

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Л. В. Орлова

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Рабочая тетрадь по основам народного искусства

Рекомендуется для занятий с детьми 6–8 лет
на уроках труда и изобразительного искусства



Данное издание выпускается в рамках серии рабочих тетрадей «Искусство — детям» и знакомит детей с основами народного и декоративно-прикладного искусства. Серия предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста на уроках труда и изобразительного искусства. В данной тетради представлены основные приемы хохломской росписи. Материал изложен по принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов хохломской росписи и упражнений на повтор до заданий на импровизацию и роспись объемных изображений.

Книга с успехом может быть использована учителями, воспитателями старших групп дошкольных образовательных учреждений, педагогами художественных школ, руководителями кружков и различных студий, а также родителями в домашних занятиях с детьми.

Для начала работы необходимо иметь:

- краски гуашевые желтого, красного, зеленого и черного цветов;
- кисти беличьи № 2 и № 3;
- банку с водой;
- мягкую тряпочку для снятия лишней краски с кисти;
- листок белой плотной бумаги или белую мелкую тарелку без узоров, которая будет служить палитрой.

Занятие 1. Узор «травка»

Учимся рисовать простейшие элементы травного орнамента. Дети выполняют упражнения на повтор главных отличительных элементов узора «травка». В хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками.

Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без нанесения предварительного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа. В упражнение включены главные элементы «травки»:

«Осочки» — самый простой элемент узора; он выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз;

«Травинки» — это мазки с небольшим плавным утолщением;

«Капельки» рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге;

«Усики» рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль.

«Завитки» выполняются с легким нажимом в середине элемента;

«Кустик» — это наиболее сложный элемент «травки»; он состоит из более простых симметрично расположенных элементов — «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков».

Занятие 2. «Подарок для Мишутки»

Во всех заданиях на импровизацию дети сначала рассматривают роспись, выполненную мастером, а затем самостоятельно расписывают рисунок изделия.

Рассмотрите с детьми чашку с травным узором, выполненную мастером. Праздничный и торжественный колорит росписи достигается сочетанием золотого, красного и черного цветов.

Детям предлагается самостоятельно придумать и украсить ложку элементами травного орнамента, используя два цвета — черный и красный.

Занятие 3. Травный орнамент

Цель занятия — постепенно, методом от простого к сложному, научить детей рисовать сложный травный орнамент, с использованием всех ранее изученных элементов.

Сначала дети упражняются в наведении ведущего стебля «криуля». Главный элемент «криуля» — «завиток», он имеет одинаковую длину и закручивается попеременно то вверх, то вниз. Затем узор усложняется добавлением красных и черных «кустиков».

Занятие 4. Роспись чашки

Рассматривая солонку с травным узором, обращаем вни-

мание детей на ритмичное чередование элементов орнамента. Плавное течение ведущей линии — «криуля» подчеркивает округлую форму изделия, красный и черный цвета придают росписи торжественное и праздничное звучание.

Дети украшают чашку травным орнаментом, самостоятельно наводя ведущий стебель и используя ранее изученные элементы травного орнамента.

Занятие 5. Узор «листочки»

В хохломском узоре «листочки» кроме красного и черного цветов используются также зеленый и желтый.

Занятие 6. Роспись салфетницы

Рассматривая работу мастеров, следует обратить внимание детей на расположение ветки с осенними листочками. Свободное расположение листочков, травки подчеркивает форму изделия, придает легкость и пышность узору.

Дети импровизируют, создают свою композицию, применяя хохломскую палитру красок: красный, зеленый, черный и желтый цвета.

Занятие 7. Узор «ягодки»

На этом занятии дети учатся рисовать узоры кистью и печаткой-тычком. Тычок делается из бумаги, для этого полоска бумаги сворачивается в тугую трубочку.

Ягоды брусничка, смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются печаткой-тычком.

Ягоды крыжовник, клубничка и малинка рисуются кистью. По высохшей краске ягоды «разживляются» желтым цветом.

Занятие 8. «Уточка-солонка»

Дети расписывают изделие кистью и печаткой-тычком, используя «разживку» и другие приемы росписи.

