

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская художественная школа станицы Крыловской муниципального образования
Крыловский район

Методическое сообщение
«Народная игрушка.
Происхождение. Игрушка –
матрешка»

**Разработано к уроку композиции прикладной
в 1 м классе «Живопись» (срок обучения 5 лет)**

*Выполнила преподаватель
первой квалификационной категории
МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской
Луговская Елена Дмитриевна*

Ст-ца Крыловская

2022 г.

Содержание

- Аннотация.
- Пояснительная записка.
Народная игрушка, история развития.
- Основные виды русских матрешек.
- Технология изготовления матрешки.
- Технология изготовления игрушки – матрешки в технике папье-маше.
Роспись выполненной игрушки.
- Заключение.

Аннотация

Методическая разработка «Народная игрушка. Происхождение. Игрушка – матрешка» является кратким вариантом пособия – приложения к уроку по композиции прикладной в 1 классе «Живопись» (5 лет обучения). Материалы пособия адресованы педагогам художественных школ, художественных отделений школ искусств.

Разработка содержит краткий теоретический материал и описание технологии росписи матрешки. В пособии даны краткое содержание основного теоретического материала, представлены наглядные материалы, перечень необходимых принадлежностей, рекомендации по изготовлению сувенира и список рекомендуемой литературы.

Пояснительная записка.

Народная игрушка, история развития.

Роспись по дереву относится к самым ярким проявлениям народного художественного творчества. Во всем мире восхищаются золотыми травами Хохломы, поэтическими сценками Городца. Но не менее известна и популярна матрешка – традиционный русский сувенир.

Игрушки люди изготавливали еще в глубокой древности. Самые древние игрушки, найденные на территории нашей страны, относят ко второму веку до н. э.

В основном это были миниатюрные орудия труда, охоты, предметы быта: миниатюрные лук и стрелы, топоры, посуда, погремушки, фигурки животных и людей (это были первые куклы).

Куклы делали самые разнообразные: из сухих трав, из соломы, из кусочков кожи животных, из мочала, лепили из глины. Позднее появились куклы из лоскутков ткани. Но, конечно, самым любимым и доступным на Руси материалом для народных промыслов всегда было дерево. Из дерева вырезали фигурки животных, людей, нередко раскрашивали. Так появилась матрешка.

История развития игрушечного промысла в России позволяет предположить, что созданию русской матрёшки способствовала традиция точения и росписи на Пасху деревянных яиц.

Русская расписная матрешка известна и популярна во многих странах мира. Когда-то она использовалась в утилитарных целях, была просто игрушкой. Дети могли открывать ее, находя все меньшие по размеру фигурки, затем – снова собирать.

Мастерство изготовления многоместных вкладных игрушек у отдельных мастеров доходило до виртуозности. В Государственном музее игрушки в Сергиевом Посаде экспонируется 100-местное яйцо, изготовленное в начале 20 века. А матрешек нередко изготавливали содержащими до 60-и вкладышей.

Самая первая матрешка состояла из восьми кукол. Их выточил вручную игрушечных дел мастер Звездочкин, а расписал художник Малютин. Наряжены они были в русские сарафаны и платочки.

*Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут,
Всех матрешками зовут.*

Почему оригинальную деревянную куклу-игрушку называли «матрёшкой»? Самым распространённым на Руси в начале 20-го века именем была Матрёна, означающее мать, если ласково – то Матрёшка. Сделано это было не случайно. В то время имя Матрёна, Матрёша считалось одним из наиболее распространённых женских имён, в основе корня которого лежит латинское слово «mater», означающее **мать**. Это имя ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем.

Матрёшка – всех «матерь». Народится человек, он мать любит, потом семью, потом Родину. Проста матрешка с виду, а с секретом. С открытой доброй душой игрушка эта, как и вся наша Россия. Комплект матрешек, по сути, изображает женскую половину большой дружной семьи.

