палех

- Любая сцена приобретает доселе не познанный характер.

Холуйская миниатюра

- Холуйская миниатюра — народный промысел, развившийся в селе Холуй Ивановской области.

Холуйская миниатюра

- Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, кубышки, игольницы и т. д.

Холуйская миниатюра

- Главным отличием холуйской живописи является использование синева-зеленого и коричнево-оранжевого тонов.

Холуйская миниатюра

- Холуйские произведения посвящены мудрым сказкам, былинам, фольклору, истории

Холуйская миниатюра

- Особое место занимает неповторимый архитектурный пейзаж.

Холуйская миниатюра

- Живопись Холуя отличается большей конкретностью, точностью рисунка по сравнению с Палехом и Мстерой.

Холуйская миниатюра

- Для Холуя типична более крупная трактовка фигур, скупой орнамент.

Холуйская миниатюра

- Холуйские миниатюры более реалистичны, чем у Палеха и Мстеры, но более декоративны, чем в Федоскино.

Федоскино

- «Федоскинская лаковая миниатюра» исполняется масляными красками в три-четыре слоя.

Федоскино

- Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь, или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, удивительный эффект свечения.

Федоскино

- Virtuozное владение техникой письма прозрачными лессировочными красками, яркость которых усиливается контрастом с мерцающим чёрным лаковым фоном.

Лубок

- Излюбленными сюжетами рисованного лубок являются изображения сладкоголосых полуптиц-полудев Сирина и Алконоста.

Лубок

- Согласно легенде пение птицедевы Сирина так сладостно, что человек, услышав его, забывает обо всем и идет за ней, не в силах остановиться, пока не умирает от усталости.

Лубок

- Художники обычно изображали человека, замороженно слушающего птицу, сидящую на огромном кусте, усеянном цветами и плодами, а чуть ниже — он лежал мертвый на земле.

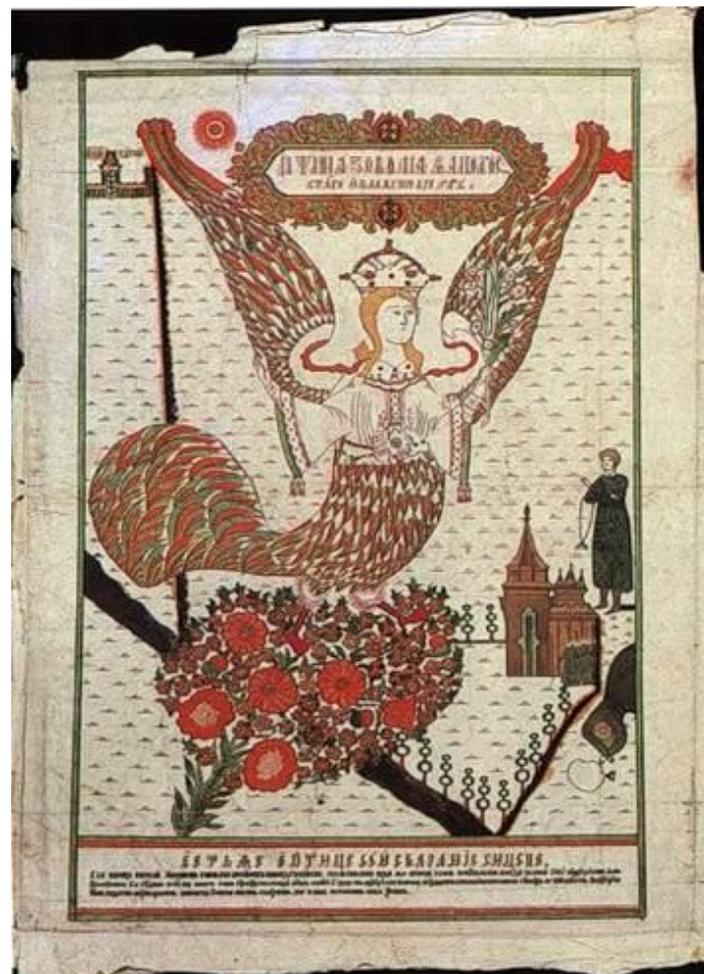
Лубок

- Чтобы прогнать птицу, люди пугают ее шумом: бьют в барабаны, трубят в трубы, стреляют из пушек, на нескольких листах видим колокольни со звенящими колоколами.