Занятие 9. Орнамент с «ягодками» и «листочками»

Дети упражняются в рисовании хохломского орнамен-

та с использованием ранее изученных элементов, дорисовывая орнаментальную полосу по образцу.

Занятие 10. Вазочка для цветов

Рассматривая вазочку, расписанную мастером, обратите внимание детей на соответствие узора и формы предмета. Ветка спелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая непрерывную полосу орнамента.

Дети самостоятельно придумывают и расписывают вазочку, обращая внимание на соответствие узора и формы предмета.

Занятие 11. «Золотые травы России»

Это итоговое занятие, на котором дети могут использовать все ранее изученное. Детям предлагается самостоятельно украсить красные и желтые лепестки и цветки разнообразными хохломскими узорами. Затем эти заготовки можно вырезать и сделать из них аппликацию в виде красочного хохломского букета. Букет будет более красивым и пышным, если дети дополнят его легкими веточками травки. В тетради в качестве примера изображен один такой букет.

При желании сделать большой букет, дети могут вырезать аналогичные заготовки из цветной, желтой или красной, бумаги и затем украсить их по своему вкусу.

Коллективная работа «Хохломской букет»

В качестве итогового занятия можно создать коллективную работу при участии всех детей. Для этого каждый ребенок заготавливает несколько лепестков из цветной бумаги желтого или красного цвета и расписывает их. Затем на большом листе ватмана выклеивается красочный хохломской букет, в котором найдется место для работы каждого ребенка. Букет можно украсить усиками и кустиками. Такая коллективная работа будет хорошим украшением групповой или классной комнаты.

Из таких заготовок можно выклеить не только букет, но и гирлянду, орнамент, орнаментальную рамку и т. д.



УЗОР «ТРАВКА»



«ОСОЧКИ»



«ТРАВИНКИ»



«КАПЕЛЬКИ»



«УСИКИ»



«ЗАВИТКИ»



«КУСТИКИ»

