

*«Народное искусство –
фундамент художественной
культуры».*

Народное искусство - это

художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах - поэзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Оно зародилось в глубокой древности и, подобно другим видам художественного творчества, поначалу вовсе не осознавалось как искусство. Просто люди делали необходимые им в быту вещи, создавая, предметную среду: традиционное оформление жилища, костюм, бытовую утварь, орудия труда и боевое оружие. Народ творил этот предметный мир, отражая в нем свой общественный и бытовой уклад, своеобразное восприятие мира, представления о счастье и красоте, неповторимый национальный характер.

Народное искусство

```
graph TD; A[Народное искусство] --> B[Декоративно-прикладное искусство]; A --> C[Устное – народное творчество];
```

Декоративно-
прикладное
искусство

Устное –
народное
творчество

Отличие народного искусства от профессионального

- 1. Принцип коллективности, плодотворной коллективной разработки своего труда древними мастерами.
- 2. преемственность традиции. Народным ремеслом занимались порой целые деревни, все население их поголовно, от поколения к поколению, передавая от отца к сыну свой опыт и знания. Преемственность традиции удешевляла личные творческие возможности. Такое немыслимо в профессиональном искусстве, где художником может стать тот, в ком сильнее выражено, по сравнению с другими людьми, дарование.

Декоративно-прикладное творчество России

Декоративно-прикладное искусство является едва ли не одним из самых древних.

Его название происходит от лат. decoro - украшаю, а в определении "прикладное" содержится мысль о том, что оно обслуживает практические нужды человека, одновременно удовлетворяя его основные эстетические потребности

*С какими материалами
работали народные мастера?*

Изделия народного искусства

Резьба по дереву.

Фрезерование. Обработка на токарном станке, фрезе;

Берестоплетение;

Резьба по бересте;

Тиснение по бересте;

Изготовление туесов;

Сувенирное производство (обереги, украшения, аксессуары, игрушки и картинки);

Плетение из лозы;

Изделия из металла.

Ковка;

Чеканка;

Литье;

Гравировка;

Чернение;

Филигрань

Изделия из глины

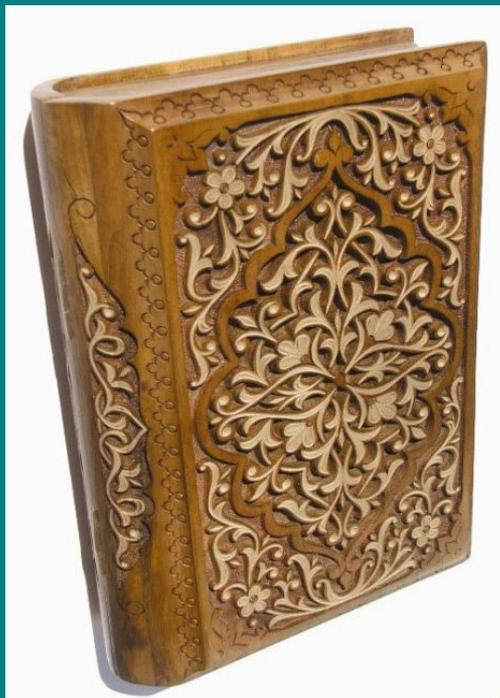

Лепка;

Гончарное искусство;

Изделия из камня и кости, кожи

Роспись:

Изготовление платков

Они привлекают многокрасорастительного орнамента, тщательным выписыванием каждого цветка, где часто присутствует роза – своего рода символ павлово-посадского платка. Чностью и тончайшей разработкой

Мастера Плотники

Основным
материалом
для русских
мастеров на
Руси издавна
считалось
дерево

Работы плотников

- Из различных пород дерева строили плотники целые деревни, воздвигали сказочные терема, ставили деревенские избы, изобретательно и нарядно украшенные резьбой.

