

1

2

3

Издательство
Мозаика-
Синтез

КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА

ОСНОВЫ НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА

Рабочая тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства
Рекомендуется для занятий с детьми 6–9 лет
на уроках труда и изобразительного искусства

Художник Татьяна Носова

Москва
Мозаика-Синтез

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

мужик с гармошкой

Рабочая тетрадь «Каргопольская игрушка» продолжает серию рабочих тетрадей по теме «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства». Эта серия предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на уроках труда и изобразительного искусства. В рабочей тетради даны некоторые приемы лепки и росписи каргопольских игрушек. Материал изложен по принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов росписи и упражнений на повтор до занятий на импровизацию.

Для работы понадобятся: глина или пластилин; стеклы; набор гуашевых красок; кисти; банка для воды и салфетка.

Занятие 1. Узоры и орнаменты

Цель. Освоение простейших элементов каргопольской росписи — полосок, дуг и овалов.

В древние времена каждый элемент орнамента имел конкретное значение, которое теперь уже трудно, а часто и невозможно уловить. Так среди элементов узора часто попадаются круги, кольца и круги с крестом внутри — это древние знаки Солнца, а смыкающиеся скобки и дуги символизируют зёрна и пашню — знаки плодородия Земли. Магическое содержание знаков-символов со временем утратилось, и глиняные фигурки превратились в обычные глиняные игрушки — бобышки. Однако до сих пор в росписи и орнаменте каргопольских глиняных «баб» сохранились черты, присущие женским изображениям древних земледельцев. Глиняная «баба» в старинном наряде являла собой образ мира. Символической была каждая деталь. Вот что писал по этому поводу академик Б. А. Рыбаков: «В русской игрушке связь времен уходит очень глубоко, в далекую славянскую старину, иной раз даже в романтику языческой древности. Таковы, например, каргопольские глиняные фигурки женщин с двумя птицами в руках. Этот сюжет хорошо известен по старинной северорусской вышивке, где в центре сложной композиции на тему «встреча весны» находится изображение богини урожая и благополучия обильно с двумя птицами в руках».

Выполнение задания. Дети воспроизводят элементы орнамента рядом с образцами на левой странице и дорисовывают орнамент на полях правой страницы. Эта часть задания будет присутствовать во всех последующих занятиях.

утка

музыканты

Занятие 2. Знаки Солнца

Цель. Освоение традиционных каргопольских узоров — солярных знаков.

Солнечные знаки издавна живут в народном изобразительном искусстве. Так круг символизировал дневной и годичный бег солнца вокруг «Матери сырой Земли», а крест напоминал, что светит оно на весь волюный свет (на четыре «сторонушки») и все времена года зависят от него.

У русских людей некогда бытовало представление о солнце в образе красивого юноши, разлезающего на белом коне — Яриле или по другим источникам Полкан-богатыре. У древних славян долгое время существовал такой обычай: на Ярилин день подбирали молодого и красивого юношу, сажали на белого коня и возили по полям, чтобы лучше рос хлеб. Представление о Яриле — весеннем солнце — роднилось с образом молодого красивого юноши, ладного сил и здоровья.

Запечатленный в игрушке образ — отголосок древних представлений о Яриле, о небесном огне, дающем плодородие земле. Изображенное на груди Полкана огненно-красное солнце словно согревает распаханное поле с зёрнами яровых посевов.

Выполнение задания. Дети воспроизводят солярные знаки рядом с образцами и расписывают игрушку Полкана.

Занятие 3. Как лепят игрушки

Цель. Знакомство с основными принципами лепки каргопольских игрушек.

Каргопольской игрушке, несмотря на небольшие размеры, свойственна монументальность. Фигурка лепится из одного куска глины, налешных деталей немного. Для каргопольских игрушек характерна очень условная, обобщающая передача образа. Формы предельно упрощены. Иногда степень обобщения доведена до предела: сани сливаются в одно целое так, что получаются сани с головой коня. Игрушки прекрасны еще до того, как мастер берет в руки краски. Именно в лепке прежде всего лежит секрет выразительности каргопольских глиняных статуэток.

Фигурки животных — коня, коровы, оленя — близки между собой по лепке и по росписи. Коня отличают широко расставленные конические столбики ног, крутой изгиб сильной шеи, маленькая голова со стоящими ушками и очень простая роспись. Фигурка обычно целиком забеливается известкой, кро-

ме головы, которую закрашивают синим или розовым цветом. У лошади «в упряжке» наводится узелка и сбруя, если же лошадка «на воле», то на ее боках, как у коровы и оленя, а также на спинах птиц помещаются большие буро-красные круги и кресты. Грива пишется росчерком красных и черных линий, хвост — одними черными.