ПОДАРОК ДЛЯ МИШУТКИ



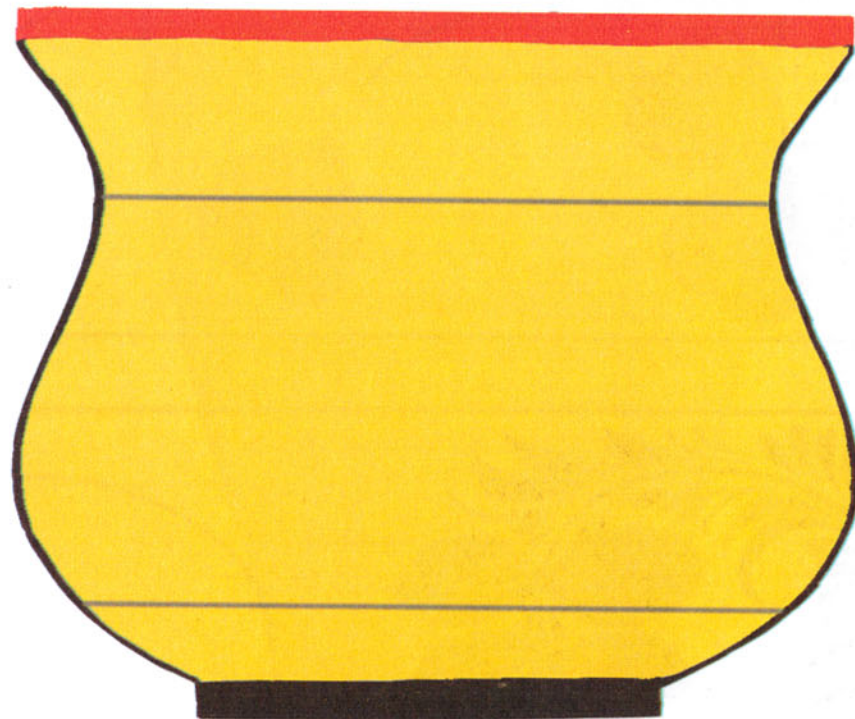
ТРАВНЫЙ ОРНАМЕНТ



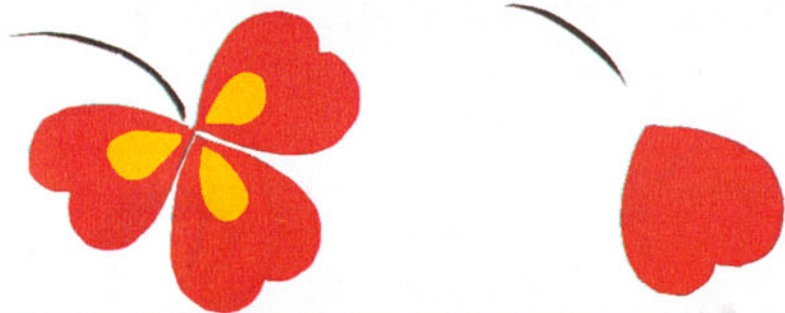
ВЕДУЩИЙ СТЕБЕЛЬ — «КРИУЛЬ»



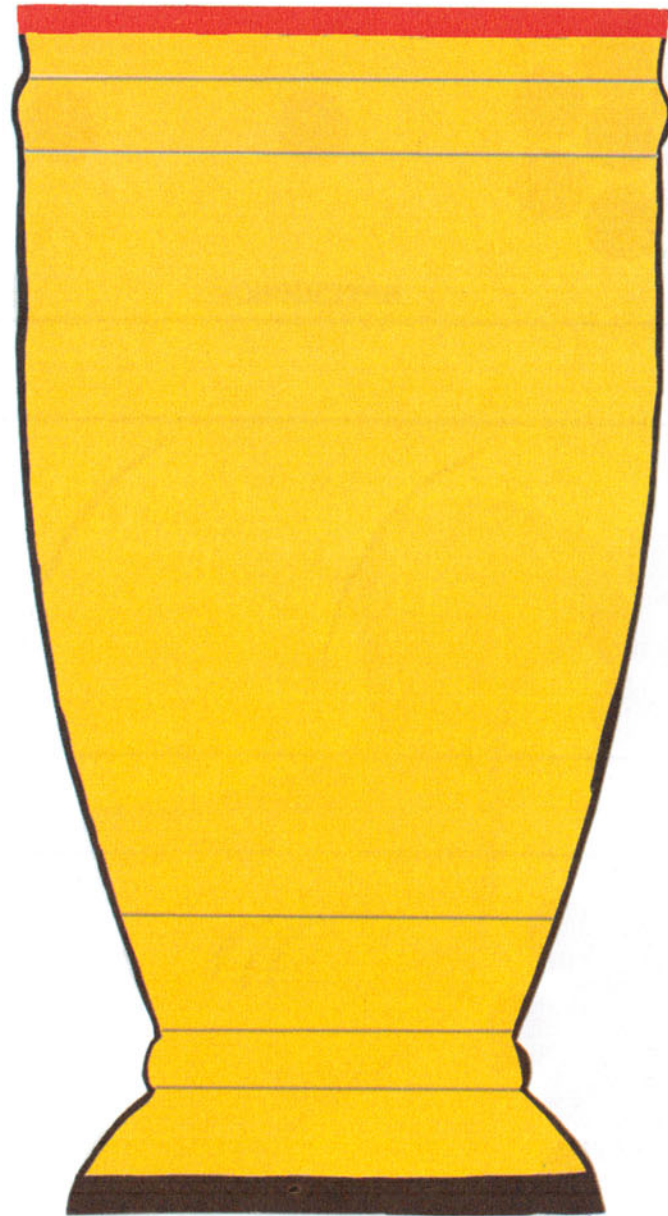
РОСПИСЬ ЧАШКИ



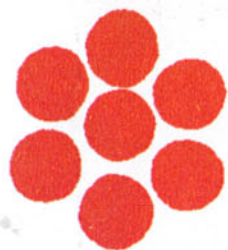
УЗОР «ЛИСТОЧКИ»



РОСПИСЬ САЛФЕТНИЦЫ



УЗОР «ЯГОДКИ»



