

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Навлинский Детско-юношеский центр»

**«Бумажные кружева.
Искусство
вырезания из бумаги»**

Разработала: Кузьмина И.А.,
методист, педагог
дополнительного образования

**Я видела чудо!
Я чудо видала!
В руках у ребят оживала
бумага.
А если возьмём этот лист
мы с тобой,
Сюжет из бумаги получим
иной.
Кто-то любит мудрёным
зигзагом
Вышивать по журналам
старинным.
Я ж люблю из обычной
бумаги
Создавать кружевные**

Казалось бы, всего-навсего обычная бумага. И для несведущего человека она покажется несерьезным, не прочным и не основательным материалом. Но стоит ей попасть в умелые руки, и они, сложив лист бумаги несколько раз, вырезав по невидимому индивидуальному контуру и развернув, предоставят вниманию окружающих чудо! Ведь преобразование всегда таит в себе нечто чудесное. А ажурное вырезание именно преобразует обычные бумажные листы в потрясающей красоты поделки! И остаётся только восхищенно вздыхать и разводить руками, что Вы не умеете делать нечто подобное. Художественное вырезание из бумаги — уникальный вид искусства.

Существует два метода вырезания — ножницами и ножом. Сформировалось несколько четко выраженных направлений в вырезании. В разных странах искусство вырезания называется примерно одинаково, в переводах — как «бумажная картинка», «бумажный цветок», «вырезка из бумаги», «вырезка ножницами», «силуэтное вырезание», «вытынанка» и т.д.

Современные работы, выполненные в технике художественного вырезания из бумаги, называют прорезными изображениями, бумажной графикой, ажурным (филигранным) вырезанием.

Цвет и фактура вырезки и фона могут быть достаточно разнообразными — главным остаётся **цельновырезанная картина**, наложенная на однородный фон. Настоящая силуэтная картина не должна разваливаться на составные части, если лист с вырезанным сюжетом поднять за уголок.

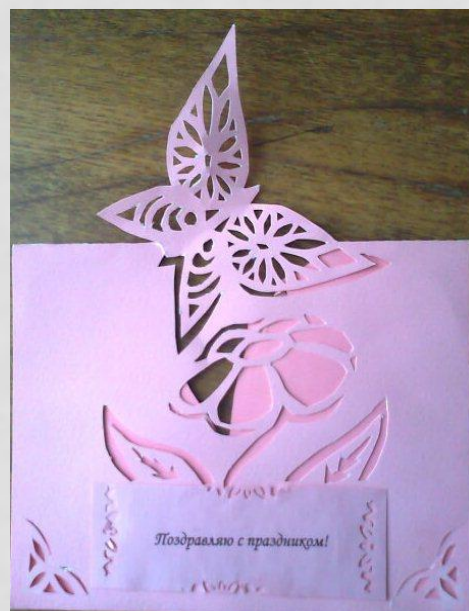

Оформление сцены

В этой технике можно делать много красивых вещей: картины (панно), открытки, украшения на окна и многое другое.

Оформление обложки книги, альбома

Оформление поздравительной открытки

Оформление интерьера

Откуда же берет начало вырезание из бумаги? Где зародилось это искусство? «По мнению специалистов, прообразом вырезок из бумаги послужили скифские прорезные накидки (попоны), сделанные из кожи. Скифские воины украшали ими своих коней. На этих попонах вырезались сказочные животные – грифоны (грифон-это животное с телом льва или пумы, головой и крыльями птицы) петухи, узоры из цветов и листьев. Такие же украшения делали для деревянных бочонков. Прорезные кожаные накидки для коней и накладки для деревянных бочонков сохранились только в Пазырском кургане на Алтае, так как захоронение находилось в вечной мерзлоте». У восточных славян (украинцев, белорусов, русских, поляков), являющихся, по мнению историков, потомками скифов, еще задолго до того, как появилась бумага, уже существовала традиция украшать свои жилища ажурными узорами из бересты, ткани, металла, фольги, даже дерева, главное, чтобы можно было вырезать.

Одним из видов древнего искусства Китая, которое появилось именно в этой стране, считается мастерство вырезать из бумаги самые разнообразные фигурки, и даже целые картины.