Выполнение задания. Дети самостоятельно лепят каргопольского коня, согласуя свои действия с этапами работы, приведенными в тетради. Затем, после сушки, расписывают его и по своему усмотрению раскрашивают нерасписанные фигурки животных.

Занятие 4. Крестьяне Русского Севера

Цель. Знакомство с традиционными формами игрушек — фигурками крестьян.

Крестьянки, которых изображают каргопольские мастера, обычно очень деятельны: они несут корзину или блюдо с пирогами, нянчат детей, прядут нитки, стирают белье... Мужские фигуры тоже изображены в повседневном труде: здесь и пахарь, и селятель, и кузнец. Не забыты и праздничные темы — бражники в лодке, бородастый старик играет на балалайке. Традиционная композиция для каргопольской игрушки — «кадриль» в одну или две пары и стоящий в стороне гармонист.

Во всех фигурках, как правило, очень мало деталей, мастер отмечает лишь самое главное. Так руки у женских фигурок выполнены схематично: полукруглые, они прижаты к туловищу и составляют с ним одно целое. Часто руки бываю положены на бедра или протянуты навстречу зрителю, или воздвигнуты к небу.

Выполнение задания. Дети лепят и расписывают фигурки крестьян.

Занятие 5. Лес, звери и охотники

Цель. Знакомство с традиционными формами игрушек — оленем, лосем, бараном.

Скульптурки животных, как мы уже говорили, лепятся обычно из единого куска глины. Корову отличает широкая грудь, толстая шея, вытянутая морда и серповидные рожки, а олень — ветвистые рога с небольшими выступами-отростками, лось — крепкая шея, небольшая голова и пара ветвистых рогов с небольшими ушками. Морда у сохляго чуть вытянута вперед, рог приоткрыт, острым предметом намечены глаза и ноздри.

Олень в старославянской мифологии был олицетворением неба. Культ оленя считается более древним, чем культ коня. Его изображение пекли северяне в своих «козулях», писали на прялках, вышивали, ткали на полотенцах и одежде. Об олене были сложены предания, в которых рассказывалось, что копыта у него серебряные, а рога — «красна золота», и освещает он ими все вокруг.

Выполнение задания. Дети лепят оленя и расписывают фигурки оленей и миниатюру «Охота на тетеревов».

Занятие 6. Сказочный мир Каргополя

Цель. Знакомство с традиционными формами игрушек — медведями и Полканом.

Характерным для каргопольских игрушек является очеловечивание животных. Медведи и баранки, козлы едут на санях, работают в кузнице. «Хозяюшка леса» медведь весело играет на гармонии. «Поляночной, Идет медведь с тальяночкой. Он идет, гармонику рвет, Баску песенку поет», — пела про него Ульяна Бабкина. А собираясь денить Полкана, она приговаривала: «Полкана-богатыря сделаю. В старину жил такой. Хлеб помогал людям растить, землю от врагов оберегать. Руки у Полкана будут сильные, грудь могучая. А на груди солнышко. Ноги, что у коня — быстрые. А на них золотые копыта».

Выполнение задания. Дети лепят и расписывают фигурки медведя и Полкана.