Лубок

- Другая райская птица, **Алконост**, по облику весьма схожа с Сирином, но имеет одно существенное отличие — она всегда изображена с руками.

Лубок

- Нередко в руке Алконост держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле.

Лубок

- По легенде, Алконост своим воздействием на человека близок сладкоголосому Сирину. «Кто во близости ея будет, той все в мире сем позабудет, тогда ум от него отходит и душа его от тела исходит...»

Полхов-Майдан

- Творческие традиции местного населения в селе Полховский Майдан Горьковской области имеют по крайней мере вековую историю.

Полхов-Майдан

- Здесь создаются яркие, красочные «тарарушки».
- Старинное слово «тарара» — язык, со временем снизило свое смысловое значение до слова «болтовня». Отсюда «тарарушки» — не для серьезного занятия вещи, а просто для забавы.

Полхов-Майдан

- Нарядные веселые матрешки, майданские птички-свистульки, коробочки, декоративные тарелки привлекают внимание многих любителей народного искусства.

Полхов-Майдан

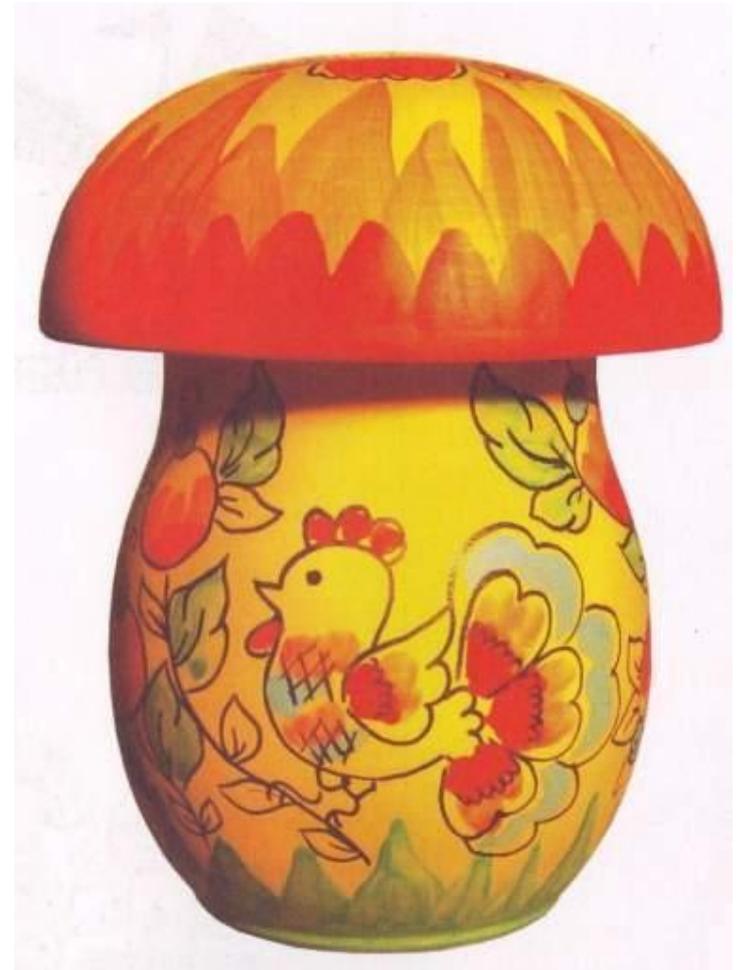

- И форма и характер росписи полхов-майданских изделий необычны. Деревянные птицы-свистульки расписаны яркими красными, желтыми, малиновыми, синими и зелеными красками.