БРУСНИЧКА



КРЫЖОВНИК



СМОРОДИНКА



КЛУБНИЧКА



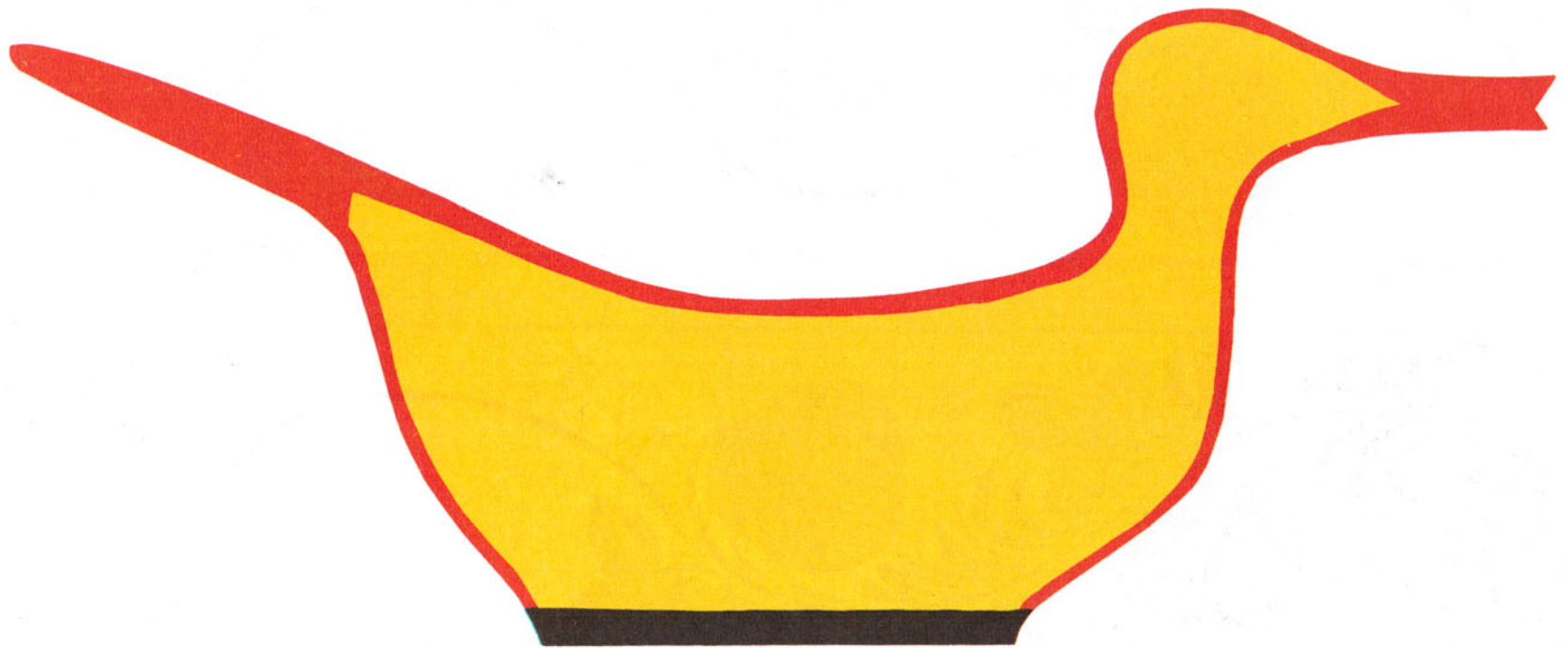
РЯБИНКА



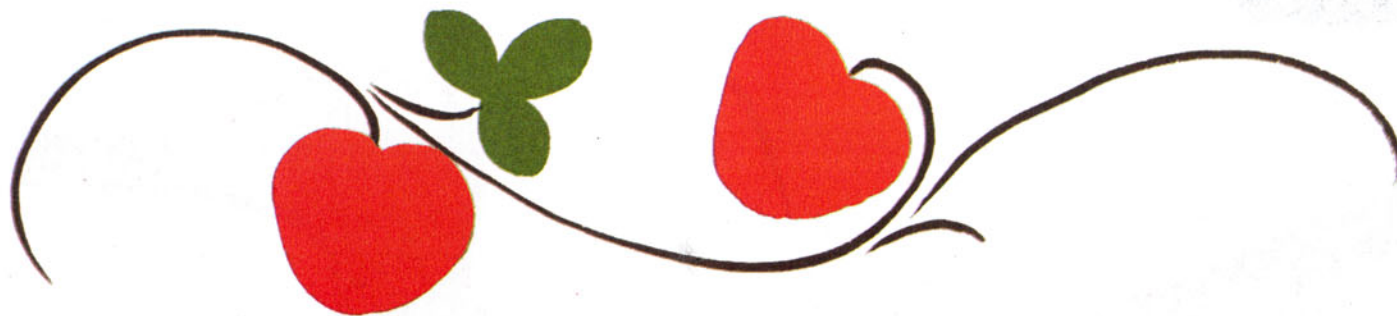
