

Содержание:

Введение

Народное творчество, как никогда ранее, привлекает внимание не только исследователей, но и его любителей. Дарение жизни в древние времена сочеталось с народным искусством и бесплодной поэзией жизни. "Уровень культуры эпохи, как и уровень личности" А.С.Пушкина" определяется отношением к прошлому. "Народное творчество - это прошлое, живущее настоящим, устремленное в будущее с небывалой мечтой. В каждой печи народного творчества представлен свой стилистический тип материала и технология художественной обработки: керамика, резьба по дереву и роспись, ковка по металлу и резьба по олову, ткачество, вышивка, кружевоплетение и т.д. Все это сохраняется и часто живет в российской сельской местности и формирует этнографическую среду обитания в деревнях многих национальностей. Я хотел бы узнать больше о ремеслах народного искусства, таких как резьба по дереву и живопись.

Художественная резьба по дереву известна с первобытных времен почти у всех народов разных уголков земли. С постоянным совершенствованием инструментов, с переходом от камнерезов к металлическим инструментам, мастера овладели новыми техниками и все более художественно продвинутыми видами скульптуры. Скульптура, которая долгое время была одной из важнейших областей народного искусства, все еще составляет важную часть традиционных художественных ремесел.

Россия - самая лесистая страна в мире (45% территории покрыто в основном хвойными (таежными) лесами). Неудивительно, что во многих уголках нашей страны развивается декоративно-прикладное искусство художественной обработки древесины. Этот промысел также существует в западных регионах Украины, Беларуси, Литвы, Казахстана и Кыргызстана.

История деревянной ложки на Руси

До крещения Владимира русские люди не пользовались столовыми приборами. Еда употреблялась непосредственно вручную. В целях повышения культурного уровня

православного народа великий князь издал указ, которым отныне предписывал приносить еду с их помощью.

С этих времен началась история создания деревянных ложек. Называемые "Ложкари", существовали мастера, которые искусно вырезали вещи разной длины, формы и количества. Грубые заготовки изготавливались из блоков, затем полировались специальными растениями и камнями. Обычно они делались из липы и фруктовых деревьев, таких как вишня, слива, яблоня и рябина.

Со временем, помимо обычных изделий с толстыми ручками, стали появляться более изящные работы с резными узорами и росписями. Не каждый мог сделать красивую, легкую и удобную ложку. Эта техника оттачивалась годами и передавалась как ценное наследие ученикам и сыновьям.

Рисовать их "под хохлому" начали в начале 19 века, много веков спустя. На золотистом или черном фоне искусные мастера нарисовали рябину, веточки чудесных птиц и животных. Теперь это изделие может служить сувениром из подарков, особенно любимым теми, кого посещают иностранцы. Размеры такого устройства поражают воображение, от маленького чайника до огромного ковша в литрах. В последнее время вернулись обычаи наших предков, и есть также день, названный в честь этого столового прибора, в который все чаще можно увидеть свадьбы, фестивали, праздники, проводимые в народных костюмах, на традиционных русских праздниках.

История прялки на Руси

Деревянные прялки - обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в подарок невесте, жене или дочери. Он был богато украшен скульптурами и картинами, развешанными на видных местах как символ семейного счастья. Дорогие и особенно ценные прялки передавались по наследству.

Точную дату появления прялок в России назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка - спутница женщины на протяжении всей ее жизни. Если в литературе и фольклоре нужно было показать рачительную хозяйку, то чаще всего ее изображали с вращающимся колесом.

Прядение и ткачество происходили от 10 до 3 месяцев, то есть во все времена, когда не было полевых работ. Они попытались скрасить тяжелую и монотонную работу, собравшись вместе для "супрядки". Они пригласили мужчину, спели, услышали легенды. Иногда, после работы, они начинали играть в игры и танцевать.

Прядильные машины России

С прялками связаны многие традиции и ритуалы, а также суеверия.

Первую пряжу, которую сплела девушка, сожгли, а пепел запили водой, чтобы сохранить усердие и терпение жизни. Было принято защищать веретено от злых духов. Вращающиеся машины нельзя было взять напрокат — это дурное предзнаменование. Пуповина была перерезана на веретене во время родов. На свадьбе жених сломал старую прялку невесты и вместо этого подарил себя как символ новой жизни.

Русские слова "время" и "веретено" происходят от древних глаголов, означающих "вращаться по кругу". Из женских поделок в наш язык вошли выражения "нить судьбы", "красная нить". От глагола "ткать" (соткать) появилось "основание", "основательность" и др.

Русская мебель

Во второй половине XIX века Европу охватила идея поиска нового стиля. И Россия не осталась в стороне: почти все сферы художественной жизни были отмечены этими поисками.

