

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЫЗРАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ ИМ.
О.Н.НОСЦОВОЙ»

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ В РАМКАХ РАБОТЫ МУЗЕЯ «ЭТНО»**

Сызрань, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

КУЛЕБЯКИНА КСЕНИЯ	3
Ракульская роспись в современном мире.....	
ВЕСЕЛЬСКАЯ ЕЛЕНА	7
Оформление учебной мебели в стиле городецкой росписи.....	
МИШАНИНА АЛИНА	10
Мотивы уфтяжских росписей. Настольные лампы.....	
ТИМОФЕЕВА ЕКАТЕРИНА	13
Авторская коллекция деревянных сумок в стиле лаковой миниатюры	
.....	
ЩЕБЕТИНА ВИКТОРИЯ	17
Птицы. Коллекция посуды в стиле северодвинской росписи.....	
ВАРАМОВА ВИКТОРИЯ	21
Оформление цветочных стеллажей в стиле полхов-майданской	
росписи.....	
КИРЮХИНА ПОЛИНА	25
Декоративное оформление подставки под кулер.....	
ИЩЕНКО АНЖЕЛИКА	28
Декоративное оформление комодов в технике борецкой росписи.....	
ЕРОШИНА ЕКАТЕРИНА	31
Декоративное оформление столов в технике Северодвинской	
росписи.....	
ШИРИНА МАРИЯ	33
Арт-объект «скик» в стиле городецкой росписи.....	
КАВКАЗЬЕВА МАРИЯ	36
Декоративное оформление мольбертов по мотивам	
городца.....	
ФЕДОСЕЕВА ВЕРОНИКА	40
Декоративное оформление изделий по мотивам хохломской росписи	
Садовые стулья.....	
ШАРАПОВА ВИКТОРИЯ	44
Оформление натуральных столиков в стиле северодвинской	
росписи.....	
ЛОГИНОВА АРИНА	47
Декоративное оформление натуральных столиков по мотивам	
городецкой	
росписи.....	
ШИМКО ПОЛИНА	50
Коллекция матрёшек в стиле хохломской росписи. Архитектурные	
мотивы Самарской	
области.....	
РАЙШ МАРИЯ	54

РАКУЛЬСКАЯ РОСПИСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Кулебякина Ксения,

студентка отделения ДПИ и НПИ

Русские народные промыслы являются неотъемлемой частью культуры, нравов, традиций и исторической жизни нашего народа. Немногие из них дожили до настоящего времени, и не все имеют древние корни, но все они, так или иначе, характеризуют русскую народную культуру. Многим интересно как развивались те или иные промыслы, какие изменения они проходили, какой вид имеют сейчас. Ракульская роспись имеет за собой свою историю, которой интересуются немногие. Данный вид росписи не очень популярен в современном мире, и из-за малого количества учебной и методической литературы возникла потребность в сборе и анализе информации по ракульской росписи.

Проблемой данного исследования является изучение вопроса о том, как ракульская роспись зародилась, как менялась роспись с годами.

Актуальность данной темы заключается в сохранении традиций, памяти об истоках, с чего роспись начиналась, и какой она может стать в будущем.

Объектом исследования выступает ракульская роспись.

Ракульская роспись – один из видов северодвинских росписей. Она не похожа ни на один другой промысел из этих видов. За века своей жизни она накопила много традиций, устоев, своих канонов. В популярности она не превосходила ту же пермогорскую роспись, но своей изобразительной выразительностью точно ей не уступала.

Одной из особенностей ракульской росписи является особая композиция, форма элементов и технология выполнения, которые выделяют ее из других видов северодвинской росписи, похожей больше нигде не встретишь. Также, нельзя не сказать про неповторимых кругленьких птичек на тонких изящных лапках с выразительным хвостиком, которые обладают своей особенной динамичностью. Волшебные деревья, кустики, листья, которые словно иллюстрации из сказок, поражают зрителя. Колорит росписи удивляет своей гармонией и сочетанием. Четкое построение выверенной композиции приводит в восторг всех, кто видит изделия ракульской росписи.

Поставленные задачи были выполнены. Было получено много сведений об истории ракульского промысла. Он зародился в XIX веке на землях Красноборского района, на берегу реки Ракулка, где получил своё дальнейшее развитие. Здесь сформировались правила и традиции ракульской народной росписи, от грубоватых, нечетких форм до пластичных изящных растительных орнаментов, здесь она переживала свой взлет и свой период затухания. В деревне Ульяновская трудилось много великих мастеров, выполняя различные изделия в этой росписи, многие из них были из семьи Витязевых. Росписью занимались как мужчины, так и женщины. Даже в тяжёлый период, когда нужных красок было не достать, и даже от известной белой оживки пришлось отказаться, мастера все равно продолжали своё ремесло, роспись продолжала жить, хоть и уже в других красках и других оттенках. В первоначальный довольно сдержанный колорит из золотистого, зелёного, чёрного, красно-коричневого, синего, пришли ярко голубой, оранжевый и местами красный цвета. Такая яркость была связана с вынужденным применением других красителей.

С помощью выполнения изделия в стиле ракульской росписи были отработаны навыки её выполнения. Были получены знания и навыки

правильного построения композиции ракульской росписи. Были разработаны эскизы в соответствии с полученными знаниями о традиционной росписи.

Это изделие является актуальным для современного мира, оно может использоваться по своему прямому назначению - интерьерная скамейка, оно может использоваться как методическое пособие для изучения традиций и техники ракульской росписи, также изделие может принимать участие в выставках, конференциях, темой которых будет являться русское народное творчество, народные промыслы, росписи Северной Двины, ракульская роспись и так далее.

Ответ на поставленный вопрос был получен, цель достигнута. Используя различные доступные ресурсы, стал известен путь развития и существования ракульской росписи. Она произошла от ремесла резьбы по дереву, которой украшались прялки. На одной стороне выполнялась резьба, а некоторые элементы выделялись цветом. Другая сторона украшалась росписью. Постепенно от резьбы отошли и стали применять только роспись. Она не всегда имела присущую ей лёгкость, утонченность. Первые изделия, созданные ещё в период перехода к полноценной росписи, когда ещё не появилось чётких понятий ракульской росписи, были несколько «дубоваты». В последствии техника выполнения росписи оттачивалась мастерами Ракулки, композиция приняла привычный нам ясный вид, элементы приобрели свободу и некую воздушность. Тогда же сложилось привычное нам цветочное сочетание с использованием жёлтого фона, который становился таковым только после финишного защитного покрытия. В годы угасания, из-за начавшейся коллективизации, под давлением обстоятельств пришлось отказаться от привычных материалов и заменить их более доступными аналогами, которые для замены плохо подходили. Роспись стала нарочито яркой, из-за отказа от оживки, она также упростилась. В таком виде роспись проживала свои тяжёлые

годы. После о ней мало вспоминали, мало людей было осведомлено, что это отдельная роспись, а не единая с другими видами северодвинских промыслов.

Роспись возродилась в уже современном мире с сохранением традиций прошлого, появилось много компетентных мастеров, которые занимаются ей на профессиональном уровне, об этой росписи стало больше рассказываться массовому слушателю. Привлекается все больше внимания людей к этому виду народного творчества. Совершенствуется также и техника этой росписи, применяются новейшие материалы, которые способны сделать изделие более устойчивым к внешним факторам, сделать его более долговечным, чего не было у мастеров прошедших веков. Развивается ассортимент изделий, появляется все больше предметов современного быта, также встречается даже детская мебель. Изделия ракульской росписи пользуются спросом не только у людей просвещённых в этой теме, но и у простых обывателей.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ В СТИЛЕ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Весельская Елена,

студентка отделения ДПИ и НП

Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью культуры нашей страны. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру России, благотворно влияет на формирование будущего человека. Городецкая роспись является одним из примеров такого искусства. Изучение особенностей городецкой росписи поможет узнать, как можно больше о народном искусстве, обогатить и приумножить полученные знания. Опираясь на национальное, народное искусство мы сможем приблизить, а в дальнейшем и передавать традиции из поколения в поколение, оставляя в своём сознании национальную культуру.

Проблемой исследования является поиск способов адаптации традиционной росписи под современные реалии и запросы общества.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью сохранения и развития самобытных традиций народного искусства, и внедрение его в современное общество. Объект исследования: городецкая роспись. Технология традиционного выполнения городецкой росписи.

Предмет исследования: возможность применения современных материалов в традиционной росписи по дереву.

Если обратиться к истории, можно заметить, что желание человека улучшить свою повседневную жизнь, сделать её более яркой и торжественной, проявлялось с давних времён. Понятие красоты человек ассоциирует с радостью жизни и цветением природы. Люди всегда ценили красоту и умели её создавать. Вещи, которые их окружали, украшались вышивкой, резьбой или росписью, и простое деревянное блюдо под руками мастеров превращалось в настоящую драгоценность, а обычный холст выглядел не хуже заморской парчи. Художественно оформленные предметы, которые, помимо своей практической функции, приносят эстетическое удовольствие, относятся к декоративно-прикладному искусству. Эти произведения различаются по форме, материалу, технике обработки и отделки.