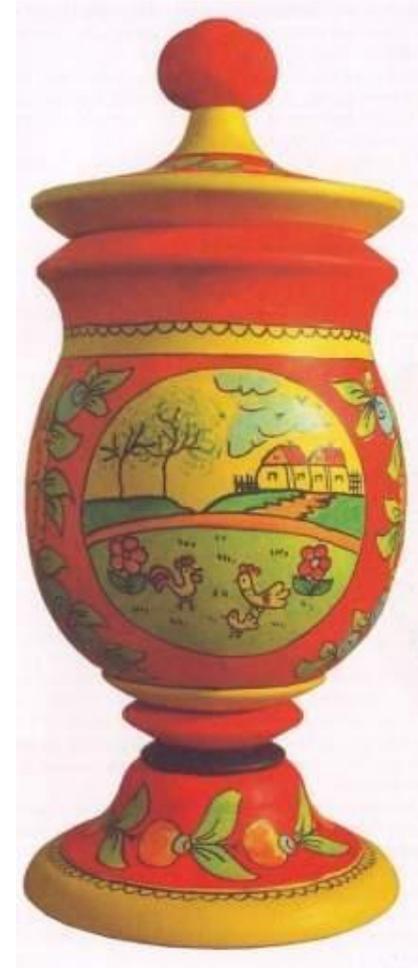
Полхов-Майдан

- Основной мотив росписи — цветы и ягоды. Узор, как правило, «наведен» (сделан предварительно черный контур), а потом раскрашен.
- Среди живописных мотивов часто встречаются птицы.

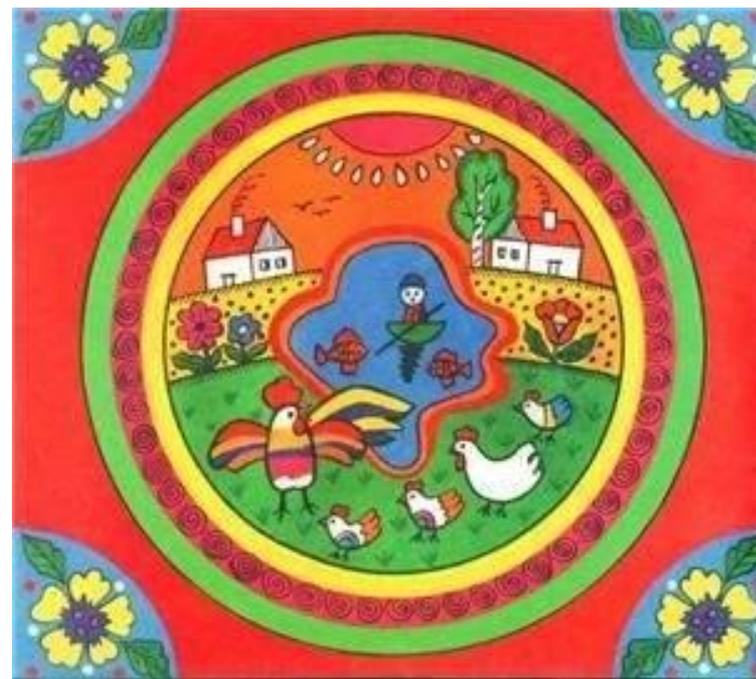
Полхов-Майдан

- Последнее время все чаще встречаются сюжетные сцены в овале: лебеди на воде, петухи и куры с цыплятами во дворе.

Полхов-Майдан

- На предварительно загрунтованную крахмалом поверхность деревянных изделий наносят пером или тушью черный контур растительного орнамента. Затем рисунок ярко расцвечивают.

Пряники

- Пряники в России всегда были излюбленным лакомством.

Пряники

- Пряники — так называли их за пряный вкус и аромат — имеют чудесное свойство долго не черстветь и сохранять свои вкусовые качества.

Пряники

- Когда-то специально к Новому году хозяйки выпекали небольшие пряники в виде птиц и зверушек, которые использовались как елочные украшения, а потом их можно было съесть.

Пряники

- К весенним праздникам выпекали жаворонков как символ весны и пробуждающейся природы.

Пряники

- Богато украшенные затейливыми узорами пряники дарили на свадьбе невесте и имениннику на день рождения.

Пряники

- По форме пряники были очень разнообразными. С изображением птиц делали пряники для детей.

По технологии изготовления пряники делятся на три основных вида:

- лепные
- вырезные
- печатные

Лепные пряники

- Сегодня лепные пряники - это большая этнографическая редкость, сохранившаяся на территории русского Севера под названием "козули".