Интересно и то, что после появления первой матрёшки в разных районах России художники начали расписывать матрешек, так нравилась им кукла Матрёна! И все они делали по-своему. В игрушке по-своему отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, достижения ремесла и народного творчества, техники и искусства. Каждый народ создавал свои игрушки, передавая в них свое мироощущение.

Матрёшка - настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном сарафане, на голове яркий платочек.

Но матрёшка не лентяйка, в руках у неё то серп и хлебные колосья, то уточка или петушок, то корзина с грибами, ягодами или цветами. Но главное – это

куколка с секретом! Внутри неё прячутся весёлые сестрички, мал-мала меньше.

Игрушки рождались в труде, и везде народные мастера учились у одного учителя - природы, работали с одинаковыми природными материалами. Как правило, матрешек изготавливают из древесины таких деревьев, как липа, береза, ольха, осина.

Подобные куклы пробовали выпускать во Франции, в Германии и других странах, но русские матрешки пользовались наибольшей популярностью. Слава их разнеслась по всему миру. На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году русской матрешке была присуждена золотая медаль.

Основные виды русских матрешек.

В различных центрах народных ремесел свои традиции. И матрешку также украшают по-разному.

Наиболее известны три вида матрёшек: Семёновская матрёшка, Загорская матрёшка и Полхов-Майданская матрёшка.

Семеновская матрешка.

Семеновская матрешка (Семеновский район Нижегородской области). Она очень яркая, ее основные цвета – желтый и красный. Ее одежда – это одежда сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием цветочных мотивов. А платочки у этих матрешек чаще всего раскрашены в горошек. Первая семеновская артель, изготавливающая этих кукол, появилась в 1929 году. Хотя город Семеново знаменит больше своей хохломской росписью, изготовление матрешек стало для семеновских мастеровых дополнительным ремеслом. В наше время в Семеново есть фабрика, на которой делают отличных деревянных кукол по доступной цене.

Загорская матрёшка.

Сергиевская или загорская (в 1930г. Сергиев Посад переименовали в Загорск). В Сергиевом Посаде родилась на свет первая матрешка. Сергиевская кукла — это всегда круглолицая девушка в платочке, завязанном узлом, узорчатой кофте, нарядном сарафане и переднике в цветочек. Ее роспись очень яркая, опирающаяся на 3-4 основных цвета — желтый, красный, синий и зеленый. Линии одежды и лица у нее обычно имеют черный контур. Она расписывается гуашью и покрывается лаком. Самые известные когда-то мастерские по изготовлению матрешек в этой местности — Богоявленских, Ивановых и артель Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Полхов-Майданская матрёшка.

Полховский Майдан расположен в Нижегородской области. По характеру росписи эти матрешки напоминают детский рисунок. Краски яркие: зелёная, жёлтая, синяя, малиновая. Главный элемент росписи — цветок шиповника — символ любви, материнства.

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих Сергиевских и семёновских матрешек. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от многоместных, подчеркнута вытянутых по вертикали матрешек с маленькой, жёстко очерченной головкой до примитивных одноместных матрешек - столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании

малиново - красного, зелёного и чёрного цветов по предварительно нанесённому тушью контуру. “Цветы с наводкой” - наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись матрёшки, более близкая и “пестрёные” - украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек.

Вятская матрёшка.

Самая северная кукла, которая стала хорошо известна в 60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто расписывали матрёшку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной соломкой. Этот прием оказался новым для оформления матрёшек. Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукле, формируя узоры.

Тверская матрёшка.

В этом регионе деревянную куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного персонажа: царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей.

Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери. Дизайн таких кукол зависит от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, вкладывая в нее новый смысл и сюжет. Так появляются матрешки-политики, матрешки с сюжетами из фильмов и мультиков, а также русских народных сказок. Одна кукла может рассказать целую сказку.

Технология изготовления матрешки.

Как правило, матрешки изготавливают из древесины таких лиственных пород деревьев, как липа, берёза, ольха, осина. Самым благодатным материалом является липа.

Во-первых, древесину для изделий, как правило, заготавливают зимой или очень ранней весной, пока нет сильного движения сока.