Городецкая роспись – это драгоценность русской культуры, истинное богатство нашей страны. Она олицетворяет русскую душу и несёт в себе нечто волшебное, являясь результатом труда человеческих рук. В ней ярко проявляется творческая энергия русского народа. Народное творчество по-прежнему востребовано и актуально.

Мастерские и фабрики, производящие изделия с элементами городецкой росписи, продолжают радовать новыми традиционными и уникальными образцами декоративно-прикладного искусства.

В процессе подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы по теме – декоративное оформление учебных табуретов в стиле городецкой росписи, было изучено много литературы о традициях и технологиях городецкой росписи, изучались её стилистические особенности.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что все цели и задачи были выполнены. Городецкая роспись требует умения сочетать традиционный подход и современный взгляд на выполнения декорирования.

Важно иметь терпение и навыки кистевой росписи. Этот вид искусства способствует развитию моторики, особенно в тех элементах, которые нужно выполнять одним плавным мазком. Хотя это требует высокого уровня мастерства, процесс может быть увлекательным для детей. В результате работы была создана качественная художественная роспись на деревянных изделиях.

Сегодня традиционный народный художественный промысел "Городецкая роспись" продолжает развиваться в историческом центре своего возникновения и существования, представляя собой искусство оформления плоских поверхностей. Эта роспись, не требующая термообработки, даёт мастерам возможность использовать разнообразные формы, цвета и оттенки. Палитра её безгранична, и вот уже на протяжении 60 лет мастера фабрики "Городецкая роспись" сохраняют и развивают традиции этого народного художественного промысла.

Несмотря на то, что традиции народных промыслов не утрачены, мы встречаем довольно часто изделия, выполненные в «псевдонародном стиле». Такие образцы выглядят кричаще безвкусными, сделанными наспех, без использования уникальных традиционных приёмов. Чем более фундаментальным будет представление наших современников о традиционном народном искусстве, тем меньше деятельность настоящих художников промыслов будет зависеть от моды. Путь к сохранению стойких традиций современного народного искусства в быту и культуре лежит в воспитании грамотного, способного оценить его по достоинству молодого поколения.

МОТИВЫ УФТЮЖСКИХ РОСПИСЕЙ.НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Мишанина Алина,

студентка отделения ДПИ и НПИ

Народное творчество — историческая основа, на которой развивается художественная культура нации. В современном мире, где технологии и массовое производство занимают все большее место в повседневной жизни, возрастает интерес к традиционным ремеслам и народным промыслам. Они становятся не только источником вдохновения, но и способом сохранения культурного наследия. Сейчас декоративно-прикладное искусство и народное творчество переживает период возрождения и развития. Это обусловлено интересом к народным традициям, стремлением сохранить культурное наследие и развить творческие навыки. Сохранение и приумножение декоративно-прикладного искусства важно, потому что оно: отражает исторические и духовные особенности нашей страны; сохраняет преемственность поколений и связь между разными культурами; создает среду, в которой живут люди и просто украшает быт. Одним из таких народных

промыслов является уфтяжская роспись, которая представляет собой уникальное явление в истории русского декоративно-прикладного искусства.

Проблема исследования заключается в необходимости разработки и создании художественных изделий, которые позволят сохранить уникальные традиции народной росписи и адаптировать их к современным тенденциям дизайна интерьеров, а также способствовать популяризации уфтяжской росписи.

Актуальность темы обусловлена тем, что уфтяжская роспись имеет свои особенности и традиции, которые могут быть использованы для создания современных предметов интерьера. Художественная роспись настольных ламп в стиле уфтяжской росписи может стать интересным и оригинальным решением для оформления интерьера, а также способствовать популяризации этого народного промысла. Поэтому так важно сейчас восстановить, воскресить традиционные виды ремёсел, найти, бережно сохранить всё то, что осталось нам в наследство от предшествующих поколений.

Цель работы — разработать и создать серию настольных ламп по мотивам уфтяжской росписи.

Народная художественная роспись обладает несомненной историко-культурной ценностью. Она дает непосредственное и адекватное представление о жизни, быте, менталитете и психологии народа. В современном мире, с появлением множества новых технологий и материалов для производства предметов для быта, многие народные промыслы утратили свою актуальность, а некоторые и вовсе стали неузнаваемы и почти исчезли. Изучив в данной работе уфтяжскую роспись, можно сказать, что она является таким вымирающим видом декоративно-прикладного искусства. Ведь когда-то существовали целые артели по производству расписных изделий Верхней Уфты, но с появлением новых технологий и цивилизационных благ, отпала необходимость в приобретении берестяных туесов или деревянных прялок.

Следовательно, спал и спрос на такие изделия, а вместе с тем закрылись артели и уменьшилось количество мастеров, владеющих этим ремеслом. Поэтому так важно изучать художественную роспись, ее историю, особенности и передавать приобретенные знания потомкам. Было решено в качестве изделия взять современные настольные лампы, и выполнить роспись по мотивам мастеров Верхней Уфтыги, сохранив ее узоры и орнаменты. Таким образом мы получили красивые настольные лампы в стиле уфтыжской росписи. В отличие от берестяных туесов, лампы впишутся в любой интерьер и точно будут использованы по назначению, а не просто стоять в качестве декора.

Конечно, нельзя полностью отказываться, забывать про истоки ремесла и лишь усовершенствовать его. Для успешного освоения и популяризации уфтыжской росписи необходимо: знать историю промысла; изучить ее традиционные мотивы, узоры и орнаменты; выполнять роспись как на традиционных изделиях, так и распространять роспись на современные вещи. Соблюдая это правила, уфтыжской росписью заинтересуются многие люди, и тогда она вновь заживет. Таким образом, в ходе написания работы были достигнуты все поставленные проблемой задачи, подтверждена гипотеза. Данное исследование имеет высокую степень значимости, так как в первую очередь способствует сохранению и популяризации малоизвестного промысла, а во вторую оно может послужить основой для дальнейшего изучения и развития уфтыжской росписи в современном искусстве.

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СУМОК В СТИЛЕ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ

Тимофеева Екатерина,

студентка отделения ДПИ и НП

Декоративно-прикладное искусство — разновидность художественного творчества, в котором результатом труда автора являются предметы, имеющие практическое назначение или предназначенные для украшения окружающего людей пространства. Тот собирательный термин условно объединяет два обширных вида искусства: декоративное и прикладное. Иногда эту широкую

область вместе с дизайном именуют предметным творчеством. В отличие от произведений изобразительного, или изящного искусства, предназначенных для эстетического и художественного восприятия вне окружающей среды и поэтому относящихся к «чистому искусству», многочисленные произведения декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление или служить украшением в широком смысле этого слова. В первом случае ключевым понятием является утилитарность или утилитарная функция, во втором — декор.

Декоративно-прикладное искусство издавна играло и продолжает играть значимую роль в жизни человека. С помощью разнообразных техник и материалов мастера стремились создавать не просто полезные, но и красивые вещи, вкладывая в них эстетическую и художественную ценность. Данный вид творчества имеет свои подвиды. Это большой спектр разных творческих промыслов, такие например как: искусная обработка металла, плетение ткачество, шитье, вышивание и другие. Но в данной работе будет идти речь о таком народном промысле, как лаковая миниатюрная живопись, или же лаковая миниатюра. Лаковая миниатюра – это вид росписи, приближенный к живописи, только в миниатюрном формате.

Это работа над небольшими предметами, такими как шкатулки, пудреницы, чайницы. Не просто так это называется «лаковая миниатюра». Главным фактором данного промысла является лак. Это полноценный материал, который используется как в начале работы, так и в конце. Лак придает глубину и реализм росписи.

Но свое начало данный вид творчества берет из древних времен, а точнее Китая. Около 2000 лет назад, точнее в V в. до н. э., так как в 1974 году была найдена деревянная чаша, покрытая красным лаком. История рассказывает, что началом истории китайской лаковой миниатюры считается найденная китайским народом «лаковое» дерево. Его смола имело свойство застывать,

оставляя блестящий слой. Так и зародился китайский промысел. Мастера распространяли лаковое дело, придавая ему известности, от чего появлялись школы по всей стране. Чуть позже лак, которым было принято покрывать вазы, шкатулки, фарфоровые чашки, проник в ближайшие государства, а точнее в Японию и Корею. Но стиль был изменен на свой лад, как и всегда происходит, из-за причины разновидности культуры. В средние века, после распространения лака по странам Азии, промысел стал известен на территории Индии, и позже Ирана. У них же лаковая миниатюра использована в темах поэзии, портретов и религиозные сюжеты. Лишь в XVII веке искусство работы с лаком добралось до стран Европы. Во Франции даже существовала Мартеновская мануфактура. Французские мастера упростили технологию создания миниатюрных шедевров, потому что вывели менее дорогой и более простой в обращении масляный лак. Если в эпоху древности предпочитали работать над деревом и фарфором, то умельцы Европы стали расписывать изделия из папье-маше. Это смесь волокнистых материалов, такие как бумага и картон, с клеящимися веществами: крахмал, гипс и т. д.