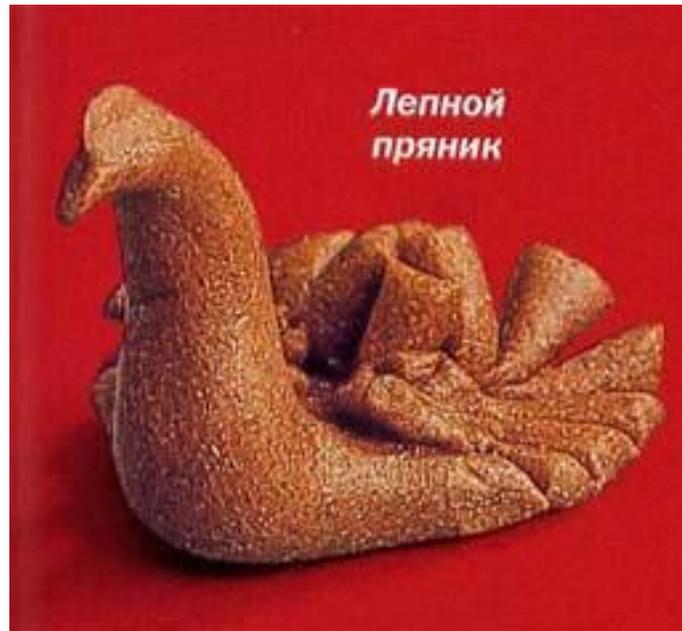
Лепные пряники

- Их традиционные персонажи - утица, тетерка с птенцами - уцелевшие образы древнерусской языческой мифологии.

Лепные пряники

- Никакого специального оборудования для их формовки не требовалось - их лепили из теста прямо руками.

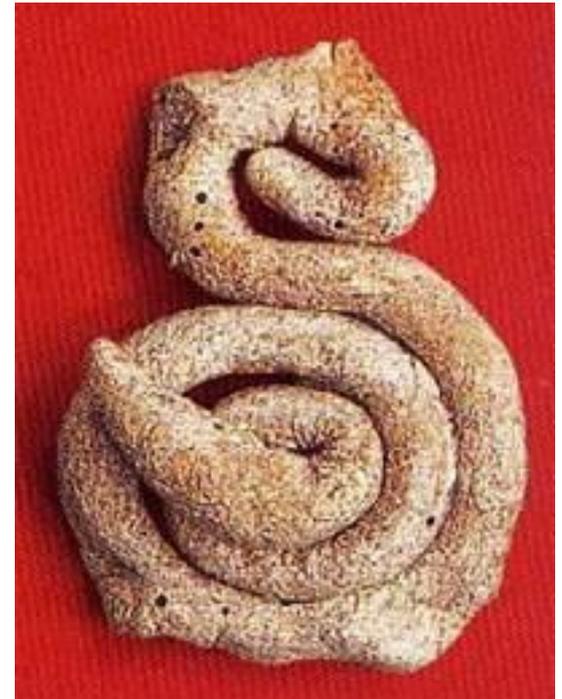
Лепные пряники

- Красота и выразительность таких пряников полностью зависела от искусства пекаря, от его умения в условной декоративной манере передавать самое характерное.

Лепные пряники

- Лепной пряник подчас представлял собой довольно сложную декоративную скульптуру.

Вырезные пряники

- Вырезные пряники вырезались из теста ножом или металлической формой в виде изогнутой по контурам пряника полоски. Вдавливая ее в тесто, получали одинаковые силуэтные фигуры.

Вырезные пряники

- Появились сравнительно недавно. Первое упоминание о них относится к 1850 году, но уже к началу XX века силуэтные пряники благодаря своим декоративным качествам стали наиболее массовыми и популярными.

Вырезные пряники

- Их широкое распространение, предопределило и разнообразие художественных решений: мягкий, линейный рисунок, заполняющий плоскость пряника, яркая расцветка сахарной глазурью.

Печатные пряники

- Печатные пряники печатали на тесте деревянными формами - так называемыми пряничными досками.

Печатные пряники

- Иногда на пряниках выполнялись разные надписи.

Печатные пряники

- Пряничные доски делали резчики по дереву. Доски были для одного, двух, четырех и даже для 120 пряников одновременно.

Печатные пряники

- Наиболее популярными мотивами досок для "подносных" пряников были двуглавый орел с атрибутами царского отличия,

Печатные пряники

- Сказочные терема с шатровыми крышами, увенчанные двуглавыми орлами

Печатные пряники

- Сложные декоративные композиции, насыщенные растительным орнаментом, райскими птицами, цветами, а также птицы Сирин и Алконоста.