МАЛИНКА



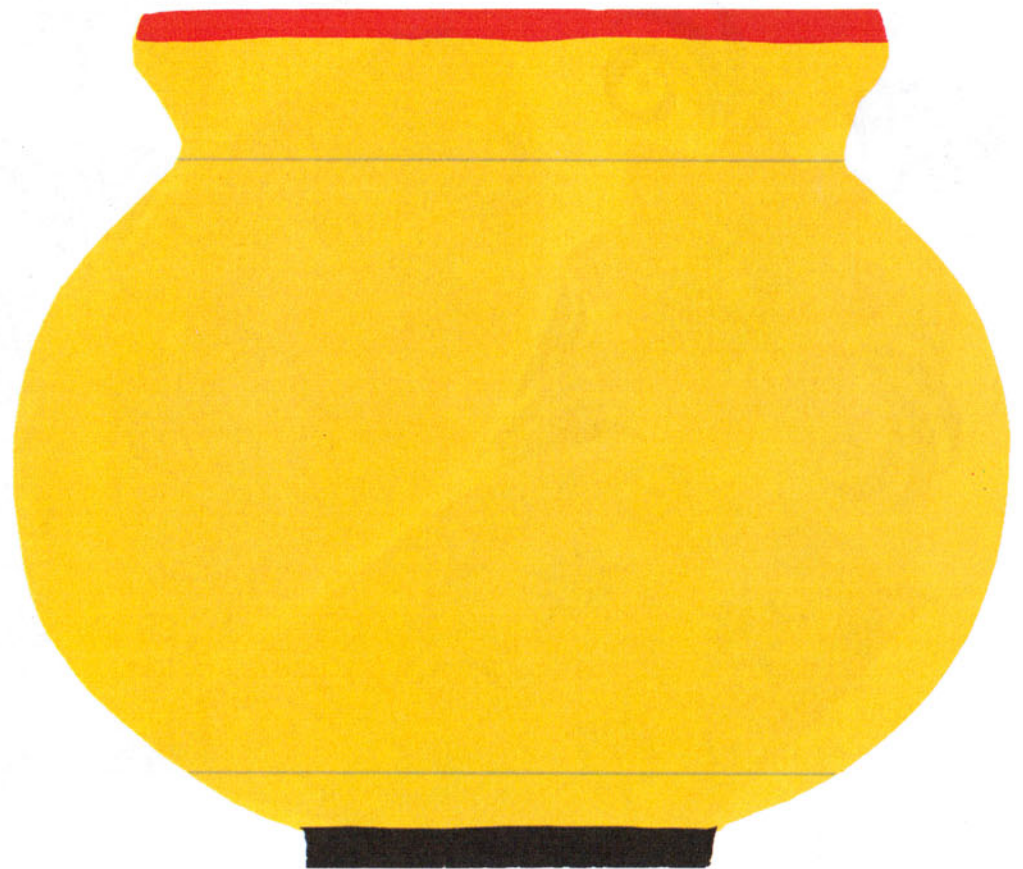
«УТОЧКА-СОЛОНКА»



ОРНАМЕНТ С «ЯГОДКАМИ» И «ЛИСТОЧКАМИ»