Открыв окно в Европу Пётр I в XVII веке перевез данный вид творчества в родные места. В Российской империи стало известно это ремесло. Изделия с миниатюрами стали очень популярны при дворе, среди знати. Стало модным иметь расписную шкатулку или табакерку. Это был хороший показатель. Лаковая миниатюрная живопись стала чем-то интересным для наших мастеров. Имея дело работы в таком плане только с иконами, народ начал двигаться в сторону новизны. В России искусство лаковой миниатюры быстро обрело самобытность. Это легко заметить, если проследить, как менялись сюжеты, используемые для декорирования шкатулок и табакерок. Из таких первооткрывателей стал Пётр Иванович Коробов, который открыв фабрику, зародил несколько видов лаковой миниатюры в Российской империи, которые живут и в нынешнем времени. Например, самые популярные в нашей стране –

это Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй. Лаковая миниатюра является уникальным искусством, которое требует терпения, мастерства и внимания к деталям. Она позволяет художникам создавать красивые и удивительно детализированные произведения искусства в небольшом формате. Это искусство продолжает развиваться, и современные художники находят новые способы использования лаковой миниатюры для выражения своего творчества. Мироззрение славян пользуется повышенным интересом в последние годы, находя своих почитателей и обрастая массой легенд. Славянская мифология затрагивает огромный промежуток времени: от сотворения до бытовых сцен простого народа. Именно данная тема стала интересна над работой с коллекцией деревянных сумок. Хотелось напомнить о нашем начале и о том, во что верили наши предки. Но это не только история, это фольклор и народное творчество, что помогает с разной стороны посмотреть на эту тему. Главный вывод - это понимание, что творчество везде, искусство может делать каждый, потому что в разной степени это может помочь.

ПТИЦЫ. КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ В СТИЛЕ СЕВЕРОДВИНСКОЙ РОСПИСИ

*Щебетина Виктория,
студентка отделения ДПИ и НПИ*

Художественное произведение – один из древнейших видов искусства, известных человеку. Художественной росписью часто называют узоры, которые наносятся на поверхность краской в декоративных целях. И это можно назвать одной из древних форм народного творчества. Первый материал, обнаруженный в элементах живописи, относится к XVIII веку. Сегодня

известно, что рисовать узоры люди умели гораздо раньше, ведь об этом упоминалось в древних текстах. Игрушки, кухонная утварь, сундуки, санки и даже сама изба – лишь малая часть вещей, украшенных руками человеческих мастеров..Поскольку в старину люди были ограничены в поездках на большие расстояния, процесс использования орнаментов, состав красок и другие особенности, которые мастер передавал своим ученикам, оставались только в одном месте. На протяжении многих лет у людей не было других инструментов, кроме дерева, поэтому резьба по дереву стала одним из самых распространенных направлений на Руси. У людей издавна было огромное желание улучшать и украшать свое окружение и предметы быта.. В некотором смысле художественная роспись стала прародительницей живописи. Именно в народном направлении впервые начала развиваться художественная роспись, рисуя даже иконопись и станковую живопись. Ассортимент предметов быта, украшавшихся и преобразенных росписью, был довольно широк: ковши, солонцы, скопкари, набирухи и миски, туи и многое другое. Особенно интересны прялки. Украшение каждого предмета было индивидуальным, расположение украшения подчинялось форме изделия. Живопись превращала обычные предметы крестьянского быта в уникальные произведения народного искусства.

Объектом исследования является технология традиционных видов росписи. Предмет исследования – возможность применения современных материалов в традиционной росписи по дереву.

Актуальность данной темы заключается в том, что мало времени уделяется на изучение истории и техники росписи по дереву. Нужно хорошо углубиться в историю северодвинской росписи и узнать о ее особенностях.

Цель исследования - приобщение к народному творчеству через декоративное оформление деревянной посуды.

Декоративно-прикладное искусство исторически было крепко связано с природой и бытом человека. С древних времен мастер хотел сделать функциональные предметы не только удобными, но и эстетичными. Благодаря этому развивалось искусство художественной обработки таких материалов, как дерево и глина. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов, создают предметы быта, которые являются произведениями искусства. Однако декоративные произведения демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей и целого народа. Человек создавал эстетически ценные предметы на протяжении всего своего развития, отражая в них материальные и духовные интересы, поэтому произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от того времени, когда они были созданы. Предки преображали бытовые предметы, которые окружают человека всю жизнь: мебели, посуды, украшения, одежду - то есть все то, что образует среду, с которой он ежедневно соприкасается.

Декоративно-прикладное искусство несет в себе совокупность национальных признаков, которые, являясь традиционными, как бы наполняют произведения историей, пробуждают в зрителе ярко окрашенные чувства и эмоции. Национальное в художественном образе обычно связано с личным чувством человека, его индивидуальными переживаниями, поэтому национальное искусство привлекло многих людей, это происходило во все времена и продолжается до сих пор.

Современные расписанные изделия не просто очень красочны, но и функциональны, ведь их можно использовать в быту. Роспись может украсить любое помещение, придаст уют и особую атмосферу. Такую посуду можно применить и в декоративном оформлении, изделия расписанные ручным трудом всегда привлекают особый интерес и внимание людей, такие изделия

можно долго рассматривать. Расписанная посуда может стать главной семейной реликвией, так как во многих семьях принято хранить разные ценные вещи, в том числе и сервизы, посуду, небольшие декоративные предметы. Такие простые вещи со временем становятся настоящей ценностью, ведь они передаются из поколения в поколение, они хранят целую историю и нередко становятся неким оберегом, символом семейного счастья. На такие предметы приятно смотреть, ведь смотря на предметы искусства, человек впитывает в себя целую культуру собственного народа, которая формировалась на протяжении многих лет.

Вывод: В ходе выполнения данной дипломной работы была изучена история и возникновение северодвинской росписи, её особенности, сюжеты и символика. Были изучена техника выполнения северодвинской росписи, выявлены традиционные и современные материалы для росписи деревянных изделий. Был подготовлена и расписана коллекция деревянной посуды "Птицы" в стиле традиционной пермогорской росписи с соблюдением технической последовательности.

При выполнении росписи изделий развивается воображение, аккуратность, а так же оттачивается мастерство. На таких изделиях, которые имеют сложную форму, можно применить свои знания в композиции. Исследование особенностей росписи помогает в знакомстве с историей творчества народа, его смысловым значением.

По результатам дипломной работы была достигнута цель и выполнены все поставленные задачи.

Коллекция деревянной посуды "Птицы" в технике пермогорской росписи, может экспонироваться на выставках, применяться в качестве декоративного украшения интерьера.

ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ В СТИЛЕ ПОЛХОВ-МАЙДАНСКОЙ РОСПИСИ

*Варламова Виктория,
студентка отделения ДПИ и НП*

Интерес к народным промыслам и традициям начинается ещё с малых лет и продолжается на протяжении всей жизни. Актуальность выбранной темы по декоративно-прикладному искусству очень тесно связана с насыщенной потребностью человека, заниматься творческим процессом.

Народные промыслы – это часть нашей истории и культуры. Это искусство, охватывает множество направлений. Большинство известных русских народных промыслов зародились несколько веков назад и по сей день продолжают жить и развиваться, кроме того народные промыслы взаимодействуют с современной культурой и искусством. Одним из самых масштабных направлений в народных промыслах является художественная роспись по дереву. Оно имеет важное эстетическое значение в жизни человека с давних времён и до настоящего времени. Базовые навыки росписи по дереву дают возможность самостоятельно украсить пространство дома, сделать собственными руками подарок и т.д. Предметы созданные своими руками с элементами росписи наполнены индивидуальностью и неповторимостью.

В эпоху интернета любой человек может с легкостью овладеть старинной техникой художественной росписи, воспользовавшись ресурсами специализированных форумов и наглядными видеоуроками мастеров. В специальных учебных заведениях также обучают этому мастерству. Благодаря многовековому опыту предков, человек взаимодействуя с инструментами, материалами, техниками, создает что-то невероятное и особенное. Нанесение орнамента или рисунка на изделие, самостоятельно подобранная цветовая гамма, вызывает массу впечатлений и образов, а народное искусство показывает нам характер культуры региона, где она зародилась.