Во-вторых, выбрав дерево, его распиливают на бревна, с него снимают кору, оставляя несколько колец, и торцы замазывают глиной, чтобы дерево при высыхании не растрескивалось. Просушивают бревна в штабелях в течение двух или трех лет до определённой влажности в проветриваемом помещении

или под навесом. Опытный мастер по запаху может определить, когда древесина готова для дела. Форму матрёшки вытачивают только из хорошо просушенной, выдержанной липы или другой лиственной породы.

В-третьих, вытачивание матрёшки требует от токаря сноровки и точности движений резца. До 15 операций проходит заготовка в руках токаря, прежде чем стать готовой матрёшкой. Черновая обточка заготовки делается резцом в виде трубки-ложки, уточняется форма плоскими резцами – стамесками или косяками, внутренняя полость вытачивается резцом наподобие крюка, а начисто по внешней стороне работа ведется заостренным, напоминающим единицу, резцом. Мастер обрабатывает болванку сразу под несколько матрёшек, затем готовую форму, ещё не снимая со станка, зачищает шкуркой и лишь затем отделяет изделие от основной болванки.

Первой вытачивается самая маленькая цельная куколка. Затем вытачивается нижняя часть матрёшки побольше, она хорошо высушивается, выдерживается при комнатной температуре, а затем относительно нижней части точится верх.

Прежде чем расписывать, форму матрёшки до трех раз грунтуют крахмальным клеем, чтобы при росписи анилиновые краски не растекались по поверхности дерева и кисть легче скользила при письме. Если при своём возникновении в Сергиевом Посаде ценилась у матрёшки, прежде всего, сама уникальная форма, то у нижегородцев на первое место вышла декоративная роспись, что не было случайным. В здешних лесистых местах с XVII в. изготавливали по особой технологии расписную посуду, которая после обжига в печи приобретала золотой оттенок. Знали здесь толк в замысловатом растительном орнаменте – кудрине, что сродни узорам парчовых тканей и богатым тисненным переплетам старинных книг, и травке, идущей как от натуральных наблюдений за российским разнотравьем, так и от растительного орнамента на тканях и шалях.

Для матрёшки выбрали технологию росписи попроще и поскромнее, чем в посуде, куколка-то крестьянская и предназначалась, прежде всего, детям для игры, следовательно, должна быть не трудоёмка в исполнении, скромна и недорого стоить. На поверхность матрёшки художницы наводили гусиным пером контур – под роспись тушью по хорошо просохшей грунтовке. Впоследствии стали рисовать стальным пером. Рисовали личико, выписывая брови дугой, широко раскрытые глаза, носик – две точки, губки, обрисовывали платок с узелком и двумя кончиками, намечали руки, фартучек, красили сарафан и прописывали букет. Роспись цветов на платке и переднике делали анилиновыми (химическими) красками, хорошо растворяющимися в воде, предпочитая красно-алые, малиновые, сиреневатые, синие и зелёные цвета. В заключение матрёшку покрывали слоем воска, позднее стали несколько раз

лакировать масляным лаком, каждый раз хорошенько просушивая. Считается, что матрёшка, выточенная и расписанная вручную талантливым художником на порядок ценнее, нежели фабричной.

Технология создания матрёшки из папье - маше.

Для работы нам понадобятся: Газета; Пластилин; Жестяная банка; Клей ПВА; Целлофановый пакет.

Для начала нам необходимо создать форму будущей матрёшки.

1. Т.к. голова у матрёшки не плоская, мы снаружи банки, пластилином, вылепливаем небольшой холмик, это будет макушка матрёшки.
2. Оборачиваем банку целлофановым пакетом, чтобы слои бумаги не приклеились к банке.
3. Обклеиваем банку 5 или даже 6 слоями обрывков газетной бумаги и оставляем хорошо высохнуть на 24 часа.

4. После того, как газетные слои высохли, мы надрезаем пакет снизу и легко снимаем заготовку с жестяной банки. Остатки целлофанового пакета легко удаляются.

