Быт народов мира в изобразительном искусстве.

Мир народной игрушки

Особое место в художественном творчестве занимает народное искусство – сложное и многогранное явление национальной культуры. Буквально все, имеющее хоть какое-то отношение к художественному творчеству, было неразрывно связано с бытом, трудом крестьянина. Песни и прибаутки на сенокосе, свадьбах и крестинах, пляска и хоровод, предметы домашнего обихода и декор крестьянского дома – во всем присутствует предельно тесное соединение труда и искусства. Главным делом жизни крестьянина всегда было землепашество. Те же крестьяне были и плотниками, и кузнецами, и гончарами. Даже наиболее творчески одаренные из народных мастеров оставались земледельцами. Особенностью народной культуры был ее непрофессиональный характер. Многие ограничения (сословные, экономические и др. ) тормозили проникновение профессионального искусства в крестьянскую среду. От отца к сыну, от деда к внуку передавались опыт предшествующих поколений, знания о природе и жизни. Опыт , знания, мастерство, а также сюжеты и образы народного искусства традиционны. Традиция переходила» из рук в руки», из поколения в поколение.

Народное искусство охватывает все виды творчества – музыку, песню, танец, искусство слова и изображения. А какой удивительный, благодатный материал – дерево! Сколько открытий , неистощимой выдумки связано с трудом деревенского плотника! Его фантазия и мастерство проявлялись в любом деле – большом и малом. Настоящий плотник владел порою и столярным ремеслом, зная, как и шкаф – поставец смастерить, и прялку, и детскую игрушку. Первым опытом юного плотника, которому отец, дед или старший брат для первой пробы дали в руки топор и сухую березовую плашку, могла стать плотницкая игрушка: куклы-панки, кони, поставленные на деревянные колеса, всевозможные болвашки. Их мастерили из цельного куска дерева или из его обрубков (щепного товара), рубили из досок сосны, липы, осины, березы.. Основными инструментами служили топор, нож и долото, и на поверхности фигурок обычно заметны следы зарубок и порезок. Отличительной особенностью этих игрушек является цельность массива деревянной заготовки, что определяет присущую им обобщенность формы .Подобные игрушки нигде не продавались. Делались они для своих и соседских детей и, как правило, век их был не долог. Однако некоторые, особо даровитые мастера, отдавая этому делу почти все свободное от крестьянских забот время, создавали почти профессиональные произведения искусства. совершенствованию их мастерства благоприятствовала близость городов с развитыми ремеслами и крупными ярмарками, где они и продавали свои изделия. Так в Сергиевом Посаде, недалеко от Москвы, еще в 17 веке существовало игрушечное дело, достигшее своего расцвета к началу 19 столетия. Давняя традиция, соседство с Москвой и мастерами Оружейной палаты способствовали работе с «живства», предполагающей реалистичность изображения. Сергиево-Посадская игрушка представляет галерею самых разнородных персонажей, но не сказочных, а реальных, увиденных в жизни, с тонко подмеченными деталями и характерами: это птицы и звери, нарядные барыни и гусары, а также простолюдины - ремесленники, солдаты и крестьяне. Простыми приемами резьбы, с помощью ножа и долота переданы костюмы и лица, а яркая раскраска подчеркивает их декоративность и принадлежность к игрушке. Этим фигуркам из дерева свойственны все черты искусства скульптуры, а источником их выразительности служат чувство пластической формы и жизненная наблюдательность неизвестных авторов. Другой центр деревянной игрушки находился в деревне Богородское Владимирской губернии. В отличие от посадских, богородские мастера не раскрашивали свои игрушки, ценя естественный цвет дерева и его фактуру..

Известно, что многим из них свойственна подвижность. Укрепленные на дощечках, пружинках, либо на веревочках и подвесах, они раскачиваются, двигаются, кланяются, и эта особенность делает их еще более занимательными. Мелкие срезы в сочетании с крупными энергичными формами, а так же естественный цвет дерева придают этим фигуркам особую пластическую выразительность.