Одним из ремесел русских мастеров является полхов-майданская роспись. Это относительно молодой промысел, благодаря ярким рисункам и необычной технике нанесения красок, игрушки полхов-майданской росписи приобрели широкую популярность в России. Собственно, ремесленники, которые занимаются полхов-майданской росписью, придумали обтачивать дерево под определенную форму, покрывать грунтовкой и расписывать анилиновыми красками используя технику лессировки. Материалы и

технологический процесс полхов-майданской росписи отличается от других промыслов росписи по дереву.

В данной работе исследуется проблема, заключающаяся в том, что в современных условиях недостаточно внимания уделяется как теории, так и практике анализа и совершенствования такой области, как технологии росписи. Это создает необходимость в дальнейшем изучении и реализации данного подхода на примере полхов-майданской росписи, которая и является объектом нашего исследования. Остриём проблемы становится недостаточная проработка методических основ и реальных практик, что в конечном итоге затрудняет качественное восприятие и применение технологий в данной сфере. Учитывая значимость полхов-майданской росписи как культурного и художественного явления, необходимо углубленное исследование ее техники и методологии, что позволит не только сохранить, но и обогатить это искусство для будущих поколений.

Объект исследования: полхов-майданская роспись.

Предмет исследования: технологический процесс росписи.

Цель: приобщение к народному творчеству через декоративное оформление цветочных стеллажей в стиле полхов-майданской росписи.

Роспись по дереву — это не просто ремесло, а целая культура, которая продолжает развиваться и адаптироваться к современным реалиям. С каждым годом традиционные техники росписи обогащаются новыми идеями и стилями, что делает их актуальными для современного дизайна интерьеров. Например, современные мастера часто комбинируют классические элементы с современными формами и материалами, создавая уникальные произведения искусства, которые могут украсить любой дом.

В рамках дипломной работы была проведена глубокая исследовательская работа, посвященная истории возникновения и развития полхов-майданской

росписи. Эта роспись, зародившаяся в селе Вознесенское и Полховский-Майдан, откуда произошло название этой росписи, а также в близлежащем поселке Крутец и Село Полховский-Майдан своими характерными сюжетами и элементами. В процессе работы изучались как традиционные, так и современные технологии выполнения росписи, что позволило лучше понять, как сохранять и развивать народные традиции в условиях современного мира.

Кроме того, в ходе дипломного проекта был создан и оформлен декоративный предмет интерьера — цветочные стеллажи и подставка для цветов, который стал не только практичным элементом, но и произведением искусства. При создании росписи на стеллажах и подставке развиваются важные навыки: воображение, логическое мышление, внимание к деталям, аккуратность, а также композиционные способности и художественный вкус. Мастера, работающие в этой области, получают дизайнерский опыт, который может быть применен в различных сферах.

Изучение особенностей художественной росписи позволяет глубже понять историю народного творчества и его культурное значение. В результате дипломной работы были достигнуты поставленные цели и выполнены все задачи. Стеллажи и подставка, оформленный в стиле полхов-майданской росписи, имеют потенциал для экспонирования на выставках, участия в конкурсах, а также может служить наглядным учебным пособием для студентов отделения декоративно-прикладного искусства. Более того, такие изделия могут использоваться как стильные элементы декора, способные подчеркнуть индивидуальность интерьера и создать атмосферу уюта и гармонии в любом доме.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ ПОД КУЛЕР

Кирюхина Полина,

студентка отделения ДПИ и НП

Декоративно-прикладное искусство тесно связано с жизнью человека, оказывает огромное влияние на формирование и развитие художественного вкуса. Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры.

Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества многих поколений мастеров. Оно необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора и использования материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм.

Проблемой исследования данной работы является анализ истории, выявление особенностей северодвинской росписи.

Актуальность данной темы: заключается в сохранении традиций, чтобы помнить истоки, с чего роспись начиналась, и увидеть красоту и богатство различных техник, связанных с красотой природы.

Объект исследования: северодвинская роспись и технология её традиционного выполнения.

Предмет исследования: возможность применения современных материалов в традиционной росписи по дереву.

Цель: изучение истории, особенностей и технологий выполнения северодвинской росписи для разработки и декоративного оформления авторской подставки под кулер с использованием современных материалов, с сохранением традиций народного декоративно-прикладного искусства. В процессе работы была изучена и применена техника выполнения северодвинской росписи, что позволило создать авторское изделие —

подставку под кулер. Применение современных материалов, таких как акриловые краски и алкидный лак, обеспечило высокое качество исполнения и долговечность росписи. Предметы декоративно-прикладного искусства всегда играли большую роль в жизни человека, а такие старинные ремесла как роспись по дереву не теряют своей актуальности до сих пор.

Данная работа продемонстрировала, как народные традиции могут быть адаптированы к современным условиям, сохраняя свою уникальность и эстетическую ценность. Подставка под кулер стала примером того, как декоративно-прикладное искусство может обогатить повседневную жизнь, а также послужить источником вдохновения для дальнейшего творческого поиска. Изделие несёт в себе художественную ценность и сохранение традиций наших предков.

Выполненное изделие может быть использовано не только в быту, но и в качестве наглядного пособия для изучения техники северодвинской росписи. Этот проект подчеркивает важность сохранения культурного наследия и популяризации народного искусства в современном мире.

Создание новых проектов, выставок и фестивалей, направленных на популяризацию народного искусства, способствует привлечению внимания к этому наследию и его актуализации в современном контексте.

Кроме того, важно поддерживать мастерские и ремесленные кооперативы, где мастера могут передавать свои знания и навыки молодому поколению. Это не только сохранит традиции, но и создаст устойчивую экосистему для развития народного искусства, где будут возникать новые идеи и направления. Взаимодействие между мастерами, художниками и молодыми талантами позволит создать уникальную среду для экспериментов, в которой традиции будут гармонично сочетаться с современными тенденциями.

Роспись возродилась в уже современном мире с сохранением традиций прошлого, появилось много компетентных мастеров, которые занимаются ей на профессиональном уровне, об этой росписи стало больше рассказываться массовому слушателю. Привлекается все больше внимания людей к этому виду народного творчества. Совершенствуется также и техника этой росписи, применяются новейшие материалы, которые способны сделать изделие более устойчивым к внешним факторам, сделать его более долговечным, чего не было у мастеров прошедших веков. Развивается ассортимент изделий, появляется все больше предметов современного быта, также встречается даже детская мебель. Изделия ракульской росписи пользуются спросом не только у людей просвещённых в этой теме, но и у простых обывателей.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОМОДОВ В ТЕХНИКЕ БОРЕЦКОЙ РОСПИСИ

Ищенко Анжелика,

Декоративно-прикладное искусство — вид художественного творчества, который охватывает различные разновидности профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. Этот собирательный термин условно объединяет два обширных вида искусства: декоративное и прикладное. Главной особенностью декоративно-прикладного искусства, в отличие от станковых видов (живописи, графики, скульптуры), является органичная связь его произведений с окружающей предметно-пространственной средой, потребностями жизни обычных людей в обыденной жизненной обстановке, а не созерцание прекрасного в музеях. Одна из росписей – Борецкая. Борецкая роспись — русский народный художественный промысел Северодвинского края; роспись по дереву. Выбранная тема в области декоративно-прикладного искусства является чрезвычайно актуальной, так как мы хотим сохранить, восстановить прогресс народных обычаев и корней русского культурного наследия. Увлечение культурой нашего народа, его традициями и укладом жизни, возникает с самого рождения и остается верным спутником на протяжении всей жизни. Неоспоримо, что современный мир полностью погружен в виртуальную реальность компьютеров, однако все больше людей проявляет интерес к искусству ручной работы, предметам декоративно-прикладного искусства, вследствие чего общество получает вдохновение и соприкосновение с традициями и оригинальностью. Владение основными приемами росписи предоставляет широкие возможности для самостоятельного оформления интерьера дома, создания уникальных подарков и многое другое. Результаты наших творческих усилий отличаются оригинальностью и неповторимостью, заставляя произведения говорить сами за себя. Благодаря системе образования, опирающейся на прикладное искусство, основываясь на богатом наследии прошлых поколений, и взаимодействуя с

различными инструментами, материалами, техниками и технологиями, человек обретает способность стать творцом и сотворить нечто поистине новое и удивительное. Изготовление уникальных орнаментов и рисунков на предметах, с использованием индивидуально подобранной палитры цветов, способно вдохновить и возбудить огромное количество эмоций и визуальных образов.

Объектом исследования является борецкая роспись.

Предмет исследования – возможность применения современных материалов в традиционной росписи по дереву.

Цель исследования – приобщение к народному творчеству через декоративное оформление комодов в стиле традиционной росписи.

С незапамятных времен народные промыслы являются неотъемлемой частью нашей российской культуры, однако в отличие от большинства подобных аспектов, народные промыслы являются одной из частей экономической системы нашей страны. Российская Федерация – это одна из немногих стран, которая сумела сохранить исторические традиции и ремесла сквозь года: различные техники и приемы художественного производства. Мастерство и навыки российских ремесленников – это достойное культурное наследие нашей страны. Понятие «наследие» активно используется в научной лексике и системе жизнедеятельности современного общества.