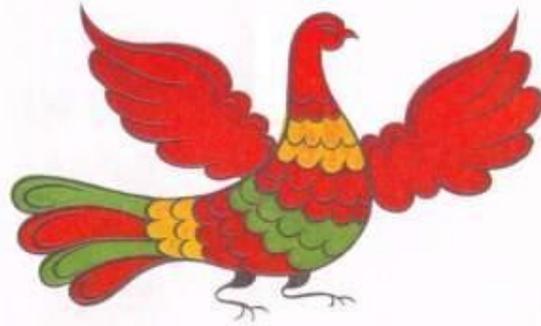

Печатные пряники

- Вырезанные на доске птицы выглядят живыми и нарядными

Пермогорская роспись

Пермогорская роспись

- Основу пермогорской росписи составляет растительный узор. На гибкие побеги нанизаны трехлопасные, чуть изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы.

Пермогорская роспись

- Среди них кустики из округленных листьев, Сирины, нарядные сказочные птицы.

Пермогорская роспись

- В цветовой гамме пермогорской росписи преобладают белый цвет фона и красный основной цвет узора.

Пермогорская роспись

- Желтый и зеленый цвета фона являются как бы дополнительными, сопутствующими.

Пермогорская роспись

- Большое значение в росписи имеет тонкий черный контур, который наносился гусиным пером свободно, бегло и всегда мастеровито. Сначала на белый грунт, как на бумагу, наносится пером черный контур, потом его заполняли цветом.

Пермогорская роспись

- Роспись отличается графичностью и яркостью. Часто используются знаки традиционной росписи: древо Жизни, птица Сирин.

Пермогорская роспись

- Круг бытовых предметов, которые расписывались был очень велик, украшали деревянную и берестяную посуду, росписью покрывали многие крупные предметы.

Пермогорская роспись

- Но больше всего расписывались прялки.

Скопинская керамика

- Диковинные сосуды, у которых тулово может быть в виде занятных зверей.

Скопинская керамика

- Такие чудо-сосуды народного гончарного искусство продолжают жить и сегодня в Скопине на Рязанской земле.

Скопинская керамика

- Наивысшего расцвета оригинальные изделия Скопина достигли во второй половине XIX века.

сосуд «Скопа»

Скопинская керамика

- Здесь лепили кумганы в виде птиц.
- Кумган – большой кувшин, сосуд для умывания.

Филимоновская игрушка

- Самая популярная форма для глиняной филимоновской игрушки – это птицы.
- Птицы – знак воскресения природы, пробуждение земли, рассвета, хорошего урожая, счастливой семьи.

Филимоновская игрушка

- Чаще всего изображали куриц и петухов.

Филимоновская игрушка

- Игрушка отличается особым изяществом форм, своеобразной пластикой, вытянутой пропорцией.

Филимоновская игрушка

- Главное в игрушке – свисток, он всегда находится в хвосте птиц. С его помощью предки-язычники отпугивали дьявола, нечистую силу. В него свистели на похоронах, его закапывали в могилу вместе с покойником.

Филимоновская игрушка

- В незатейливых узорах выражается древняя символика крестьянской религии. Круг - солнце, треугольник - земля, елочки - символ растительности и плодородия.

Филимоновская игрушка

- Главное, что поражает при взгляде на филимоновскую игрушку, – ее смелая роспись. Поначалу краски разводили “на полном яйце”, и роспись была сочных естественных тонов. К сожалению, она быстро тускнела и жухла. Тогда мастерицы стали использовать анилиновые краски. Краски стали более стойкими и яркими

Филимоновская игрушка

- Расписывают свистульки прямо по белой обожженной глине, причудливыми полосками – желтых, лиловых, зеленых, реже синих и фиолетовых цветов. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый – получается зеленый, красный на желтый - дает оранжевый.

Филимоновская игрушка

- Лимонка, малинка, зеленка – так ласково называют мастерицы свои краски. Гамма цветового решения почти не меняется.

Хохлома

- Золотая хохлома — один из старинных самобытных русских народных промыслов.

Хохлома

- Особенностью хохломского промысла является изготовление золоченой деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительно-травная роспись.

Хохлома

- Символом хохломской росписи стала огненная жар-птица, украшенная яркими цветами.