баба со свистком

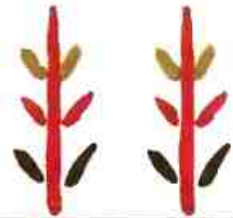

крестьянин сидит

кадриль

ЗАНЯТИЕ 1. УЗОРЫ И ОРНАМЕНТЫ

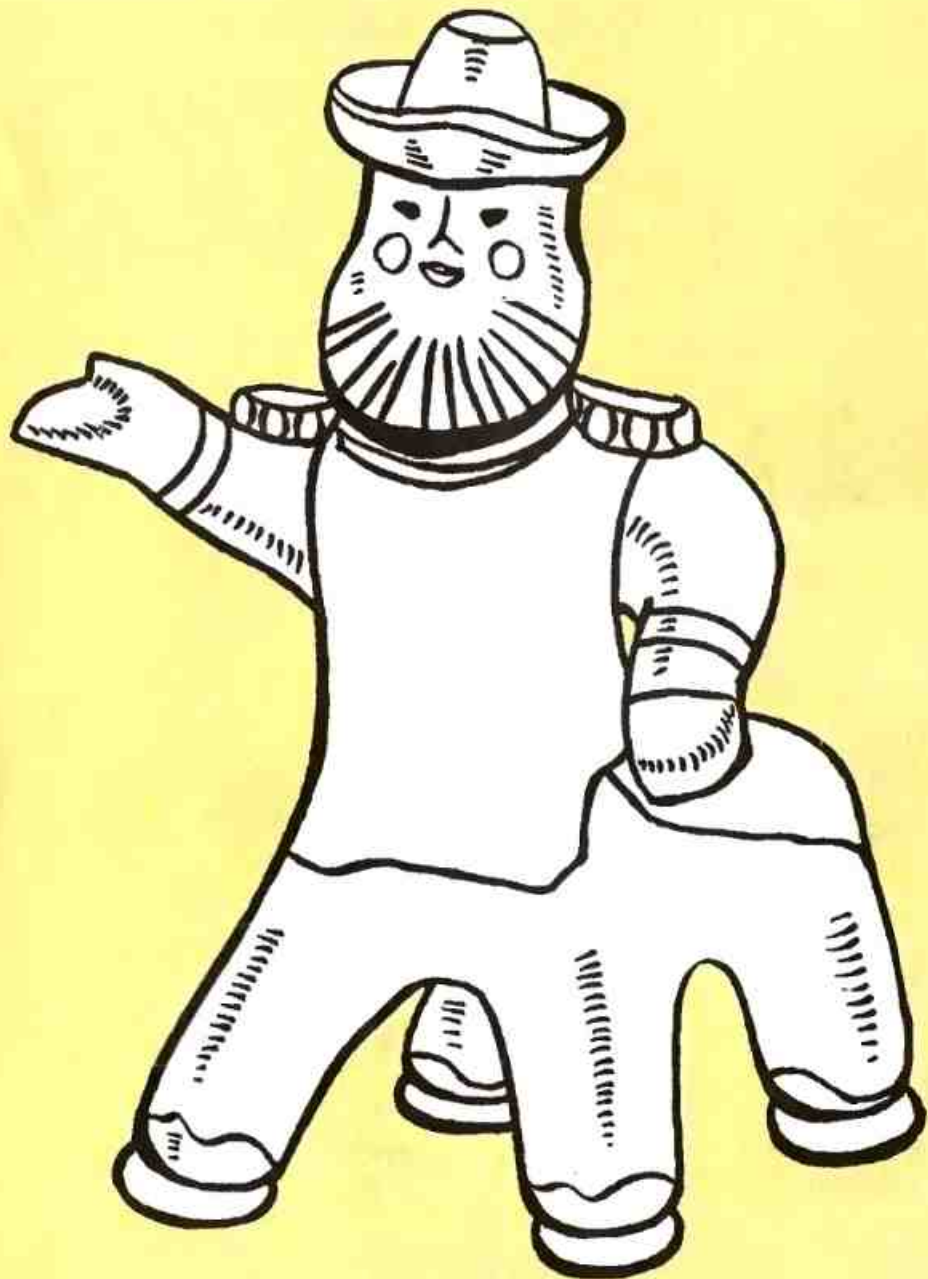

ЗАНЯТИЕ 2. ЗНАКИ СОЛНЦА

Птичка

Полкан

XX ● XX

XX ● XX

ЗАНЯТИЕ 3. КАК ЛЕПЯТ ИГРУШКИ

Лепка каргопольской игрушки отличается от лепки дымковской и филимоновской. Главное отличие состоит в том, что фигурки выполняются из одного целого куска глины. Конечно, если глины не хватает, то можно примазывать небольшие кусочки, но лучше этим не злоупотреблять.

Попробуем слепить каргопольского коня.

Обратить внимание. В лепке коня участвуют все пальцы. Мастера советуют тонкие ножки лучше лепить тремя пальцами, голову удобнее четырьмя, а в лепке туловища участвуют все пальцы и ладонь.

1. Зготавливаем цилиндр шириной с ладонь. Важно не брать слишком много глины.

4. Более длинную горизонтальную часть изгибаем дугой — это будущее туловище нашей фигурки.

7. На заключительном этапе выплываем голову и гриву. Последними формируем ушки. Наш конь готов.

2. Затем начинаем постепенно изгибать заготовку под прямым углом.

5. Стекой делаем глубокие надрезы с двух сторон горизонтальной дуги.

3. Короткая вертикальная часть в дальнейшем превратится в шею и голову коня.