Искусство декорирования поверхностей, как и многие другие виды творчества, постоянно эволюционирует и претерпевает изменения. Каждый год появляются новые материалы, новые стили становятся в моде, а иногда возвращаются забытые давно. Однако остается неизменным одно – уникальность каждого предмета, украшенного собственными руками, способна превратить его в настоящее произведение искусства, преобразить ваш интерьер, привнести в него ваш неповторимый стиль и вкус, а также стать особым и ценным подарком, сделанным своими руками. При выполнении росписи

изделий развивается: воображение, логика, внимание, аккуратность, композиционные навыки и художественный вкус. Приобретается дизайнерский опыт. Исследование особенностей художественной росписи помогает лучше ознакомиться с историей народного творчества, его смысловым значением. По результатам дипломной работы была достигнута цель и выполнены все поставленные задачи. Комоды, оформленные в технике борецкой росписи, могут экспонироваться на выставках, участвовать в конкурсах, применяться в качестве наглядного учебного пособия для студентов отделения ДПИ, а также использоваться как декоративное украшение интерьера.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛОВ В ТЕХНИКЕ СЕВЕРОДВИНСКОЙ РОСПИСИ

Ерошина Екатерина,

С давних времен искусство является неотъемлемой частью в жизни людей, которое в свою очередь пробуждает яркие представления о культуре и развивает чувство прекрасного. Декоративно-прикладное искусство несет в себе глубокий смысл, каждое изделие хранит в себе традиции наших предков. Каждый русский народный промысел показывает характер культуры региона, где она зарождалась. При изготовлении изделия мастер задумывается не только о его применении, но и о духовном составляющем. Оно отражает неповторимый для народа мир духовных ценностей, где выражаются моральные и нравственные ценности. Крестьянский народ верил, что вещи, предметы быта, одежда, украшенные символическими узорами, оберегают жилище и человека от злых духов, болезней, несут радость, здоровье и счастье. Актуальность выбранной темы по декоративно-прикладному искусству заключается в том, что на данный момент северодвинская роспись приобрела историческую и культурную ценность, наблюдается возросший интерес к национальному художественному творчеству. Декоративно-прикладное искусство – сложное и многогранное явление культуры, оно живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни. Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. В тонком чувстве цвета, в характере самого орнамента, в трактовке жанровых сцен сказались глубокие традиции северодвинской росписи, определенная художественная «школа поколений» и блестящее мастерство исполнителей. Покрывая яркой нарядной росписью обычные предметы быта, народные художники превращали их в подлинные произведения искусства, которые до сих пор приносят нам радость, заставляют восхищаться талантом творцов этих изделий и рассказывают о человеческой духовной красоте. Роспись деревянных изделий, пройдя

значительный исторический этап, отражает общий процесс развития истории нашей страны, является культурным наследием и может активно использоваться в формировании образования будущего. В ходе выполнения дипломной работы была исследована история возникновения и развития северодвинской росписи, получены сведения о личностях самых первых мастеров Северной Двины и того, как развивается данная роспись в наши дни. Были изучены основные сюжеты, композиции, элементы, символы, персонажи северодвинской росписи, а также смысл, который вкладывали в них предки. Были выявлены отличительные особенности традиционной и современной технологий выполнения северодвинской росписи. Были выполнены эскизы в стиле северодвинской росписи, а после перенесены на изделия с соблюдением технологической последовательности. По завершению дипломной работы, поставленная цель была достигнута и все задачи выполнены. Теоретическая часть дипломной работы может использоваться как методическое пособие для преподавателей и обучающихся отделения ДПИ. Столы, оформленные в технике северодвинской росписи, могут также использоваться в виде наглядного примера для студентов или применяться по назначению в качестве декоративно украшенных парт в кабинетах колледжа искусств.

АРТ-ОБЪЕКТ «СКИК» В СТИЛЕ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Актуальность данной работы состоит в том, что, с давних пор в людях процветает творческая жила. Сначала это начиналось как необходимость для выживания, делались орудия труда и тд., но дойдя до наших дней, творчество стало практически жизненной необходимостью, так как, все завязано на потреблении визуального контента. Именно потребность человека породила все, без чего мы не можем существовать. Породила технологии, науку, медицину, и искусство.

У каждого направления творчества есть своя история возникновения и развития, а так же географическая привязанность к местности своего рождения. Подобное творчество называют народным или традиционным. Народное искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно влияет на формирование общества и его будущего. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, а также помогают формировать художественный вкус новых поколений и учат людей видеть и понимать прекрасное в мире и в самом искусстве.

Народных промыслов на территории России существует достаточно много. Каждый из них особенный, своеобразный и сохраняет корни технологического процесса. Овладеть искусством промысла дело сложное, долговременное, но уникальное, требующее невероятного мастерства, усидчивости и понимания.

Народные расписные промыслы существуют столетиями и сохраняют первоначальные мотивы, колорит и приемы росписи. Но в росписях появляются и нововведения, благодаря развитию технологий и появлению современных мастеров. Поэтому возникает потребность выяснить, что является в промысле традицией, а что новшеством.

Все расписные промыслы объединяют общепринятые приемы кистевой росписи, которыми могут овладеть все без исключения.

Актуальность темы в том, что городецкая роспись является доступным для изучения видом народного декоративно-прикладного искусства. И именно на занятиях по Городецкой росписи можно формировать навыки кистевой росписи, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения школьников. Формирование таких навыков развивает мелкую моторику рук, что позволяет более успешно усвоить навыки письма и изобразительной деятельности; способствует развитию мышления, а также развитию раннего эстетического вкуса.

Городецкий стиль отличается, прежде всего, содержательностью, так как в росписях основные сюжеты дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это – быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы – пышные «розаны». Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных.

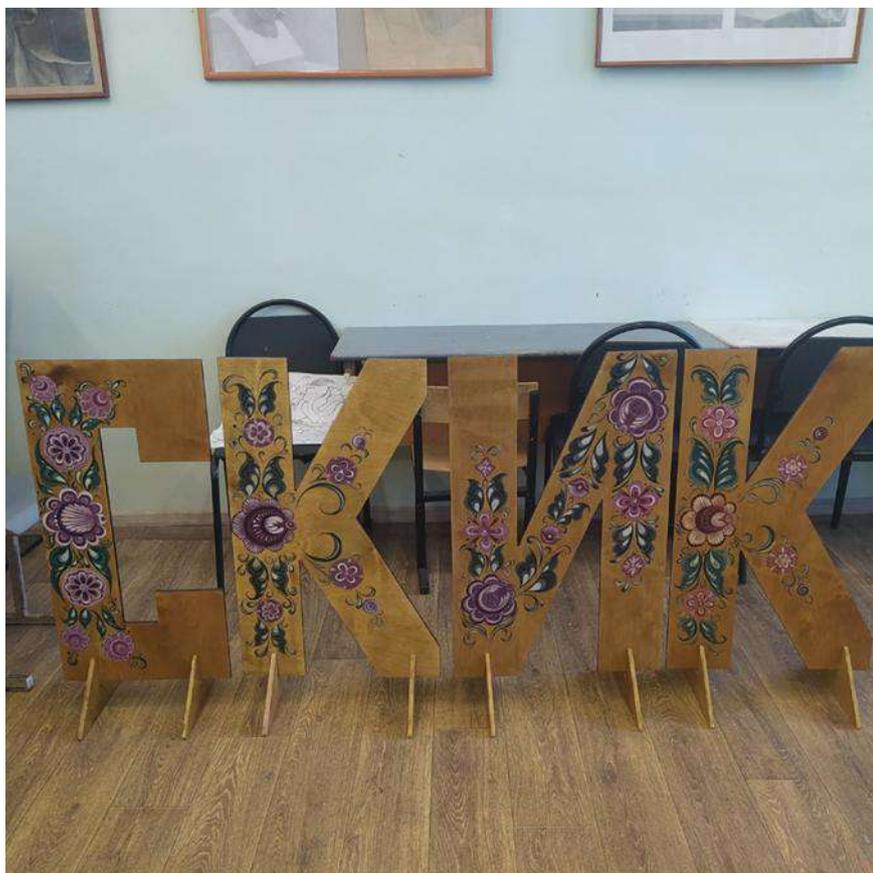
Встречаются редко и экзотические львы и барсы. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к другу. Цветы в данной росписи имеют большое значение. Они всюду встречаются и заполняются свободным пространством, букетами. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. В характеристике сюжета разбеленные тона дают богатые оттенки цветовых переходов. Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и точным ударом. Он очень разнообразен – от широкого мазка до

тончайшей линии виртуозного штриха. Выполняя данную работу можно сделать следующий вывод:

Без прошлого нет будущего. Долг каждого человека - уважительно относиться к истории родной страны, научиться хранить память о художественных традициях, отражающих самобытность культур многонациональной России.