5. Теперь, когда заготовка матрёшки хорошо держит форму, нам необходимо оклеить её 2-мя слоями белой бумаги и дать просохнуть еще 24 часа.
6. Наша заготовка из папье-маше окончательно просохла, теперь мы можем наносить любой рисунок.
7. Для начала нам нужно будет сделать эскиз карандашом на заготовке.
 - От макушки и до самого низа проводим вертикальную линию (это необходимо для симметрии).
 - Начинаем расписывать матрёшку с лица (контур должен находиться выше шеи, а снизу и сверху должно остаться место для платка). Намечаем верхний и нижний края платка (верхний должен совпадать с лицом, а нижний – закрывать шею).
 - Намечаем дальше руки матрешки (на ваше усмотрение они могут быть либо согнуты, либо опущены).
8. Самый увлекательный момент – роспись красками. Вначале наносятся базовые цвета лица и одежды, и уже по ним наносится роспись. 10. Я для себя выбрала тему «Городецкой росписи». Чтоб не было слишком пёстро, распишем только платок.

9. На базовый цвет, вначале, наносится чёрный контур – «тенёвка». После высыхания, цветы расписывают белым цветом – «оживка».
10. При желании, после высыхания красок, матрёшку можно покрыть слоем акрилового лака.

Рассмотрим ещё несколько вариантов изготовления матрёшки из папье – маше:

Цельная матрешка.

Для изготовления фигурки понадобятся: газета; белая бумага; скотч; ножницы; ненужное пластмассовое ведро; «ПВА»; простой карандаш; краска; кисть.

Пошаговая инструкция:

Сформируйте 2 бумажных шара и обмотайте их скотчем:

Чтобы больший по размеру шар не проваливался в ведро, вначале положите на дно бумагу. Затем сверху поместите шар и прикрепите к нему с помощью скотча комок меньшего размера: Макет туловища готов. Получившуюся поделку надо обклеить смоченной в клее бумагой. Слоев будет несколько поэтому вначале лепим газетные обрывки, а поверх них хорошую бумагу:

От количества слоев зависит прочность папье-маше, поэтому если хотите, чтобы статуэтка прослужила вам долго, не ленитесь. Изделие должно хорошо просохнуть, поэтому отставляем заготовку в сторону на два дня.

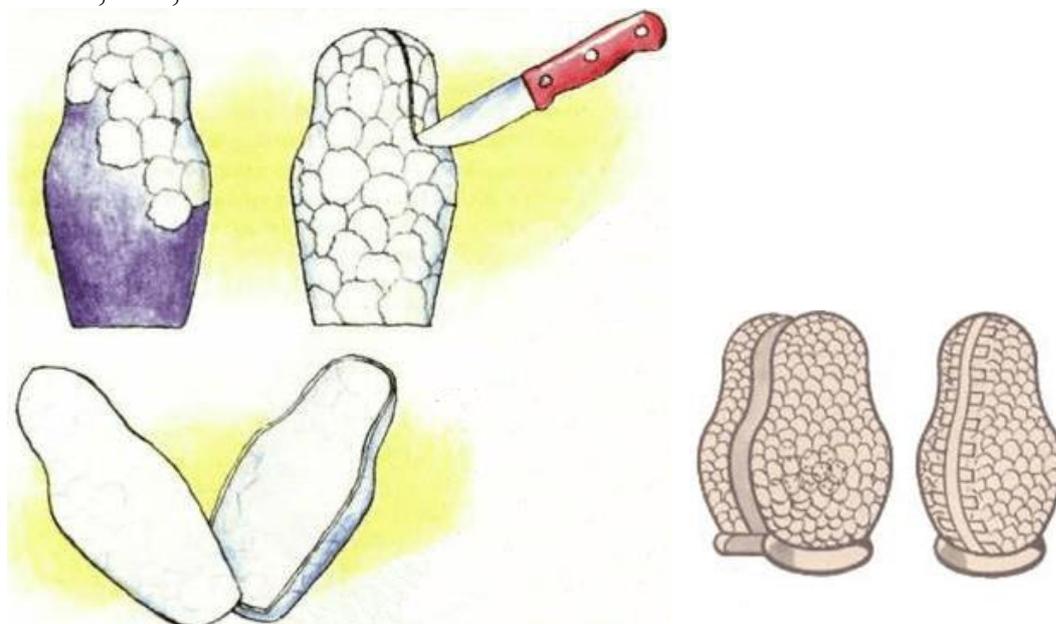
На сухой фигурке вначале рисуем карандашный эскиз, а затем продолжаем декорирование краской:

Дополнительно поверхность обрабатываем лаком, он добавит блеска и защитит игрушку от быстрого износа.

Изготовление полой матрешки.

Материалы и инструменты: пластилин; стеклянная банка; газета; бумага; клей; вазелин; наждачная бумага; шпаклевка; водоэмульсионная краска; кисть; лак; нож.

Описание работы:

Вначале подготавливаем основу для фигурки. Ее лепим из пластилина или берем обычную стеклянную банку, но подправляем форму с помощью пластилина. Смазываем ее вазелином. Эта маленькая хитрость впоследствии облегчит процесс вынимания формы и поможет вам сэкономить время. На подготовленную банку нужно пошагово наклеить несколько слоев газеты или бумаги. Затем надо дождаться полного высыхания бумажной поверхности и после этого добавить еще парочку слоев. По такой схеме муляж обклеивается кусочками газеты в несколько слоев. После высыхания фигурка аккуратно разрезается на 2 равные части, а ставшая ненужной форма извлекается: Затем половинки вновь соединяются, как на фото, а «шов» фиксируется с помощью кусочков бумаги: Чтобы заготовки хорошо «сцепились» их можно на время высыхания обмотать ниткой: Использование этой простой идеи поможет зафиксировать детали в нужном положении. Половинки склеятся ровно, и вы удалите ниточку. Чтобы поверхность заготовки была гладкой ее надо обработать шпаклевкой или грунтовкой. Когда материал высохнет, вы сможете с помощью шкурки выровнять все изъяны. Завершающим этапом МК станет покраска и покрытие фигурки лаком. Есть еще один способ, позволяющий изготовить полую куколку. Техника исполнения такая же, но вместо формы из банки, облепленной пластилином, применяется надутый шар. Главным плюсом такой идеи является то, что заготовка не разрезается, а просто выпускается из шарика воздух и он извлекается через небольшое отверстие.

Заключение.

Как и раньше, так и теперь Матрешка являет собой символ Материнства, сплоченности семьи, она учит младших почтительно относиться к старшему поколению, а убеленных сединами – гордиться своими потомками, развивает стремление прийти на помощь в трудную минуту любому из членов семьи. Это становится хорошей привычкой, и распространяется уже за пределы семьи. Дети с малых лет видят вокруг мир и доброту, они учатся приходить на помощь другим бескорыстно.

Именно поэтому в росписи матрешки использованы элементы-символы семьи и плодородия. Солнце – оно расположено в области сердца - женское начало; солнце, посылая лучи, может быть животворящим для всего живого, символизируя тем самым жизнь. Так и русская матрешка - символ женского начала и материнства, посылает лучи тепла и любви всем вокруг, объединяет и ободряет. Гроздь рябины – символ семейного счастья, мира в семье. Листья – символ плодородия, а листья дуба – символ силы, мощи. Причем, не просто силы, а силы духа русской женщины. Аист – символизирует плодородие и долголетие. Аист приносит в дом детей, а матрешка прячет в себе свою семью. Ростки – это рост и развитие будущих поколений. Цветы – здоровье, успех в делах. Желудь – плодородие и бессмертие. Спирали на косынке – бесконечные линии, как символ непрерывного развития, продолжения рода.

Важно, что испокон веков люди почтительно относились к природе, считая себя частью природы и её детищем, и Матрешка символизирует эту связь и напоминает, что человек должен заботиться об окружающем мире, так же, как и он на протяжении веков терпеливо взращивает и оберегает свое неразумное дитя – Человека.