Этот вид декоративно-прикладного творчества получил свое название – **Цзяньчжи**. Многие историки и исследователи считают, что первые Цзяньчжи появились в эпоху правления династий Шан и Чжоу (это приблизительно VI столетие н.э.) и связано это с изобретением в 105 г. н.э. китайским придворным Цай Лунем бумаги. Тогда стоимость бумаги в Китае была очень высока, поэтому первоначально искусство художественного вырезания из бумаги в Китае было доступно немногим: им занимались в императорских дворцах и в домах придворной знати. Бумажными силуэтными изображениями придворные красавицы украшали свои прически, также наклеивали на лица у висков.

Чаще всего Цзяньчжи занимались деревенские женщины, Для того, чтобы вырезать из бумаги настоящее произведения искусства требовалось достаточно времени, ведь в этом деле главное точность и продуманность всех линий. Именно поэтому, возникнув в древности, этот вид декоративного творчества свято оберегался и передавался от матери к дочери. В некоторых небольших селениях перед свадьбой китайцы украшали жилье белыми бумажными узорами, причем делать их должна была невеста, и чем ажурнее они были сделаны, тем более работящей она считалась. Каждой девочке было необходимо научиться искусству бумажной вырезки-по готовым работам судили, насколько девушка умела и терпелива. И по таким работам выбирали невест.

За длительную историю существования и развития искусства вырезания из бумаги сформировалось несколько его направлений. Это "оконные узоры" (или "оконные цветы"), праздничные украшения, трафареты, образцы для вышивок, ритуальные предметы, символы-благопожелания на разные случаи жизни и многие другие. Самое распространенное направление – "оконные узоры". Накануне праздника Весны (китайского Нового года) на окна наклеиваются бумажные вырезки, превращающие это самое окно в изящную ширму. Обычай наклеивать на окна изображения божеств, духов и героев народных легенд происходит в Китае из глубокой старины и делалось это для того, чтобы защитить свое жилье от несчастий и зла.

В 4-5 веках китайцы стали украшать жилища миниатюрными бабочками и стрекозами. Эта культура называлась «чуань-хау». После того как производство подешевело настолько, что ее могли приобретать простые китайцы, вырезание из нее распространилось среди всех слоев населения и стало настоящим национальным видом искусства со своей особой стилистикой. Основные сюжеты этого ажурного вырезания-растительно-животный мир и изображения богов и духов, труда и жизни простого народа. Позже появились герои народных легенд, духи, бабочки, рыбы, птицы, люди, цветы. Именно такие картинки и вывешивали на окна, чтобы защитить свое жилье от несчастий и зла. Назывались они "оконные узоры" (или "оконные цветы"),

Тен-чжи изучают в школах и вузах, а в регионах, где такие картины являются брендовой сувенирной продукцией, мальчиков и девочек приобщают к вырезанию с 5 лет, обучая будущих мастеров в специальных школах.

Вырезание из бумаги выполняется только вручную. Вырезание бывает двух видов: первый – вырезание при помощи ножниц, используя сразу несколько листов бумаги (обычно не более 8 листов за один раз), мастера клеят их на бумагу и при помощи острого ножа доводят узор до совершенства; второй способ – вырезание при помощи ножа, сначала бумагу несколько раз складывают, кладут ее на рыхлый клей, сделанный из пепла и жира животных, потом тщательно вырезают на бумаге узор, держа нож в руке вертикально, и обрабатывают его по заготовленному образцу.

Преимущество второго способа состоит в том, что он позволяет одновременно вырезать сразу несколько узоров.

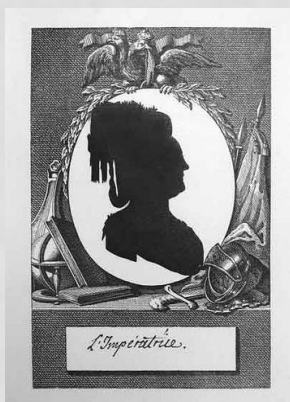

Традиции вырезания из бумаги настолько сильны, что официальным дизайнером Пекинской Олимпиады (2008 г.) была бабушка Ли – народная мастерица, радовавшая гостей и победителей игр своим искусством.