Было получено огромное удовольствие от знакомства с историей городецкой росписи, с её особенностями и существованием в современном мире. Так же было создано авторское изделие с мотивами городецкой росписи.

При выполнении данного дипломного проекта, была подробно изучена городецкая роспись со всеми своими секретами, манерой росписи и историей развития, более подробно изучена литературу по этой росписи, получены навыки более точно рисования элементы. Ознакомление и приобщение к народному творчеству через декоративный арт-объект в стиле городецкой росписи.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МОЛЬБЕРТОВ ПО МОТИВАМ ГОРОДЦА

Кавказьева Мария,

студентка отделения ДПИ и НП

Искусство — неотъемлемая часть нашей жизни, оно оказывает влияние не только на человека, но и на все, что его окружает. Но в разные эпохи люди по-разному относились к искусству, мировоззрение людей менялось, менялось и само искусство. Темой исследования в данной работе является: «Городецкая роспись в современном мире и ее пути становления от зарождения, до наших дней». Данная тема была избрана, так как в современном мире происходит популяризация искусства и всего, что имеет к этому непосредственное отношение. Само слово «искусство» представляет собой обобщенное название творческих деяний человека, таких как: музыка, архитектура, живопись в разных ее проявлениях, в том числе и в народных художественных промыслах.

Городецкая роспись является одним из самых ярких народных промыслов не только Поволжья, но и всей России, и является хорошим предметом для исследования в области искусства и культуры.

Проблемой исследования данной работы является выяснение того, какое положение в современном мире имеет городецкая роспись, где может применяться, как происходили процессы ее становления от зарождения, и до наших дней, какой путь она прошла прежде чем приобрести свой современный вид.

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире происходит популяризация искусства в разных проявлениях. Все больше людей сейчас начинают интересоваться искусством, хотят узнать что-то новое, в том числе, о народных промыслах, как их можно интерпретировать на современный манер и применять в повседневности.

Объект исследования: городецкая роспись.

Городецкая роспись представляет собой уникальный российский народный промысел с богатой и интересной историей начавшейся в XIX веке в Верхнем Поволжье, недалеко от города Городец. Городецкая роспись, которую иногда называют Городецкой живописью не всегда была такой, как сейчас. Прежде чем приобрести свой современный вид, характер и технику исполнения она пережила множество событий, которые повлияли на ее развитие и привели к тому виду, в котором можно наблюдать ее сейчас.

История возникновения городецкой росписи восходит к такому предмету старого русского быта как резная городецкая прялка и имеет художественные корни старообрядческой иконы. Так как художественные средства выразительности городецкие мастера позаимствовали у иконописцев. Подтверждением данного суждения является преемственность в росписи профессиональных терминов, которыми пользовались мастера-иконописцы для

обозначения определенных приемов, например таких как: клейма, оживки и так далее.

Возвращаясь к теме прялок, нужно отметить, что промысел называющийся сейчас городецкой росписью, росписью стал только благодаря исторически сложившимся обстоятельствам, изначально он был не росписью, а резьбой по дереву с инкрустациями из мореного дуба. Так как при возросшей популярности прялок требовалось их более быстрое изготовление, мастера отказались от долгой техники резьбы и перешли на роспись с сохранением сюжетов применявшихся ранее в резьбе.

В изготовлении Городецких изделий изменился не только технологический процесс, но и ассортимент самих изделий. Если изначально изделиями были, в основном, прялки, то сейчас мастера не ограничены в выборе изделия под роспись. Это может быть и столик, и панно, и шкатулка, и многое другое.

Аналогично изменился и материал декорирования. Если при изготовлении резных прялок использовался мореный дуб, то для росписи стали использовать краски, но со временем менялись и сами краски. Если при росписи первых прялок использовали яичные и клеевые краски, то сейчас ограничений в выборе красителя нет, каждый мастер выбирает свою краску. Это может быть и темпера, и масло, и акрил, и гуашь, сейчас это индивидуальный выбор каждого.

Что касается характера, отличительных черт и композиционного строя городецкой росписи, то с момента окончательного формирования, они не изменились.

Еще одним координальным изменением в городецком промысле является то, что раньше все мастера были мужчинами, сейчас большинство мастеров женщины. Причинами такого изменения являются первая и вторая мировые

войны, мастера-мужчины уходили на фронт и не возвращались, а освободившуюся нишу заняли женщины.

Что характерно, городецкий промысел продолжает развиваться и в наше время. Меняется тематика городца, появляются новые, непривычные для старых работ мотивы. Сейчас промысел вышел за пределы Городца, и его приемы освоены мастерами из разных концов России. то касаясь мольбертов, стоит отметить, что мольберт по своему основному назначению — это подставка, на которой художник размещает свою картину в процессе работы над нею.

Мольберты изготавливают самых разных конструкций, материалов и самых разных размеров, но среди всех прочих стоит выделить напольные мольберты конструкции типа «Ли́ра».

Данные мольберты просты, но в то же время обладают компактностью и изяществом, в отличие от остальных типов мольбертов. Помимо простоты и изящества, данные мольберты обладают рядом других полезных качеств таких как: надежность, доступность, отсутствие ограничений касаясь материала, размера и отделки, широкий функционал. Данные качества делают этот тип мольбертов универсальным.

В вопросе применения мольбертов, стоит акцентировать внимание на том, что в наше время мольберты стали использоваться не только по своему прямому назначению. Мольберты стали широко применяться во множестве областей, так или иначе связанных с изобразительным искусством, например: мольберты используют в багетных мастерских в качестве подставки для картины, к которой изготавливается багет; мольберты применяются при проведении выставок в музеях, галереях и выставочных залах; мольберты используются для презентации произведений искусства, таких как гравюры и картины, при проведении антикварных аукционов и торгов; дизайнеры

мольберты используют при создании дизайна интерьера, как украшение помещений.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО МОТИВАМ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ. САДОВЫЕ СТУЛЬЯ

Федосеева Вероника,

студентка отделения ДПИ и НП

Декоративно-прикладное искусство — это не просто раздел художественного творчества, а целая вселенная, охватывающая множество отраслей профессиональной деятельности, нацеленных на создание изделий, обогащающих нашу жизнь. С древних времен человек стремился к красоте в

окружающем его мире, и прикладное искусство стало воплощением этой вечной тяги.

Особенность произведений декоративно-прикладного искусства заключается в их уникальной способности сочетать утилитарность и художественность. Каждое изделие не только выполняет свою практическую функцию, но и несет в себе эстетическую ценность. Это единство пользы и красоты, функциональности и украшения делает произведения ДПИ незаменимыми элементами нашей повседневной жизни. Утилитарность позволяет классифицировать произведения декоративно-прикладного искусства по их практическому назначению: от орудий труда и мебели до посуды и многого другого. Функция предмета четко определяет его конструктивную схему, тогда как декоративность, придающая ему статус произведения искусства, проявляется не только в украшении деталями, но и в общем композиционно-пластичном строе.

Декор обладает собственной эмоциональной выразительностью, ритмом и пропорциями, способными видоизменять форму. Он может быть скульптурно-рельефным, живописно-расписным или графически-резным, что делает каждое произведение уникальным и неповторимым.

Декоративно-прикладное искусство — это искусство, которое превращает нашу жизнь в яркий, насыщенный красками и эмоциями мир. Оно напоминает нам о важности гармонии между функциональностью и эстетикой, показывая, что красота может быть везде — в повседневных предметах и высоких произведениях искусства.

Произведения декоративно-прикладного искусства отличаются своей уникальностью и значимостью для нашей жизни. Они способны изменить восприятие и эмоции от обычных предметов. Красота может быть найдена не только в произведениях высокого искусства, но и в повседневных вещах.

Проблемы исследования данной работы: является изучение изменения цветового строя на протяжении всего времени и традиций хохломской росписи, как вида народного промысла, выявление особенностей хохломской росписи.

Актуальность данной темы: заключается в том, что предметы декоративно-прикладного искусства всегда служили средством облагораживания окружающего пространства, а это, в свою очередь, оказывает значительное влияние на наше внутреннее состояние. В условиях современного мира, где время не стоит на месте, мы должны быть готовы к использованию новых материалов и подходов во всех областях. Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной.

Представленная к защите выпускная квалификационная работа в виде декоративного элемента в технике хохломской росписи, соответствует выбранной теме. В ходе выполнения данной работы была изучена история возникновения Хохломской росписи, получены знания о ее видах и элементах, расширены знания о первых мастерах и художниках, работавших с хохломой. Исходя из анализа росписи можно сказать, что Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Является одним из наиболее известных видов русской народной живописи.