Глина, как и дерево, была излюбленным материалом народного мастера. Она податлива и поэтому, работая с глиной, гончар испытывает чувство удивительной свободы: кажется форма рождается буквально «на глазах», мгновенно « откликаясь» на любое движение руки . Радуют и теплота цвета, и мягкость, и «живая фактура», сохраняющая следы лепки. Простые фигурки и глиняные игрушки лепили руками Вручную исполнялись богатый лепной узор и скульптурные фигурки, которые нередко располагались на крышках кувшинов из глины крестьяне не только горшки лепили .горшок – дело сложное. Оно требует умения обращаться с гончарным кругом. но было в крестьянской среде художество - лепить из глины фигурки, свистульки, погремушки. Этим делом способны были овладеть все, благодаря чему глиняная игрушка стала обширной и яркой областью народного творчества. Лепили игрушки в каждой волости, в каждой деревне. Занимались этим делом более всего женщины и дети. Лепили ради забавы, для себя, для своих и соседских детей. История возникновения глиняных фигурок уходит в седую древность. То, что мы сейчас называем игрушкой, когда-то было культовым предметом – символом, оберегом, даже языческим божеством, олицетворяющим землю, солнце, плодоносящие силы природы. Оттуда дошли до наших дней некоторые, ставшие традиционными орнаменты и пластические формы. Со временем они утратили свою культовость и обрели декоративное назначение Издана существовали крупные очаги игрушечного промысла – деревня Абашево Пензенской губернии, Каргополье недалеко от Архангельска, деревня Филимоново Близ Тулы ,Дымковская слобода в городе Вятка. Их отличают свои, местные особенности, которые проявляются в цвете, форме, манере раскраски. Так, для абашевских игрушек характерно повторение одних и тех же архаических образов – это женщины, кони, всадники и птицы. В них ярче всего звучат отголоски языческих верований. Небольшие фигурки политы цветной глазурью желтого, коричневого и зеленого цвета, которая придает им характерную, только им свойственную декоративность. Не пастушьей дудочкой , а глиняной свистулькой пастухи села Абашево еще в старину сзывали по утрам стадо .И сами свистульки изображали животных – корову, барана, курицу с цыплятами. Традиции этих прославленных игрушечных промыслов живут и сегодня. Родина одного из старейших - деревня Филимонова Тульской области, где начиная , с 1860-х годов, и по сей день , лепят из глины фигурки и свистульки. Рассказывают будто некий дед Филимон открыл когда-то в этих местах залежи высокосортной глины и начал гончарное дело .По имени его и назвали деревню – Филимоново. С тех пор мужики и делали там горшки и кувшины, а женщины занимались изготовлением глиняных фигурок – игрушек и свистулек Филимоновский игрушечный промысел достиг особого расцвета во второй половине ХХ века. Стиль филимоновской игрушки основан на сочетании удлиненных пропорций и полосатой росписи. Кроме того , почти все филимоновские игрушки – свистульки, а свист в глубоком прошлом служил средством отпугивания злых сил.

Народную игрушку невозможно представить без знаменитых семеновских матрешек А, между тем, этот промысел совсем молодой и не имеет таких древних корней, как богородский или сергиево – посадский. Появился он в начале ХХ века, когда известный живописец С.В. Малютин создал оригинальную вкладную куклу по образцу японской, нарядив ее в национальный русский костюм. С тех пор токари из города Семеново Нижегородской губернии умудряются вытачивать до 30 и более вкладных фигурок, а живописцы расписывают сочными красками пышные букеты, узорные платочки и круглые румяные лица

Художественные промыслы – наследники народного искусства прошлого. Лучшие произведения талантливых мастеров сохраняют поэзию ручного труда, традиции и мастерство, достойно представляя сегодняшний день в многовековой истории русского народного творчества.