Стиль декоративно-прикладного искусства и мебели в стиле модерн появился в период стремительной индустриализации и декларативно противостоял все более обезличенному стилю фабричной продукции.

Эта ситуация пробудила интерес художников разных стран к повседневным вещам, к поиску артистизма в атмосфере дома, в повседневных вещах. Искусственная природа предмета, его уникальность стали приоритетом при производстве художественной мебели. Средневековые ремесла, индивидуальность предметов, созданных мастерами прошлого, во многом определили тему разработки нового стиля европейского мебельного искусства. Сознательное желание создать новый стиль было принципиально новаторским в истории европейского искусства.

Поиск нового в России шел по нескольким направлениям. К началу XX века наиболее важная роль началась в 1880-х годах в Абрамцево, под Москвой, и в М. под Смоленском. К.Русский национальный романс расцвел в 1900-х годах в художественном объединении Талашкино в усадьбе княгини Тенишевой. На основе традиций древней Руси и народного искусства, это направление способствовало появлению многих ярких произведений, созданных выдающимися художниками того времени.

Наряду с этим в Западной Европе возникло направление в стиле модерн, которое в дальнейшем распространилось в Бельгии и Франции (модерн), Австрии и Германии (модерн), на Британских островах и в других странах, опираясь в основном на традиции этой страны. В России западноевропейские заимствования могут приобрести определенную оригинальность в результате переработки национальных традиций и зарубежных прототипов автора. В то же время многие компании открыто копировали зарубежные образцы, среди которых очень много различных каталогов и прайс-листов, и сегодня их сложно атрибутировать.

Русская народная резьба и роспись по дереву

Геометрическая скульптура - древнейшее направление дизайна, известное человечеству с дохристианских времен. Кроме хороших глаз и уверенных рук, ему ничего не было нужно от мастера. Даже специальные инструменты: при нанесении орнаментов скульптор может обойтись обычным ножом. Как правило, такие скульптуры украшались небольшими предметами, которые превращались в амулеты. Дело в том, что простейшие узоры в виде геометрических фигур были символами стихий и явлений. Располагая их в определенном порядке, древние мастера не пытались защититься от сил природы, а, наоборот, пытались призвать их на помощь. Такие узоры были своего рода волшебной книгой для тех, кто умел их читать. Розетка лучей или просто круг, называемый благодатью солнца, входит в дом. Резные ромбики должны были придавать силу и крепость владельцу. Предполагалось, что треугольный узор, нанесенный на примитивную фигуру лошади, принесет здоровье всему домашнему скоту. В дальнейшем не все скульпторы использовали геометрические скульптуры в соответствии с языческими контрактами — с необходимым количеством заклинаний и количеством ударов ножом. Но предметы, украшенные таким образом, все еще можно найти в северных деревнях.

Вывод

Народные промыслы и ремесла являются важной частью наследия страны, самобытной культуры народа. История деревообработки в России уходит корнями в прошлое и связана с формированием и развитием домашних традиций и образа жизни, ремесел и торговли, промышленности и культуры. Крестьянский быт издавна сохранял художественные достижения народа. Все это пронизано искусством: от резных наличников на окнах домов, от расписных конских арок до узорчатой утвари. Человека окружал мир целостных и эстетически пригодных для жилья вещей, поэтому возникла сильная потребность в творчестве с глубокими традициями и высокой художественной культурой. Народное творчество увеличивало слои общества, которые имели возможность получать образование только в церковно-приходских школах. Многие талантливые самородки не обладали этим и не были известны в истории культуры как мастера. Но они жили, руководствуясь великими моральными категориями и мыслями. Они воплотили эти мысли и чувства в настоящие маленькие шедевры художественных ремесел. Сохранение народного творчества, рассказов о нем, бережное отношение к нему - это возрождение самой народной души. Николай, митрополит Нижегородский и Арзамасский, сказал: "Если мы возродим души людей, мы возродим и Россию".

Литература

1. Горожанин S.V. Ву кстати, Куценко Е.В. Художественный альбом. Народные промыслы и ремесла Московской области. - Изд-во Мелихово. 2006. Стр. 196
2. Некрасова М.А. Русское народное творчество. Народное творчество как мир честности. - М. - Советско-российское издательство, 1983. - 218
3. Сафроненко В.М. И вторая жизнь дерева - Минск - издательство "Пламя", - 1990 г. - 207 с.
4. Чуянов С.П. Городецкий праздник. - Н. Новгород. : Издательство Арника, 1995. - 158 с., ил.
5. Шемогодская скульптура // <http://ru.wikipedia.org/wiki> (Доступ 21.11.2010)