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели. Издавна в хохломской росписи использовались три цвета: красный, чёрный и золотой, которые сохранились и поныне. Золото (жёлтый цвет) означает счастливую жизнь, довольство, красоту и чистоту. Трава, цветы, ягоды, листья (красный и зелёный) – напоминали людям о молодости, силе. Чёрный цвет – цвет пепелища, земли. В XXI веке используются зеленый, желтый, оранжевый и коричневый цвета. Художники имеют возможность экспериментировать. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебряный оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем

достигается уникальный медово-золотой цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности. Традиционные орнаменты Хохломы – красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и другие звери. Первоначально слово Хохлома означало название одной из торговых деревень, в которую мастера из окрестностей привозили свои изделия. Изделия Хохломы органично живут в современном быту и являются любимыми русскими сувенирами. Они пользуются большим успехом на отечественных и зарубежных выставках, где их заслуженно отмечают высокими наградами.

Также в ходе работы были разработаны различные поисковые композиционные эскизы росписи садовых стульев в карандаше и в цвете. Для разработки эскизов композиционной росписи было изучено большое количество аналогов хохломской росписи мебели и элементов декора. А также проведен анализ интерьера, для которого необходимо было создать декоративный элемент в технике хохломской росписи. В результате анализа и работы над выпускным квалификационным проектом, можно сделать следующие выводы: использование расписных стульев в качестве элемента оформления интерьера – определенно удачная идея, которая способна качественно преобразить и дополнить пространство интерьера, внести в него изюминку и стать главным акцентом в композиции. Другие, уже существующие элементы декора также прекрасно украшают интерьер. Была выбрана тема, и выполнена роспись изделий в соответствии с технологической последовательностью. При выполнении росписи изделий развивается: воображение, логика, навыки, вкус и дизайнерский опыт. Этот вид искусства особенно востребован людьми, и с каждым годом авторские работы мастеров хохломы ценятся, что говорит о том, что люди чтут русские традиции и культуру. Изделия, расписанные под хохлому, могут преобразить любое помещение - квартиру, дом, офис, развлекательный центр или ресторан. А

также могут выставляться на различных выставках. Главная задача, которая заключалась в создании декоративного элемента, в виде расписных стульев в технике хохломской росписи для интерьера была выполнена.

Изделие, расписанное под хохлому, может преобразить любое помещение, а также может выставляться на различных выставках. Методические рекомендации и данные наглядно-методические пособия могут стать учебным пособием для студентов и преподавателей.

ОФОРМЛЕНИЕ НАТУРНЫХ СТОЛИКОВ В СТИЛЕ СЕВЕРОДВИНСКОЙ РОСПИСИ

Шарапова Виктория,

студентка отделения ДПИ и НП

Северодвинская роспись представляет собой уникальное явление в мире народного искусства, которое возникло и развивалось в районе Северной Двины, на территории Архангельской области. Эта роспись, обладая яркими цветами и характерными орнаментами, не только служит украшением пред-

метов быта, но и является важным элементом культурного наследия региона. Введение в данную тему требует глубокого понимания исторических, культурных и художественных аспектов, которые формируют основу северодвинской росписи, а также ее значимости в современном контексте.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью сохранения и популяризации народных традиций, которые, несмотря на стремительное развитие технологий и глобализацию, продолжают оставаться важной частью культурной идентичности. В условиях современного мира, где традиционные ремесла и искусства часто оказываются под угрозой исчезновения, изучение и практическое применение северодвинской росписи становится не только актуальным, но и необходимым. Эта работа направлена на то, чтобы не только исследовать исторические корни и стили северодвинской росписи, но и продемонстрировать, как можно интегрировать эти традиции в современное искусство и повседневную жизнь. сохранение, возрождение и развитие народных традиций и истоков русской культуры.

Цель работы: Приобщение к традициям северодвинской росписи через выполнение декоративного оформления предмета интерьера.

Заключение данной работы подводит итоги исследования, посвященного оформлению натуральных столиков в стиле северодвинской росписи. В ходе работы была проведена глубокая аналитическая работа, охватывающая как исторические аспекты, так и практические элементы данной уникальной народной техники. Северодвинская роспись, представляет собой не просто художественное направление, а целую культурную традицию, которая на протяжении веков формировалась под влиянием местных природных условий, быта и мировоззрения народа, проживающего в районе Северной Двины.

Подводя итог исследованию истории художественного образования и культуры Русского Севера, можно заключить, что истоки северного народного искусства и образования взаимосвязаны и уходят глубоко корнями в язы-

ческую, а затем в православную культуру России, в результате которых сформировалась глубокая и содержательная культура Русского Севера, сохранившая лучшие традиции прошлого.

Росписи Русского Севера являются уникальным явлением в русской культуре на протяжении нескольких столетий и в наше время. И на сегодняшний момент русский север до конца не изучен и существует множество гипотез, причин его возникновения.

Важным аспектом работы стало изучение технических приемов, используемых в северодвинской росписи. Рассмотрены различные методы нанесения росписи, выбор материалов и инструментов, что позволило не только понять, как создаются эти произведения искусства, но и применить полученные знания на практике.

Декоративно-прикладное искусство несет в себе совокупность национальных признаков, которые, являясь традиционными, как бы согревают произведения, пробуждают в зрителе ярко окрашенные чувства и эмоции. Национальное в художественном образе обычно связано с личным чувством человека, его индивидуальными переживаниями, поэтому национальное искусство привлекает людей во все времена.

Культурное значение северодвинской росписи невозможно переоценить. Она не только служит средством самовыражения, но и является важным элементом культурной идентичности региона.

В условиях глобализации и унификации культур, сохранение таких уникальных традиций, как северодвинская роспись, становится особенно актуальным. Она позволяет нам не только сохранить связь с прошлым, но и передать эти знания будущим поколениям. В этом контексте оформление натуральных столиков в стиле северодвинской росписи становится не просто художественным проектом, а важным шагом к сохранению культурного наследия.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАТУРНЫХ СТОЛИКОВ ПО МОТИВАМ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Логинова Арина,

студентка отделения ДПИ и НП

Человек всегда стремился украсить свой мир, это стремление положило начало декоративно-прикладному искусству: необходимые в быту вещи в руках мастеров зачастую выполнялись так, что не только служили по прямому своему назначению, но и выполняли эстетические функции — превращались в

произведения искусства, не теряя при этом своей функциональности, но приобретали красоту и выразительность.

К сожалению, среди проблем, с которыми сталкивается декоративно-прикладное искусство в настоящее время - вопрос сохранения и развития традиционных народных промыслов, таких как городецкая роспись. В условиях современной действительности многие традиционные формы искусства могут быть забыты и утеряны для широкого круга общественности и остаться в зоне интереса и внимания лишь узкого круга энтузиастов, поклонников и исследователей, что непоправимо губительно скажется на богатстве и разнообразии культуры страны и общества.

Дмитрий Сергеевич Лихачев — выдающийся защитник русской культуры в «Письмах о добром и прекрасном» утверждал: «Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно. Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим» [12, с.235]. Поэтому там, где ставится проблема сохранения и развития народных художественных промыслов, в основе решения лежит изучение истории развития каждого отдельного промысла, его особенностей, выразительных средств и техник исполнения, а также творческий поиск современных мастеров, не отменяющий бережного отношения к устоявшимся традициям.

Проблемой исследования является поиск путей сохранения и развития традиций городецкой росписи, выявление возможностей синтеза характерных элементов данного народного промысла, техник мастеров прошлого с современным исполнением изделий декоративно-прикладного искусства.

Актуальность темы: сохранение, возрождение и развитие национальных традиций и корней русской культуры является одной из важнейших и интереснейших задач. Изучение народных художественных промыслов, таких

как городецкая роспись, обогащает культуру и может указать новые пути современному декоративно-прикладному искусству, способствует воспитанию вкуса. Освоение техник исполнения элементов городецкой росписи открывает возможности для создания работ современного художника и помогает решать задачи поиска свежих, оригинальных эстетических решений и поддерживать при этом связь с наследием мастеров прошлого.

Исследование истории городецкой росписи и анализ развития этого художественного ремесла убедительно и увлекательно доказывают, какое разнообразие в нашу повседневную культуру могут приносить народные художественные промыслы.

Городецкая роспись - один из уникальных видов русского народного искусства. Мотивы городецкой росписи делают её неповторимой. Наиболее часто используемые цвета в росписи: красный, зеленый, синий, желтый и черный. Орнамент представлен растительными мотивами, включая цветы, листья и фрукты.

Символом городецкой росписи является яркий, красочный растительный орнамент, выполненный с использованием традиционных русских мотивов.

Кроме того, городецкая роспись отличается простыми формами и линиями, создающими ощущение лёгкости и воздушности. Также в городецкой росписи могут присутствовать изображения животных и людей, которые могут быть изображены в движении или в спокойной позе. Наконец, городецкая роспись часто имеет орнаментальный характер, то есть включает в себя повторяющиеся узоры и мотивы, создающие общий дизайн.