Инструменты плотника

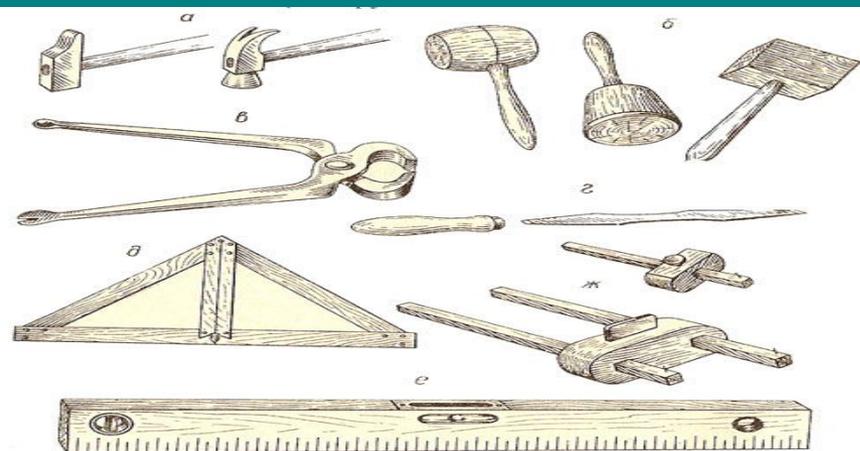

Мастера столяры

Большого искусства достигли русские столяры в изготовлении самой разнообразной мебели.

Основными инструментами столяра были топор, рубанок, дрель, клещи.

Работы столяра

Шкаф- поставец, изящный стол, ажурная скамья, легкая нарядная колыбель, покрытые искусной резьбой, вносили радость в повседневную жизнь людей