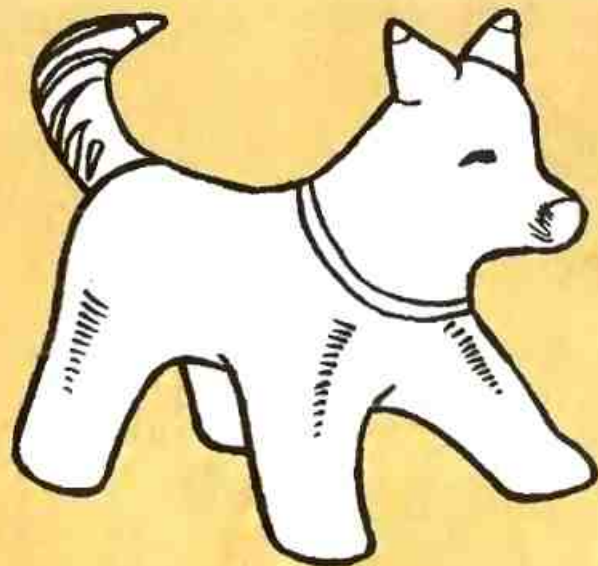
6. Из надрезов формируем передние, задние ноги коня и хвост.

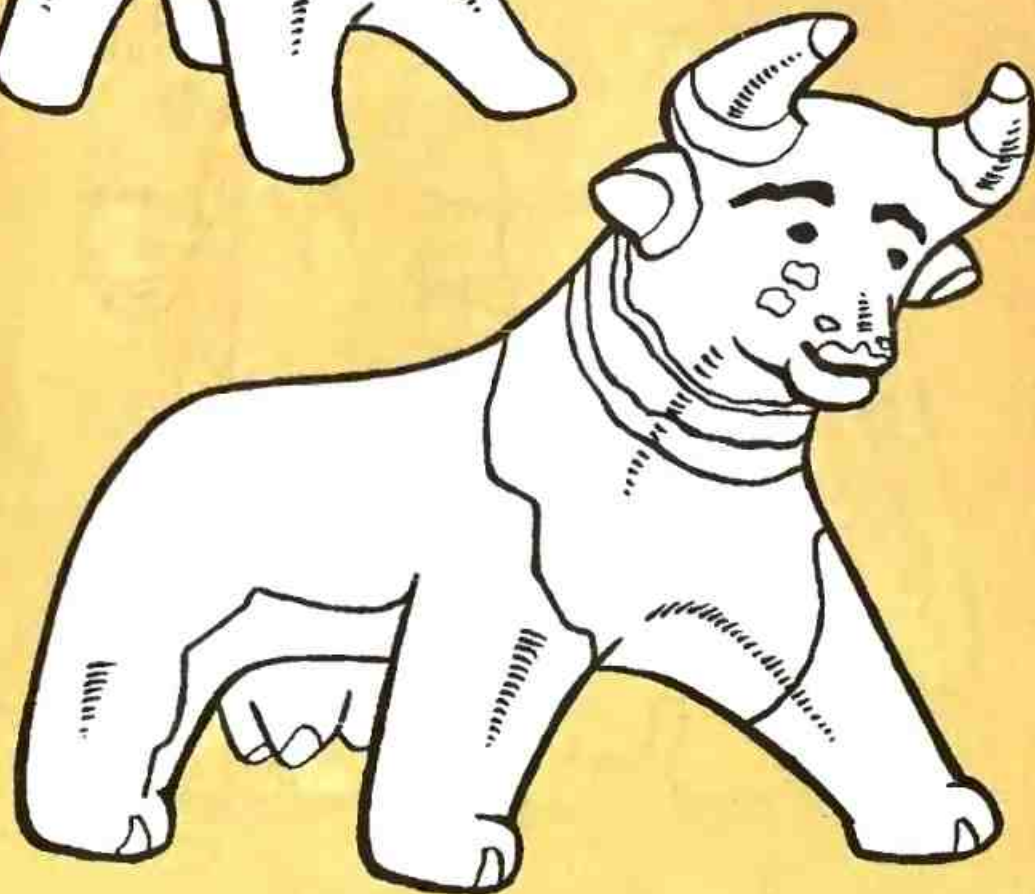
8. Готовую фигурку сушат несколько дней при комнатной температуре. Затем помещают в муфельную печь и только после этого расписывают красками.