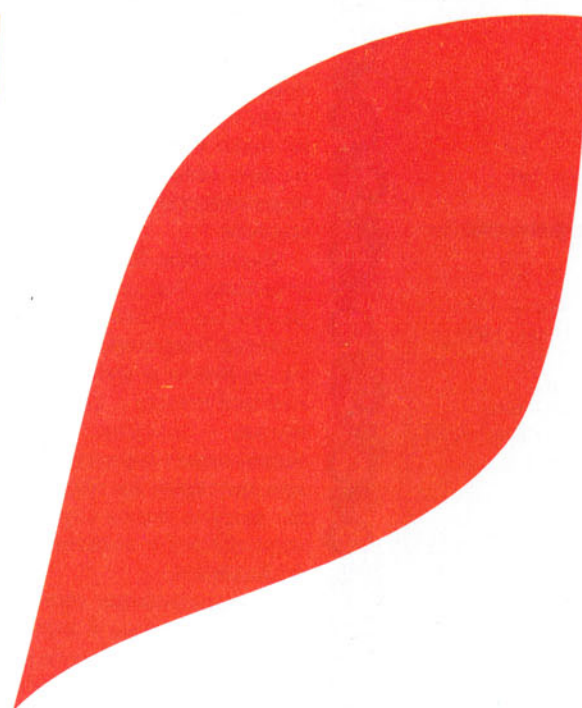
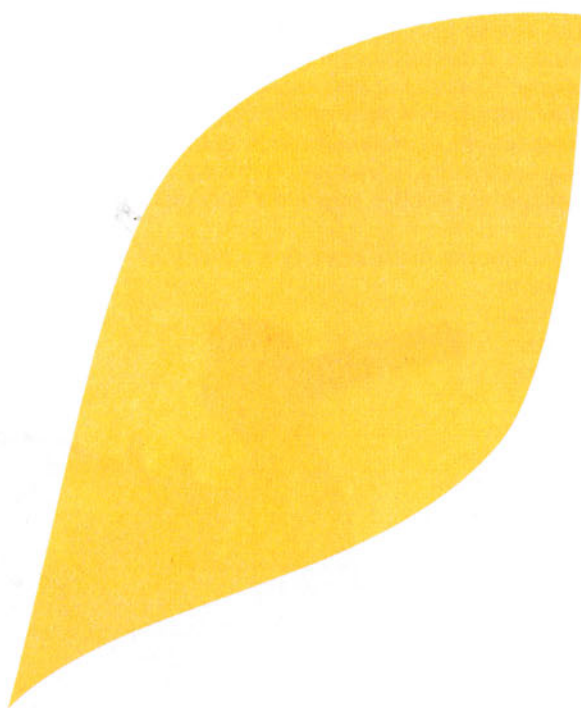
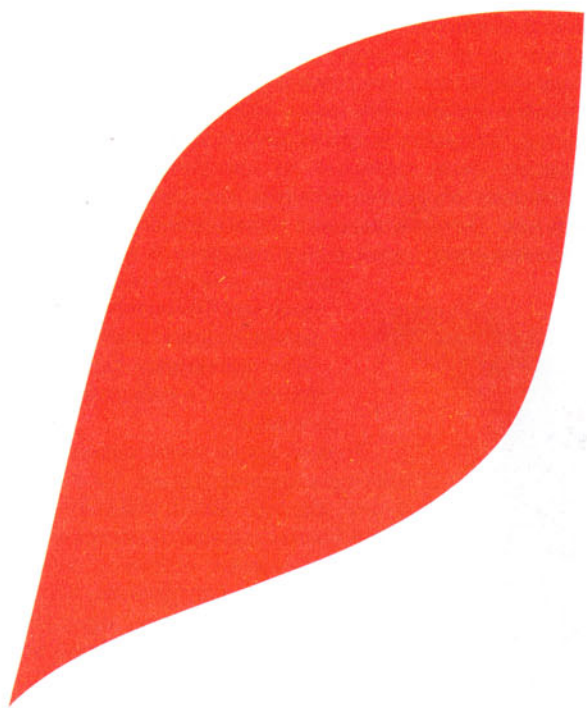
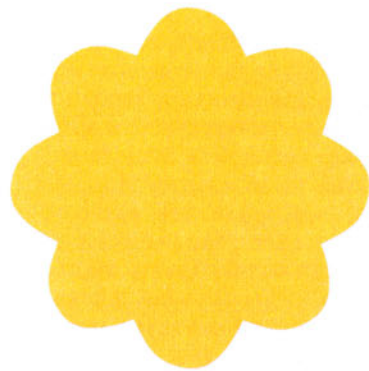
ВАЗОЧКА ДЛЯ ЦВЕТОВ