Из разных источников известно, что по мере распространения технологии изготовления бумаги по миру, искусство вырезания из нее покоряло другие страны. Первыми были Япония и Корея (VII век). В XIII веке бумажные орнаменты появились в Персии, а в XV веке через Турцию, по шелковому пути они попали в Европу. В конце XVI века в Германии их использовали для украшения книжных обложек. В XVII-XIX веках большое распространение получили так называемые дворянские вырезки, т.е. силуэты. Почему вырезки назывались «дворянскими»? Это было связано со стоимостью и доступностью главного материала, из которого делались вырезки, - бумагой. Первоначально, когда бумага только появилась в Европе, бумага была очень дорогая, поэтому приобрести ее могли зажиточные граждане: дворяне, вельможи и пр. Под воздействием китайских вырезок, в среде дворян, создавались бумажные вырезки, но со своими сюжетами. Чаще всего это были библейские сюжеты, позже появляются работы с изображением пейзажа или выполненные на бытовые темы. Искусство силуэта возникло во Франции в середине XVIII ст., а оттуда оно распространилось по всей Европе. Происхождение слова «силуэт» связано с именем французского министра финансов XVIII ст. Э.де Силуэта, который увлекался вырезанием фигурок из черной бумаги. Портреты в технике «силуэт» стали украшать дома знатных людей, а картинки — альбомы.

Силуэт вырезали из черной бумаги маленькими ножницами. В городах за небольшую плату в присутствии клиента делали его портрет. Бумажные вырезки быстро распространились во Франции, Португалии, Дании, Швейцарии, а к середине XIX века в Восточной Европе (Польше, Литве, России, Белоруссии, Украине).

Краткая история украинской «вытынанки»

Ни один праздник, ни один обряд, ни одно событие в украинском селе не обходилось без предметов декоративно-прикладного искусства. Рушники, сорочки, посуда, писанки (пасхальные яйца) покрывались узорами-символами, которые несли закодированную информацию. Вытынанка возникли позже других видов декоративного искусства. Считается, что народная бумажная вытынанка как декор сельских хат берет начало с середины XIX века независимо от двух предшествующих ей видов художественных вырезок - писарских кустодий (внизу многих древних грамот привешивались, на шелковых разного цвета шнурках, металлические, восковые и сургучные печати. Эти печати, для большей сохранности, вкладывались в коробочки, называвшиеся кустодиями — металлические, костяные, роговые и т. п. К. обыкновенно бывали или при печатях большого размера, или при тех актах, которые назначаемы были для частного употребления).и дворянских вытынанок-силуэтов. В 40-е годы XX наблюдался спад интереса к этому виду декоративно-прикладного искусства. Новый этап развития наметился в 50-60 годы, когда петриковская вытынанка постепенно становится выставочным экспонатом.

Традиция украшать жилище вытынанками не прерывалась в Украине никогда, переживая периоды расцвета и относительного упадка в своем развитии. Особенно востребованной была вытынанка в конце XIX – первой трети XX столетия. Об этом свидетельствует наличие бумажных украшений петриковского образца в музейных коллекциях Днепропетровска, Запорожья, Харькова и других городов юго-восточной Украины.

Одними из первых выставлять свои вытынанки в залах музеев стали такие мастера старшего поколения, как Надежда Тимошенко, Надежда Белоконь, Ирина Тимошенко, Пелагея Глушенко, Василий Вовк, Татьяна Паста.

Белорусская вытинанка

Вытинанка («выцінанка», «выразанка», «выразка». «выстраганка», «выбіванка»). В Беларуси-выцінанка-вид народного декоративно-прикладного искусства, вырезание из черной, белой или цветной бумаги.

Первой публикацией, упоминающей это явление белорусской культуры, стала статья Е. Сахуты, которая вышла в 1988 году в журнале «Мастацтва». Возникновение и распространение вытинанки в белорусской деревне связано с развитием промышленного производства бумаги и переходом от «курных» (Курная изба-изба без трубы, черная, в которую дым валит из устья печи и выходит в волоковое оконце или в двери.) крестьянских домов к печному отоплению.

. Самая древняя бумага, которая известна на территории Беларуси, датируется XIV веком – это письма Витовта Великого, князя древне белорусской державы.

В 17-18 веках паперти (предприятия по производству бумаги) были почти в каждом большом городе государства. В конце 19-начале 20 века вплоть до событий 1917 года бумажная промышленность успешно конкурировала с аналогичными производствами в России, Польше, Украины, и даже продавали значительные объемы продукции в другие районы Российской империи. Эти сведения говорят о том, что бумага в Беларуси была доступна не только богатым слоям населения. Постепенно вытинанка вытесняется из крестьянского интерьера текстильными изделиями.