Городецкая роспись не потеряла актуальность для сегодняшнего дня благодаря тому, что, продолжая традиции старинного народного промысла, она не боится, но приветствует новые идеи и техники. Художники, работающие в

этом стиле, могут использовать те же яркие краски и декоративные элементы, что и их предшественники, но при этом не бояться экспериментировать.

КОЛЛЕКЦИЯ МАТРЁШЕК В СТИЛЕ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ. АРХИТЕКТУРНЫЕ МОТИВЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Логинова Арина,

студентка отделения ДПИ и НП

С давних времен человек окружал себя предметами декоративно-прикладного искусства. Он создавал их из доступных природных материалов, использование и обработка которых приобрела статус традиционной.

Каждый вид народной росписи, и не только русской, но и любой другой, своеобразен и оригинален. При известной каноничности и использовании

ограниченного набора элементов, особенностей построения композиции, он остается выразительным, оригинальным.

Каждая историческая эпоха, выдвигая особые идейные и нравственные представления, создавала уникальное декоративное искусство. Отображение в произведениях существующих идейных и нравственных представлений о человеке, обществе, жизни и характерных чувствований своей эпохи служит важнейшим условием правдивости, или выразительности, в декоративном искусстве. Нарушение этого принципа ведет к надуманности в художественном замысле и решении формы, к эмоциональной безликости произведения, к формализму.

Мир современного человека достаточно стандартен и даже в чем-то безлик: одинаковые дома, лишенная индивидуальности мебель, типовые аксессуары. Неудивительно, что многие мечтают сделать свой быт оригинальным, выразив, таким образом, свою индивидуальность. Поэтому хохломская традиционная роспись не выходит из моды уже много лет подряд. Искусство хохломской росписи – это умение сделать нужные вещи красивыми и функциональными.

Хохломская роспись это не только расписанная бытовая деревянная посуда, но и новый стиль в декоре интерьера, который с каждым годом усовершенствуется и модернизируется. Все это благодаря тому, что люди не забывают свою историю, и чтут традиции и обычаи своего народа.

Современная декоративная роспись по дереву, также как и в древние времена, - это роспись стен, потолков, мебели, роспись предметов быта (светильников, часов, посуды, зеркал, сундуков, шкатулок и т.д.) и сувениров.

Декоративно-прикладная деятельность, связанная с росписью, отличается большим разнообразием художественных видов работ и техник: работа над формой, композицией, цветовым решением и непосредственно над росписью.

История декоративной росписи велика и объемна, представляет большой интерес для изучения процесса классической традиционной росписи по дереву, а также современной декоративной росписи. Для современного человека декоративное искусство – это возможность ощутить связь времен, осознать свою сопричастность с культурой и искусством, возможность так организовать среду своей жизни, чтобы чувствовать себя психологически комфортно.

В настоящее время в прикладном искусстве на первые места выходят такие понятия, как подлинность и традиционность материала, обязательно применение ручного исполнения, сложных техник в оформлении предмета, т.е. ценятся те аспекты декоративного искусства, которые исторически связаны с наследием художественного ремесла.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было проведено изучение литературных, изобразительных источников, исторических фактов, касающихся выбранной темы, проведён анализ исторических аспектов возникновения и развития хохломской росписи в России, так же были рассмотрены особенности изделий. Современные технологии могут быть полезны и при выполнении традиционных видов росписи. Традиционное же искусство, в свою очередь, дает понятие об основах росписи, связывая прошлое с настоящим.

Изучив традиции и освоив технологию народных росписей возможно применить эти знания в украшении предметов быта, современного интерьера и дизайна. Современное состояние народных художественных промыслов, расположенных на территории Российской Федерации, в подавляющем своём большинстве оставляет желать много лучшего. О той задействованности и о том уровне развития, на котором находились художественные промыслы в эпоху «расцвета социализма» в РФ и СССР, можно только мечтать. Как молотом по наковальне прошёлся новый строй народнохозяйственному комплексу страны, не обойдя и эту отрасль. В таких условиях остаётся

надеяться главным образом только на одно - на великую мудрость и великое терпение русского народа, прошедшего не через одно испытание и на то, что художественные промыслы в принципе могут передаваться, как и ранее по наследству. От отца к сыну, от матери к дочери, от дедов к внукам и конечно от учителей к ученикам. И, без всякого сомнения, это наше великое достояние распустится вновь пышным цветом, когда закончится очередная «зима» и начнётся новая «весна» в жизни нашего народного промысла. В ходе выполнения данной работы, была изучена история возникновения Хохломской росписи, получены знания о ее видах и элементах, расширены знания о первых мастерах и художниках, работавших с хохломой. Была выбрана тема, и выполнена роспись изделий в соответствии технологической последовательности. Хохломская роспись разнообразна: ее различные виды изображения, цветов красок, стилистическая основа осталась той же и неповторимой, прекрасной и легкой. Не случайно искусство росписи «Хохлома» возникла на русской земле, вблизи красавицы и большой реки Волги. В ходе выполнения данной дипломной работы цель достигнута и выполнены все поставленные задачи. При выполнении росписи изделий развивается: воображение, логика, навыки, вкус и дизайнерский опыт. Этот вид искусства особенно востребован людьми, и с каждым годом авторские работы мастеров хохломы ценятся, что говорит о том, что и люди чтут русские традиции и культуру.

Изделия, расписанные под хохлому, могут преобразить любое помещение - квартиру, дом, офис, развлекательный центр или ресторан. А также могут выставляться на различных выставках. Методические рекомендации и данные наглядно-методические пособия могут стать учебным пособием для студентов и преподавателей.

КОЛЛЕКЦИЯ СУВЕНИРНЫХ ЯЩИКОВ В СТИЛЕ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ

Райш Мария,

студентка отделения ДПИ и НП

Важность выбранной темы по декоративно-прикладному искусству очень тесно связана с постоянной потребностью человека, развиваться в творческой сфере. Надо признать, что виртуальный мир технологий поглотил внимание

человека, но интерес общества к культуре нашего народа, традициям и укладу жизни остаётся неизменным.

Также интерес к предметам и изделиям ручной работы, декоративно-прикладного искусства начинает возрастать. Уникальным народным промыслом национальных культур является самобытное искусство русского народа – декоративная Урало-Сибирская роспись по дереву. Она является гармоничной и ценной росписью бытовых предметов: деревянной утвари, берестяной посуды, кухонной утвари, металлических изделий, росписи крестьянских домов.

В Урало-Сибирской росписи проявляется замечательный внутренний мир человека, эстетические идеалы обычного человека, интерес отразить достоинства божьего мира. Благодаря замечательному мастерству и таланту народных мастеров, люди могут любоваться прекрасной и насыщенной росписью.

При получении основных навыков росписи изделия появляется вероятность самолично облагородить пространство дома. Каждое созданное изделие в Урало-Сибирской росписи являются индивидуальностью, без возможности на повтор. Обучаясь Урало-Сибирской росписи, фундаментом которого является многовековой опыт предшественников, взаимодействуя с инструментами, материалами, техниками, человек становится творцом и создает нечто новое и необыкновенное. Придумывая самостоятельно рисунок и орнамент, подбирая цветовую гамму, приносит массу позитивных эмоций.

Актуальность данной работы обусловлена целью современного образования, которая включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности.

Любой вид искусства влияет на человека целостно, но возможности его все же ограничены, поскольку каждый вид своеобразно воздействует на духовный мир человека. А комплексное использование видов искусств обеспечивает активное и равнозначное развитие всех сторон личности.

Проблема исследования в данной работе, посвящённой теме "Развитие художественных росписей на Урале", заключается в том, что в сложившихся в настоящее время условиях недостаточное внимание уделяется теории и практике анализа и улучшения такой предметной области как технология выполнения Урало-Сибирской росписи, что определяет значимость его реализации на материалах объекта исследования, которым выступает традиционная Урало-Сибирская роспись.

Цель работы – ознакомление с Урало-Сибирской росписью через декоративное оформление коллекции сувенирных ящиков в Урало-Сибирской росписи.

На практике была подробно изучена предложенная литература и выделено много полезной информации по оформлению элементов интерьера, мебели, сувениров с помощью художественной росписи.

Во время практической работы были приобретены навыки составления правильно оформленной композиции, выбору колорита. Знания и умения, полученные при выполнении технологической последовательности при росписи изделий, окажут помощь для дальнейшего развития в сфере декоративно-прикладного искусства и будут применяться в решении многих творческих задач.

Коллекция сувенирных ящичков в стиле Урало-Сибирской росписи

зрительный ряд

эскизный ряд

ход работы

Выполнила студентка ГБПОУ СКЖК
Райш Мария, 4 курс
Отделение ДШИ и НИ