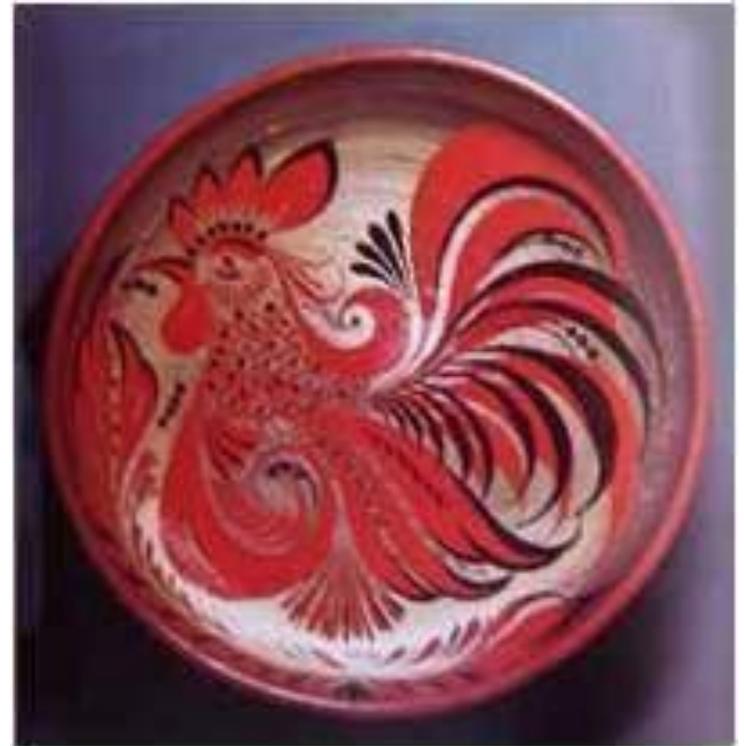
Хохлома

- Птицы написаны «жаркими» цветами. Они словно сказочные жар-птицы среди волшебных цветов и плодов.

Хохлома

- У петуха в хохломской росписи образ другой. Он имеет скругленные, мягкие формы, которые похожи на лепестки и украшены плавными завитками.

Хохлома

- Петухи необычайно величавы. Огненными языками разметался пышный хвост и крылья. Пламенея, взметнулся гребешок, венчающий голову птицы. И чтобы красный цвет ярче горел, мастер добавляет в роспись цвет чёрный.

Хохлома

- А большой ковш "курица" напоминает добрую сказочную птицу. Как жар горят её причудливые перья, превращаясь в затейливые цветы и узоры. Огненно-красный цвет ковша и золотое сияние узоров действительно вызывают ощущение жаркого пламени, огня. И не даром! Огонь превратил деревянные поверхности этих предметов в золотые. Они блестят золотистым металлическим блеском.

Щепная птица

- Был когда-то на русском Севере обычай украшать избы деревянными щепными птицами. Подвешенные на тонкой бечевке к потолку, забавные птицы мирно «дремали» весь день.

Щепная птица

- А по вечерам, когда вся семья собиралась за столом у кипящего самовара, а изба наполнялась неторопливым говором, чудо-птица вдруг оживала. Медленно вращалась она над столом, словно заглядывала во все уголки избы, проверяя, все ли в сборе и не нарушен ли чем семейный лад.

Щепная птица

- Подвешивали птицу над столом, а точнее, над тем местом, где обычно стоял самовар. Теплый воздух от горячего самовара, поднимаясь к потолку, едва касался легких перьев птицы, но этого было вполне достаточно, чтобы она могла медленно и плавно вращаться.

Щепная птица

- Из одного бруска вырезают туловище и голову, из другого - крылья. Самая ответственная операция - расщепление брусков на тонкие пластинки. Чем тоньше пластинки, тем ажурнее будет птица. Бруски соединяют друг с другом. Потом «распускают» перья. Причудливый изгиб крыльев и хвоста задает сама структура дерева.