КОТІК

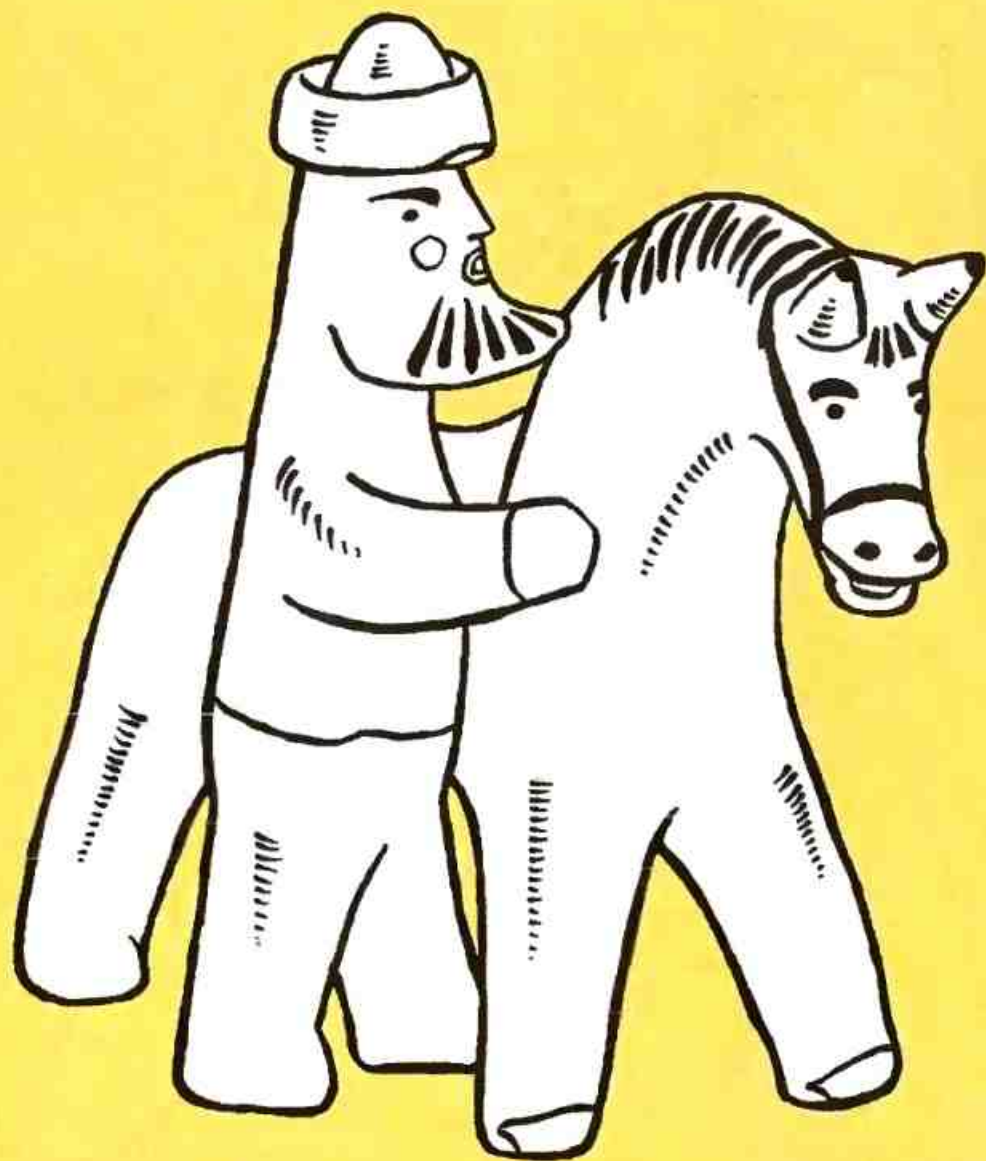
КОЇВ

СОБАКА

ЗАНЯТИЕ 4. КРЕСТЬЯНЕ РУССКОГО СЕВЕРА

крестьянин копит дрова

мужик с лопатами

крестьянин в лодке

крестьянка с пирогом

крестьянка стирает

ЗАНЯТИЕ 5. ЛЕС, ЗВЕРИ И ОХОТНИКИ

баран

олень

олень с собачкой

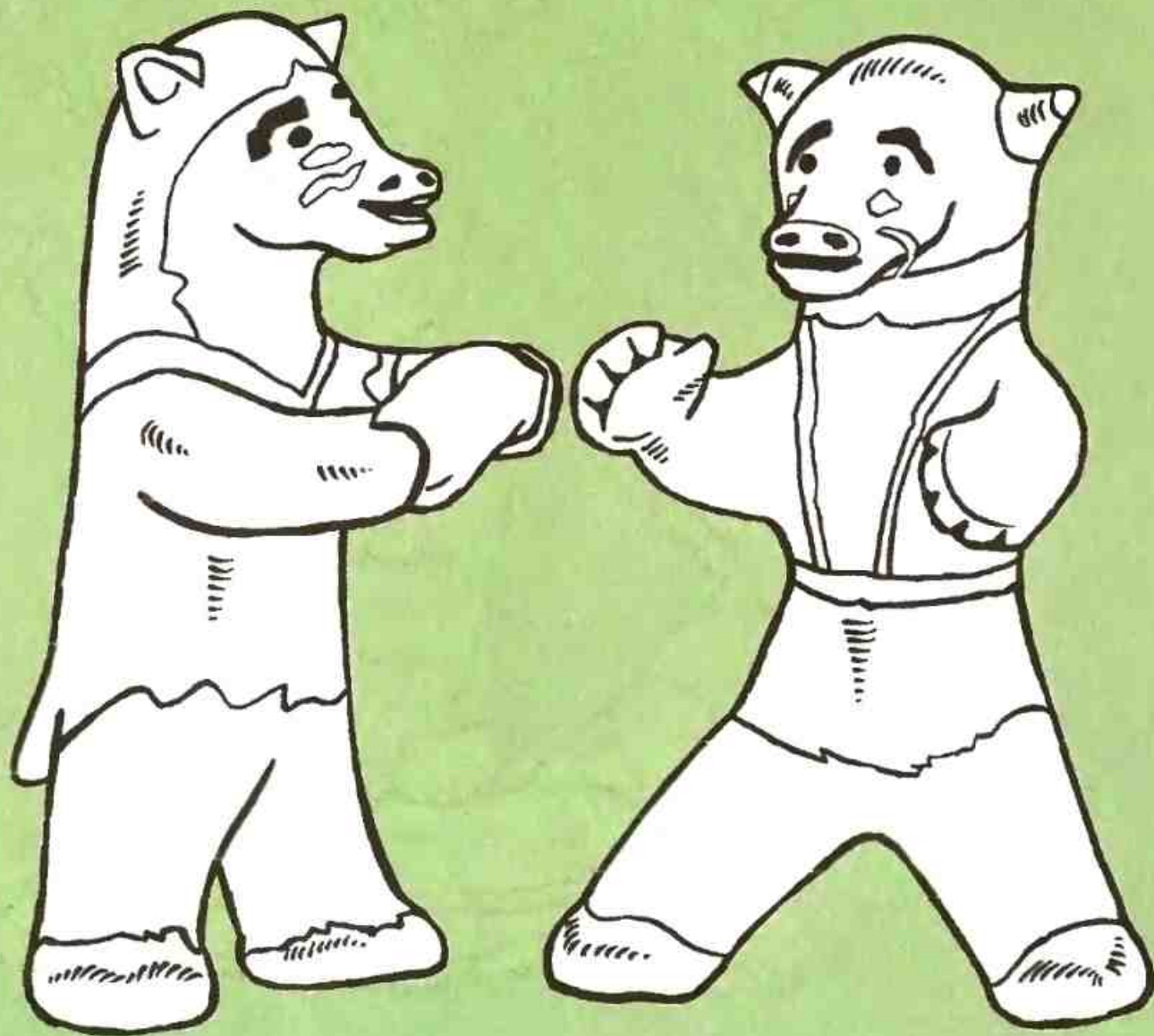
птичка

девичка

ЗАНЯТИЕ 6. СКАЗОЧНЫЙ МИР КАРГОПОЛЯ

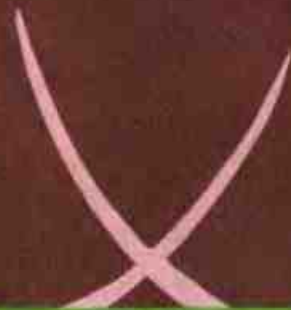
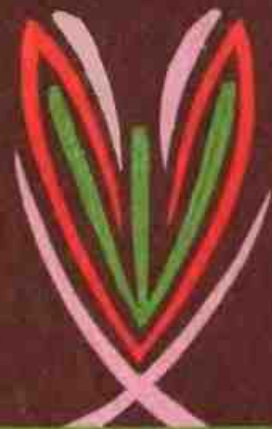
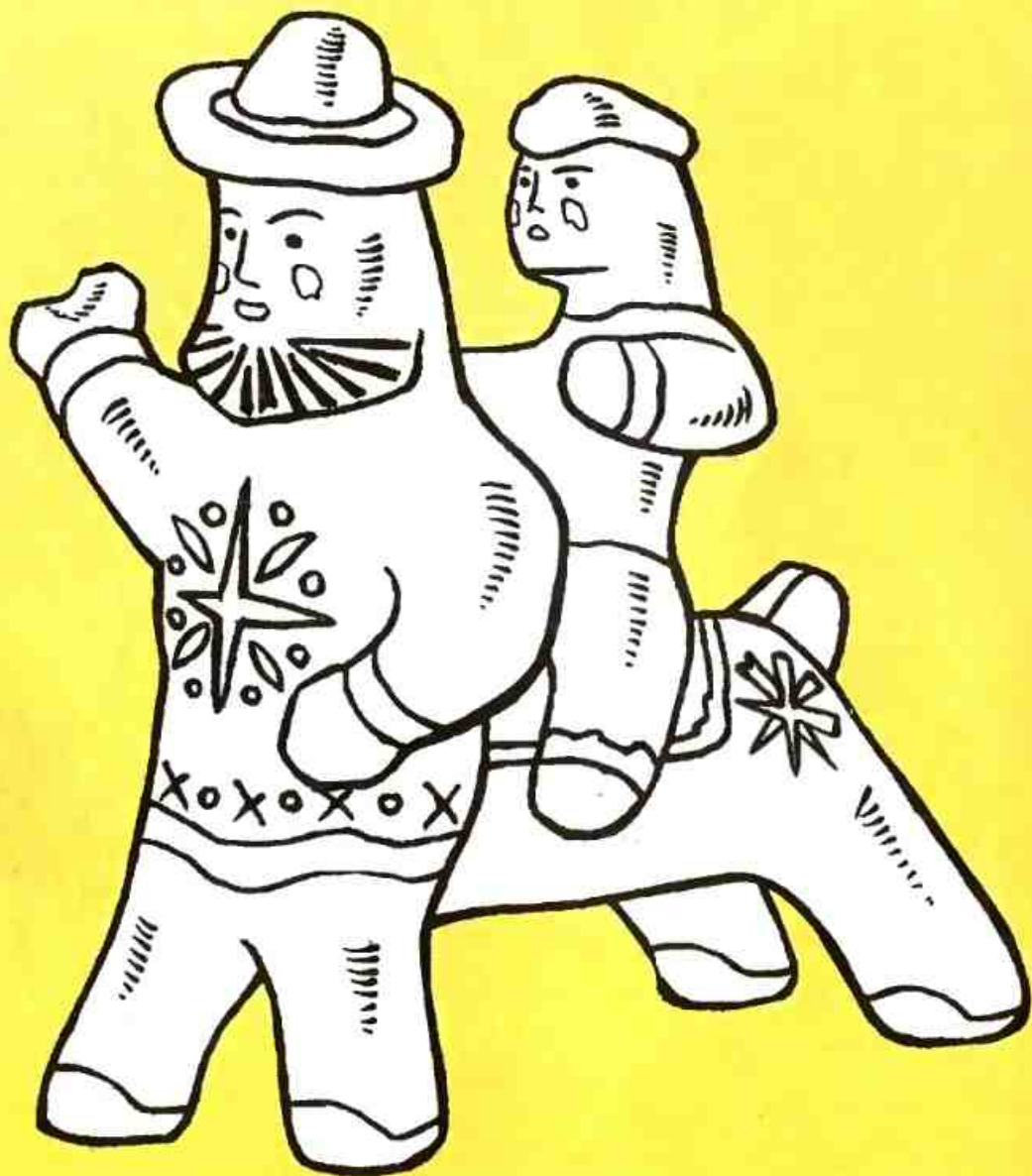
птица Сирин

тяги-толкай

медведь

КАРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

Каргополь — древний город в Архангельской области. Раньше это был широко известный большой торговый и культурный центр Русского Севера. От тех времен остались величественные храмы и соборы. Сейчас это заповедные места, где до сих пор сохранилась самобытная русская культура, искусство и ремесла. В окрестных деревнях издревне изготавливали глиняные игрушки, которые в далекое прошлое имели какое-то отношение к первобытным обычаям, связанным с культом плодородия. Игрушки каргопольских мастеров в большинстве своем — одиночные фигурки, иногда два-три персонажа, связанных одним сюжетом и каким-то несложным действием.

Самыми распространенными и любимыми детворой на Каргополе были свистульки-утушки. Лепили их к шумным ярмаркам. Звонкоголосые утушки зазывали покупателей на Соборную площадь к колокольне, где обычно раскладывали свой незатейливый товар каргопольские гончары. Как и все северные крестьяне, они растили хлеб, держали скот. В свободное же от сельскохозяйственных работ время садились за гончарный круг. Изготовление гончарных изделий давало дополнительные средства к жизни, и лишь попутно они лепили маленькие забавные фигурки. Судить об этих игрушках практически невозможно, так как все их был недолог.