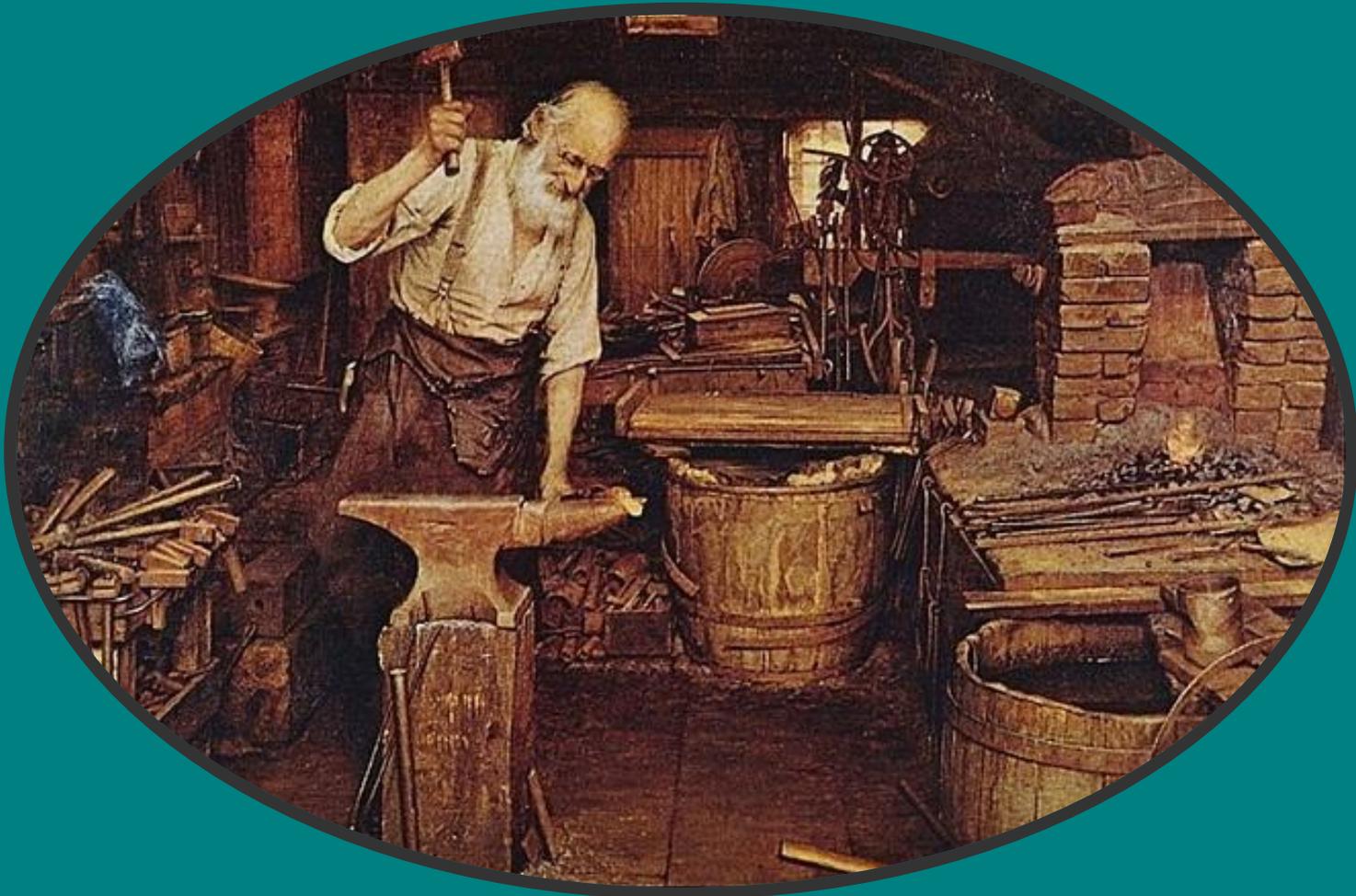

Навыки кузнечного дела, как и профессия – кузнец зародились в далекие времена, которые мы называем "Железным веком".

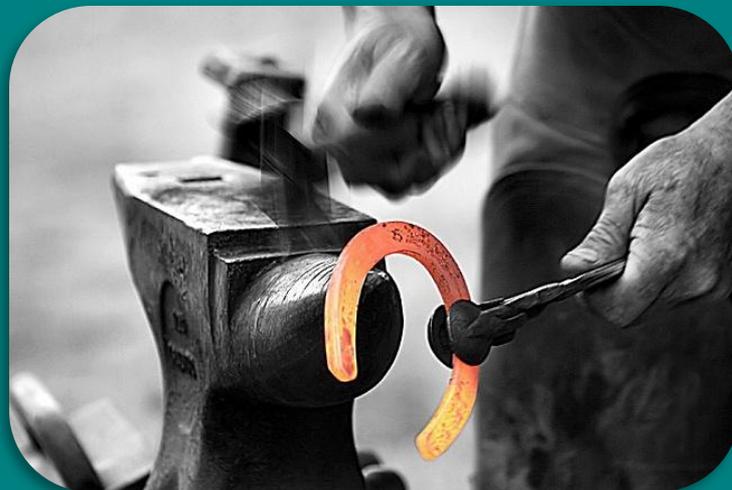

Кто-то, по видимому – случайно, обнаружил, что некоторые виды скальной породы, под воздействием высокой температуры размягчаются, и после, при охлаждении, затвердевают.

Кузнец занимается обработкой металлических заготовок и производством металлических изделий. Этой благородной древнейшей профессии не стеснялись цари, и даже боги.

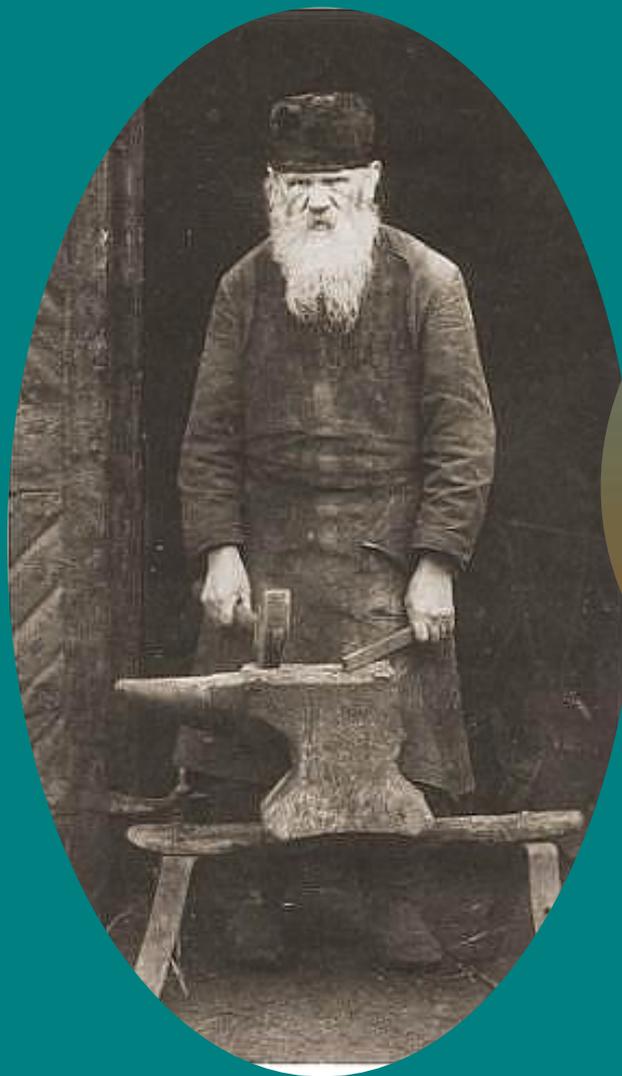
Мастера этой профессии куют раскалённый металл. У таких людей стихия — огонь.