Щепная птица

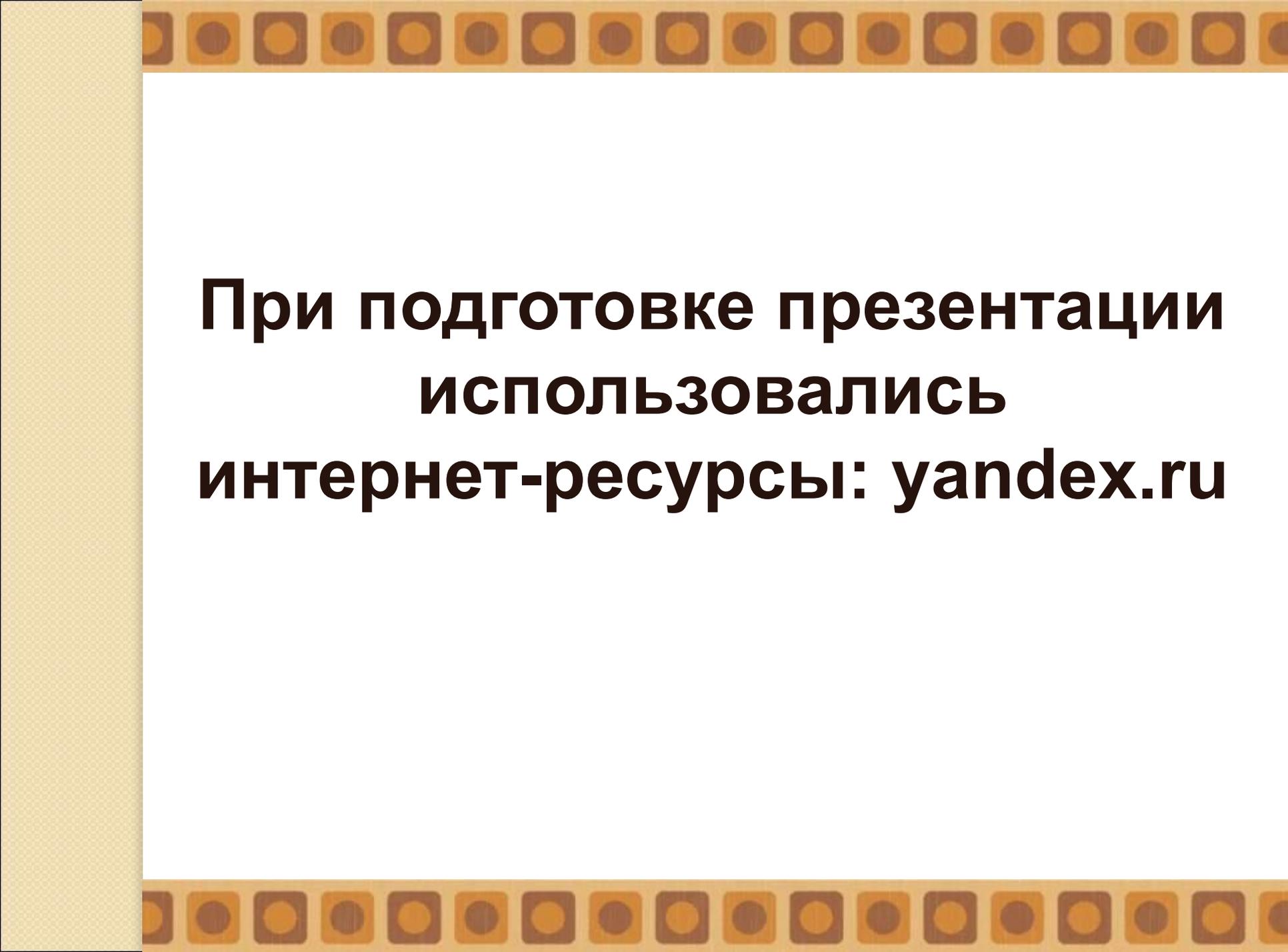
- Щепная птица традиционно ни окрашивается, ни покрывается лаком, потому что именно «живое» дерево благотворно влияет на человека. Со временем оно приобретает красивый бронзовый цвет. Мифическая птица хорошо вписывается в любой интерьер.

Щепная птица

- Расположение вблизи источника света придает её полету дополнительное очарование: лучи проходят сквозь тончайшие перья, образуя причудливые тени.
- Сейчас птицу изготавливают из сосновой щепы. Животворная энергетика чистого соснового дерева, тепло рук мастера и хорошее настроение обязательно передадутся людям, в чьих домах поселится эта птица

**При подготовке презентации
использовались
интернет-ресурсы: yandex.ru**