В XX веке промысел почти угас. Так бы мы ничего о нем не узнали, если бы не жил в деревне Гринево Иван Васильевич Дружинин (1887-1949). Во многом благодаря усилиям этого потомственного гончара в 30-е годы прошлого столетия промысел возродился. Игрушки попали в различные музеи и до сих пор известны как «классические» каргопольские игрушки. Еще один яркий народный мастер, имя которого нельзя обойти при рассказе о возрождении промысла, — это Ульяна Ивановна Бабкина (1889-1977). Бабушка Ульяна тоже переняла ремесло от родителей, получив в наследство чуткое ощущение пластики малых форм. Сохраняя до старости детское восприятие, она, как ребенок, радовалась своим игрушкам. В ее руках рождались из глины почти живые существа, с которыми старушка в работе разговаривала, персеменовалась, шутила. Так же дети, создавая глиняную игрушку, одушевляют ее. Изделия бабушки Ульяны еще больше «подогрели» интерес к каргопольскому промыслу, и было принято решение об организации гончарной мастерской в самом городе. Первым руководителем этой творческой мастерской стал Алек-

сандр Петрович Шевелев (1910-1980). Сохранив традиционные каргопольские сюжеты, мастер начал разрабатывать новые. Появились многофигурные композиции.

Все хранящиеся в музейных собраниях и созданные уже в наши дни глиняные фигурки можно условно разделить на две группы: произведения архаические (символические) и сюжетные игрушки нового времени, все больше тяготеющие к повтoreнию натуры. Лучшие современные мастера стараются сохранять и развивать древние традиции. Однако сейчас промысел переживает далеко не лучшие свои дни, ведь простота произведений народных мастеров — только кажущаяся на первый взгляд. Ее нельзя придумать. Не каждому и не сразу открывается во всей полноте сказочный мир народной игрушки. За этой простотой — опыт многих поколений художников, их чуткость к материалу, форме, цвету. Постарайтесь и вы ощутить красоту народного искусства, почувствовать его силу и глубину.

СОВЕДУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка. — Л.: Издательство РСФСР, 1986.

Арбат Ю. А. Путешествия красотой. — М.: Искусство, 1966.

Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. — М., 1975.

Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Учебно-наглядное пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 1996.

ISBN 5-86775-292-5

Издание «Искусство — детям» предназначено для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста основам изобразительного искусства и художественного труда.

Каждый выпуск — это красочный альбом, представляющий цикл занятий по определенной теме с игровыми, подробно иллюстрированными заданиями для детей и методическими рекомендациями для педагогов и родителей.

Издание поможет педагогам начальных классов, воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений, преподавателям художественных школ, руководителям кружков и различных студий, а также родителям организовать интересные занятия и полезный досуг детей.

По вопросам оптовых закупок обращайтесь в отдел реализации:
(095) 946-25-33, 946-38-05, e-mail: info@msbook.ru
Представитель в Новосибирске: ООО «Топ-книга», тел. (3832) 36-10-28.

Все книги издательства «Мозанка-Синтез» можно получить по системе «КНИГА — ПОЧТОЙ».
Заявки присылать по адресам:
Центральный регион: 123308, Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1, «Мозанка-Синтез».
Восточный регион: 630117, Новосибирск, а/я 360, «Топ-книга — почтой».
Западный регион: 199053, С.-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, «Филиком».

Сертификат №77.ФЦ.15.953.П.000146.04.04. Подписано в печать 29.05.05.
Формат 90×60/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,0. Тираж 10 000 экз. Заказ № 964.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ОАО «Фабрика офсетной печати №2»
141800, г. Дзержинск, Московская обл., ул. Московская, 3.

«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ»
подписной индекс в
каталоге «Роспечать»:
82311

Подписаться можно с любого
месяца, в любом почтовом
отделении России.

В последующих выпусках дети
познакомятся с Каргопольской
игрушкой, искусством Полхов-
Майдана, освоят необычные
способы декоративного
рисования, обучатся правильно
рисовать карандашом и
красками.

«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ». 06.05
Каргопольская игрушка
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Руководитель проекта **Ю. Дорожин**
Художник **Т. Носова**
Редактор **А. Дорофеева**
Главный художник **Д. Гончарова**
Компьютерная графика, верстка **Ю. Курылева**
Художественный редактор **Т. Чижкова**
Корректор **И. Васильева**

Издательство
«Мозанка-Синтез»

123308, г. Москва,
ул. Мневники,
д. 7, корп. 1.
Тел. 946-25-33,
факс 946-38-05