В 70-80-е годы XX века произошло возвращение традиционного искусства вытинанки в культуру Беларуси. Это произошло благодаря росту интереса в среде творческой интеллигенции к традиционному наследию.

Если в Китае бумага появилась в 105 г. н.э., то в России своя бумага появилась только при Иване Грозном. Во времена Петра Первого был строжайше запрещен ввоз и применение иностранной бумаги, что способствовало развитию российского производства. Свою бумагу производили на бумажных мельницах из хлопкового предназначалась для ценных документов, государственной и частной переписки, выпуска банкнот, географических карт, печатания книг.

В собрании Исторического музея в Москве хранятся бумажные и пергаментные кустодии, на которых видны очень простые вырезные симметричные узоры-они относятся к середине XVII века.

В оформлении русских печатных книг этого времени встречаются красивые сложные бумажные симметричные узоры, вырезанные ножницами. Таким образом, первыми художниками-вырезальщиками в России были государевы писцы и печатники государева Печатного двора. Именно с этого времени зарождается русская традиция вырезания из бумаги. В самом конце XVIII века в России распространилось искусство силуэта: при дворе Екатерины II работал художник-силуэтист Ф.Сидо, который создал около 200 портретов приближенных императрицы. В XIX веке становится модным вырезание силуэтных профилей из черной бумаги: их закладывали в медальоны, силуэтные портреты наклеивали в альбомы, посылали по почте друзьям и родным, подобно тому, как теперь посылают фотографии. Вырезанием из бумаги увлекалась русская императрица, жена Павла I, талантливая художница Мария Федоровна. Известно, что вырезанием силуэтных бумажных картинок увлекался юный Илья Репин. Многие известные русские художники - Федор Толстой, Нина Симонович-Ефимова, Елизавета Кругликова, Мстислав Добужинский, Георгий Нарбут, Елизавета Бем и другие - создавали иллюстрации к книгам, декоративные заставки, станковые композиции и открытки. В усадьбах и городских домах XIX века дети вырезали картонных и бумажных кукол, солдатиков, декорации и разыгрывали спектакли теневого театра.

Но уже в конце 19-го - начале 20-го веков бумага стала популярным материалом. Причем бумага выпускалась самая разная: писчая, чертежная, оберточная, картон. В России издавались газеты, журналы для взрослых и детей, книжки для крестьян. Но самое интересное, на что я обратила внимание,- в России выпускали бумагу с декоративными фигурными прорезями, ажурным краем, тиснением. Эту бумагу использовали для открыток, приглашений билетов. Ни в Беларуси, ни в Украине этого не было. Получается, что уже в те годы русский народ стремился к украшательству, причем на уровне производства. Появились и названия для этого вида творчества: в России ажурные вырезки стали называть вырезанками или выстриганками (т.к. узор вырезался или выстригался из бумаги чаще всего ножницами для стрижки овец).

Для украшения церковных интерьеров широко применяли бумагу, которую пропитывали воском или маслом, что придавало материалу дополнительную пластичность и прочность. Для украшения использовали в числе других способов и плоскую сквозную резьбу. Бумажными вырезками – кружевами особенно ярко и нарядно украшались календарные и семейные праздники.

К разным датам народного календаря в крестьянских домах на божницу вешали новенькие бумажные кружевные подзоры, стены и окна украшали резные полотенца и занавески, в посудные горки вставляли бумажные узорные салфетки, в оконные проемы укладывали фигурные вырезки из белой, цветной бумаги, а также обертки конфет. Бумажные кружевные украшения во многом заменили собой более дорогие тканые, плетеные и вязаные салфетки, подзоры, но такая замена не всегда говорила о материальном недостатке хозяев.

В прежние времена многие мастера пользовались вырезками как шаблонами, лекалами: например, архангельские мастерицы пряничных дел – козульщицы – пользовались бумажными силуэтами животных для изготовления обрядовых пряников – архангельских козуль; шаблонами пользовались кружевницы, выполняя нитяные рисунки по сколкам, ювелиры, художники, использовали так называемые припорохи – узоры в натуральную величину с проколами или прорезями для перенесения линий на дерево, штукатурку. Для украшения церковных интерьеров широко применяли бумагу, которую пропитывали воском или маслом, что придавало материалу дополнительную пластичность и прочность. Для украшения использовали в числе других способов и плоскую сквозную резьбу.