В давние времена кузнец был уважаемым человеком в той местности, где он жил и работал.

Считалось, что кузнец обладает какими-то магическими способностями, поскольку управляет огнём и металлом.

Уровень развития кузнечного мастерства в том или ином государстве в древние времена определял место страны на мировой арене, так как успех в народном хозяйстве и на поле боя в значительной мере зависел от качества и количества необходимых инструментов или оружия....

В старину, чтобы стать кузнецом, нужно было наняться к мастеру в подмастерья.

Чтобы перенять все секреты мастерства, обучаться подмастерью приходилось много лет.

Чаще всего, эта профессия передавалась от отца к сыну, от деда к внуку.

Способы обработки металла

- **Ковка** (меди, самородного железа) служила одним из основных способов обработки металла:
 - холодная, затем горячая ковка - холодная ковка у индейцев Древние металлурги **Европы, Азии и Африки** ковали сыродутное железо, медь, серебро и золото.

Современная Ковка

Ковка — это высокотемпературная обработка различных металлов (железа, медь и её сплавы, титан, алюминий и его сплавы), нагретых до ковочной температуры.

Различают:

- ковка на молотах
- ручная ковка
- штамповка

Но машины не способны вложить душу в металл

Среди всех существующих способов декоративной обработки металла **художественная ковка**, без сомнения, наиболее популярный. Причудливо изогнутые кованые изделия и элементы орнамента, декора — солидное украшение, создаваемое на века. Популярность классической художественной ковки не угаснет никогда.

Гончары

Различные предметы домашнего обихода делались из глины на вращающемся круге.

Кружевницы и Вышивальщицы

Кружево - текстильное изделие с орнаментальным оформлением которых образуется за счёт переплетения; имеет декоративное значение. Кружево используется в оформлении одежды (воротники, манжеты,); изделие может быть целиком изготовлено из кружева — платье, блузка, шаль и многое другое . Кружева широко применяются в оформлении интерьера дома или дачи . Кружевоплетение является одним из видов декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла (ремесла).

Материалы для производства кружева

Для того, чтобы изготовить кружевные изделия, или же сам кружева, используются белые или глянцевые хлопчатобумажные, льняные (как отбельные, так и суровые), в небольшом объеме, шелковые, шерстяные, капроновые нитки и разных номеров пряжу. Для самых нарядных предметов одежды обычно используются металлические нитки.

Вязаное — на спицах
или крючком.

Плетёное

Виды кружева

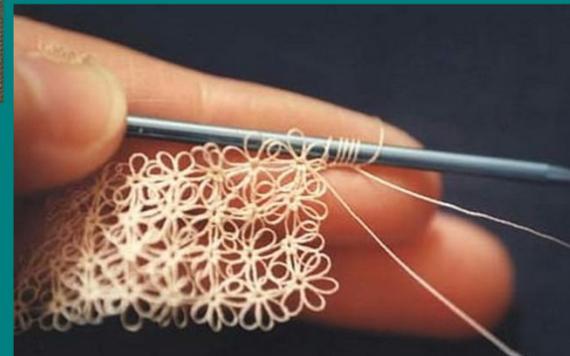
Ленточное

Узелковое
кружево

Шитое

Образы и узоры в работах народных мастеров.

В произведениях и работах народных мастеров выделяются два вида узоров: Сюжетные и Орнаментные. Сюжетные включают изображение птиц, животных. Образы часто имеют символическое значение – лев, барс, означают силу, сокол – смелость, отвагу, девушка – весну. Эти узоры включают и фантастические образы – русалку, кентавра. Узор может создаваться непреднамеренно, например узоры на замершем стекле. Орнамент – преднамеренно избранный узор, который повторяется. Орнамент означает - «украшение (с латинского)». В его узоре сочетаются геометрические и изобразительные элементы.

Эти узоры и орнамент находят отражение
в всем – одежде, посуде, игрушках,
бытовой утвари.