Бумажные кружевные украшения во многом заменили собой более дорогие тканые, плетеные и вязаные салфетки, подзоры, но такая замена не всегда говорила о материальном недостатке хозяев. Одна из обучающихся рассказала, что ее бабушка рассказывала ей о том, как в детстве она вырезала бумажные салфетки. Вот что рассказала уроженка д. Колпачек (30 км от п. Навля) Раиса Васильевна Кузавкова (57 лет):

« Деревня наша была большая, люди были и побогаче, и победнее. Научила вырезать украшения для дома меня научила мама Валентина Ивановна. Мама вышивала, вязала, вырезала. Я приглядывалась к маминной работе, а затем и сама стала вырезать «шторинки» (так в д. Колпачек называли салфетки, полотенца). Было мне тогда 9-10 лет (т.е. это 60-е годы 20 столетия). На окнах висели настоящие занавески, а вот полочки шкафчиков для посуды, для книг божницу хотелось украсить красивыми узорами. Белой бумаги в те годы в свободном обращении у нас не было. Поэтому вырезали из газет.

Придумывали различные узоры, складывали газету несколько раз и вырезали. Если полка была длинной, брали столько газет, чтобы хватило на всю длину. Не склеивали, а просто накладывали друг на друга вырезанные полоски с запасом. Не все женщины в деревне умели вырезать «шторинки». Нас было трое девчат-вырезальщиц на всю деревню, мы собирались в нашем доме и вырезали чудесные узоры. Приходили жительницы деревни, просили: «Сделай мне вот такую «шторинку» на полку для посуды или на божницу». И мы вырезали. Существовала определенная техника складывания бумаги. Часть газеты-где-то $\frac{1}{2}$ листа подгибалась по всей длине и оставалась пустой, узоры на ней не вырезались, эта часть клалась на полку и заставлялась или посудой. Или книга, смотря по назначению «шторинки». А на остальной части, сложенной в четыре, шесть раз вырезали симметричные узоры. По краю обязательно должны быть зубчики, т.е. край должен быть узорчатый. Это придавало «шторинке» законченность и аккуратность».

Домодедовский историко-художественный музей. «Уже более десяти лет Домодедовский историко-художественный музей и Домодедовский детский экологический Центр осуществляют программу по сохранению и распространению искусства вырезания из бумаги в России, которую мы назвали «Черное на белом». Дело в том, что в Домодедовском музее хранится и экспонируется единственная в России и одна из очень немногих подобных в мире коллекция вырезок из бумаги, созданных художниками разных стран: Китая и Японии, Вьетнама, Мексики, Аргентины, России, Литвы, Украины, Беларуси, Польши, Германии и Швейцарии. А в Домодедовском детском экологическом центре со дня его основания работает объединение «Народный календарь», в котором дети под руководством художника и искусствоведа Светланы Яворской изучают русские календарные праздники, обычаи, народное искусство. Особое место в этой программе занимает вырезание из бумаги.

Детям безопаснее вырезать ножницами, т.к. нож все-таки есть нож. При вырезании им нужно беречь руки, не держать пальцы на вырезаемой линии, не выходить за пределы коврика для вырезания. Коврик нужен, чтобы не испортить стол. Продаются специальные коврики для вырезания. Если такого коврика нет, его можно сделать из куска линолеума или толстого картона.

Схему рисуют и вырезают с изнаночной (обратной) стороны будущей вырезки. Так же, как и при вырезании ножницами, работу начинают с самых мелких деталей, затем вырезают детали в центре, затем — по краям, и только потом — контур, если он есть. При необходимости плавно поворачивать бумагу так, чтобы было удобнее вырезать. При вырезании прямых линий можно пользоваться линейкой. При использовании канцелярского ножа чаще отламывать затупившийся конец лезвия. Нельзя оставлять части вырезаемых областей неотрезанными, а потом отрывать их руками. Работа будет выглядеть неаккуратно и таким образом ее можно нечаянно порвать. В зависимости от назначения вырезки и выбранного сюжета, подобрать подходящий фон и приклеить на него работу.

Работы обучающихся объединения

Мастер-класс на празднике
«Масленица»