Устное – народное творчество

(передавалось из уст в уста)

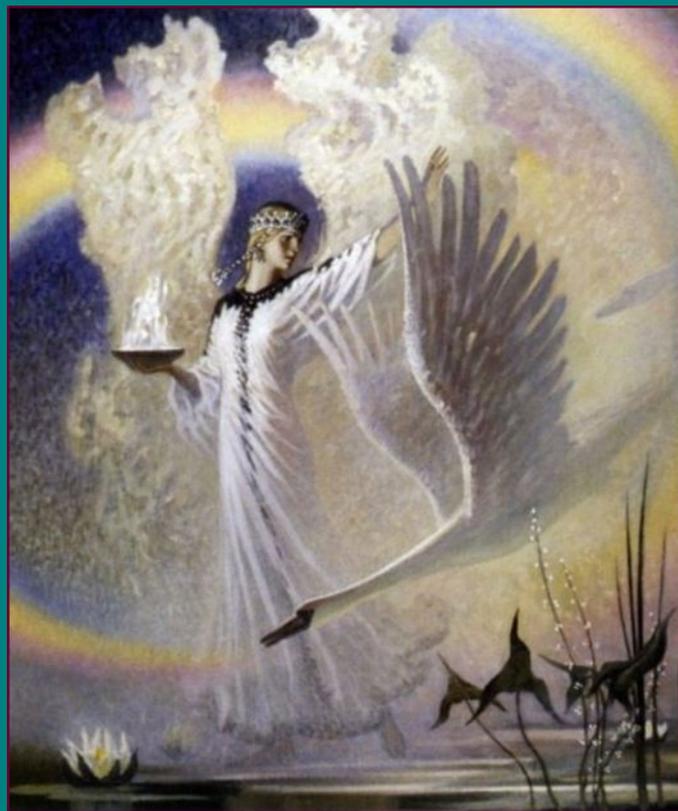
Былины

Загадки

Пословицы

Сказки

Поговорки

Песни

Приговорки

Считалки

Небылицы

Скороговорки

Богатыри – герои устного народного творчества

Былины – один из самых древних жанров русского песенного фольклора. Слово былины происходит от слова былъ, то есть в этих старинных песнях

поется о том, что происходило на самом деле, но происходило когда-то прежде, в старину. В былинах воспеваются богатыри, в образах которых

воплотились лучшие качества народа, и их героические подвиги. Наиболее известными богатырями являлись – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Народ славил своих героев, восхищаясь их подвигами, их доблестью, мощью и великой силой. Однако не

только традиционный эпический герой противостоит злу в произведениях устного народного творчества. важная черта героев-богатырей заключается в их независимости,

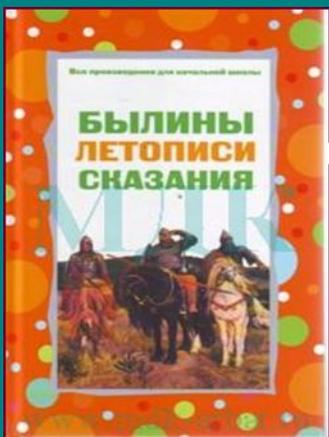
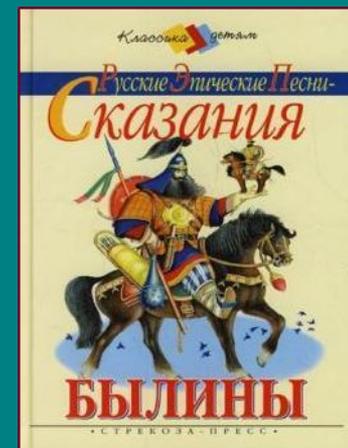
чувстве собственного достоинства. Бог — единственный господин героя, а его главная забота — это защита родной земли и народа. Народу, а не князю Владимиру, служит Илья Муромец. Это может быть и ловкач, хитрец, побеждающий благодаря сообразительности и предприимчивости. Примером подобного героя может служить солдат из русской народной

сказки «Про глупого Змея и умного солдата». Единоборство солдата и

Змея — это лишь демонстрация силы, а не традиционный поединок не на

жизнь, а на смерть. Солдат ловко обманывает Змея и заставляет его

бежать без оглядки. Таким образом, солдат в этой сказке тоже выступает как защитник родины, хотя и побеждает Змея иначе, чем это делают богатыри.

“Сокровища русского народа - народный фольклор” Пословицы, поговорки, присказки.

«Пословица» – краткое народное изречение с назидательным смыслом, народный афоризм

«Поговорка» – незаконченное образное выражение

Коси, коса, пока роса. Роса долой - и мы домой.

Делу время - потехе час

Готовь сани летом, а телегу зимой

Кончил дело - гуляй смело.

Куй железо, пока горячо.

Дело мастера боится.

Лучше меньше, да лучше

Нечем хвалиться, коль все из руки валится.

Семь раз примерь - один отрежь

Терпение и труд всё перетрут.

Не печь кормит, а руки.

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится

Не место красит человека, а человек место

Совет хорош, а дело лучше.

Каков строитель, такова и обитель.

Ремесло плеч не тянет.

Не учи безделью, а учи рукоделью.

Не Боги горшки обжигают.

Глазам страшно, а руки сделают.

Маленькое дело лучше большого
безделья.

«Пословицы и поговорки о мастере и
мастерстве посвящены
профессиональному умению человека,
прославляют трудолюбие, высмеивают
безделье. Только тот будет успешным, кто
станет настойчиво овладевать
мастерством.»

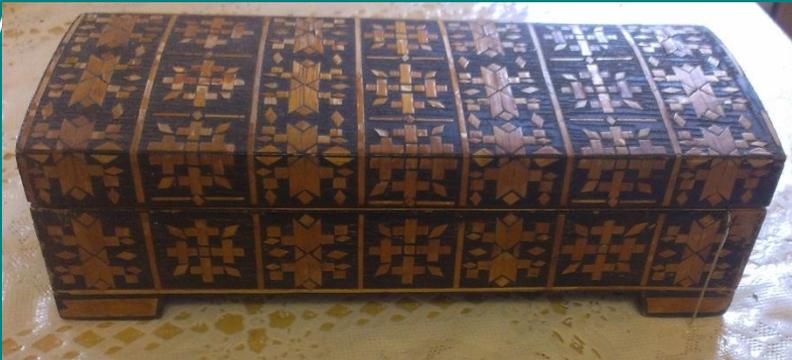
Все произведения русских народных мастеров способствовали развитию духовных качеств всего народа. Народное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души человека, прививается любовь к своему краю. Искусство народных мастеров помогает раскрыть мир прекрасного и развивать творческие способности. В произведениях народного искусства отражается духовно-ценностное постижение мира, в них всегда первичен образ, духовная функция. Познавая бесценность кладезя народной художественной культуры, подрастающее поколение постигает традиции, являющиеся неотъемлемой частью этнического сознания, его коллективной исторической памятью. Такой памятью выступают, прежде всего, духовные, материальные ценности этноса, устные, письменные произведения народного творчества, декоративно-прикладное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство играет очень важную роль, предполагая погружение в родную культуру через ее художественные образы и осознание ее в российском и мировом художественно-культурном пространстве. Народное искусство несет выражение национального характера.

Чем пользуемся сейчас?

Некоторые ремесла, к сожалению перестали существовать. Но большинство из вышеперечисленных до сих пор присутствуют в нашем обиходе. Это и росписные изделия и посуда, и изделия из дерева и металла. Особой популярностью пользуются украшения и аксессуары из камня. Кованые изделия придают особый шик и благородство. Произведения народных мастеров замечательно вписываются в современный интерьер. Не менее популярным является и устное народное творчество. Напротив, интерес к национальному фольклору и костюму только растет. Элементы русского фольклора можно увидеть в народных празднованиях и гуляниях таких как

«М

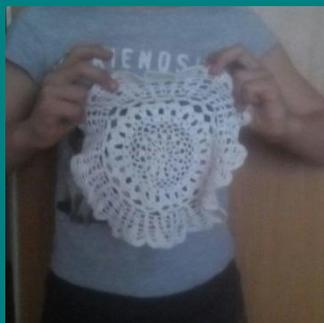

Наши работы

Благодаря урокам технологии и изобразительного искусства мы можем прикоснуться к нашей культуре и истории и уже смогли попробовать себя в качестве народных мастеров.

Работы девочек:

Ажурные салфетки
Поделки с кружевом
Бисероплетение
Роспись по дереву

Работы мальчиков

А вот такие поделки из
дерева сделал мой

«А такую розу из железа я сделал со своим папой» .

Рутковский Гордей.

*Моя мама увлекается ажурным плетением.
Ее работы вы видите сейчас*

Заключение.

Народное искусство - историческая основа всей мировой художественной культуры. Каждый народ вкладывал в свое ремесло душу, поэтому наш долг знать культуру своей страны.