«ЗОЛОТЫЕ ТРАВЫ РОССИИ»



«ЗОЛОТЫЕ ТРАВЫ РОССИИ»



Золотая Хохлома — яркое, самобытное явление русского народного декоративно-прикладного искусства. Этот традиционный художественный промысел имеет более чем трехсотлетнюю историю. Он возник в XVII столетии в Нижегородском Заволжье вблизи торгового села Хохлома.

В этом глухом лесном краю исторически сложились весьма благоприятные условия для развития народных художественных промыслов и ремесел. Вся территория края представляла собой как бы одну разбросанную по сотням деревень мастерскую, где жители, будто сговорившись, поделили между собой весь технологический процесс. Жители деревень занятые на отдельных трудовых операциях селились рядом, составляя свой «цех» или «куст». У каждой группы деревень был центр — крупное торговое село, куда крестьяне каждую неделю приезжали на базар сбывать выработанную продукцию. Деревни, где точили и окрашивали деревянную посуду, группировались вокруг крупного торгового села Хохлома, давшего название всему искусству росписи.

Деревянная посуда была распространена на Руси с давних времен: деревянную ложку или миску можно было увидеть на столе у боярыни и в избе крестьянина, в хозяйстве богатого вотчинника и в царском обиходе. Нарядную деревянную посуду окрашивали в яркие, сочные цвета и расписывали разными красками, порой золотом и серебром. Красиво отделанная ложка или ковш считались подарком. Но даже самую простую посуду нельзя было использовать неокрашенной: от горячей пищи древесина *расслаблялась*, в ней образовывались трещины. Поэтому неокрашенную посуду покрывали олифой — вареным льняным маслом.

Расписная, да еще с золотом, посуда была недоступна для крестьянина. Однако народные мастера сумели сделать посуду не хуже золотой боярской, но пользоваться ею могли и крестьяне. Так появилась посуда с хохломской росписью — посуда, которая легко выдерживает горячее, не боится, по словам мастеров, ни жары, ни стужи, хорошо моется, долго служит, по нарядности соперничает с золотой, а по цене доступна беднякам.

Происхождение приемов окраски деревянной посуды в золотистый цвет без применения золота и сегодня остается загадкой даже для специалистов. Оригинальная, веками отработанная технология и есть

тот волшебный процесс, который обычное белое дерево превращает в блестящее золотом изделие.

Процесс изготовления хохломской посуды совсем не прост. Сначала изделие вытачивали из сырого дерева. Белую посуду («бель») 12–15 суток выдерживали при комнатной температуре для просушки. Затем ее грунтовали, обмазывали глиной. Дело в том, что древесина очень пористый материал, и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно было промазать. Хорошим материалом для этого оказалась обычная глина. Эту глину мастера называли вапом, отчего и сам процесс пропитки изделий глиной стали называть *ваплением*. Глину растворяли в теплой воде, разминали кусочки, перемешивали, получая раствор определенной густоты. Потом смазывали стенки изделия толстым слоем и оставляли на некоторое время — раствор должен был впитаться. Затем смазывали снова. Провапленное таким образом изделие с образовавшейся на нем глиняной коркой ставили на доски, где оно должно было просохнуть.

Высохшее изделие пропитывали льняным невареным маслом и снова выдерживали небольшое время, чтобы слой глины смешался с маслом. Затем изделие шлифовали, протирая поверхность льняным мочалом и льняным отрезьем. После шлифовки изделие ставили на доски в истопленную печь и держали там 4–5 часов.

Следующая операция — *шпаклевка*, то есть замазка изделия глиной, смешанной с олифой. Эта смесь должна была заделать все неровности, сучки, трещинки и другие дефекты древесины. Прошпаклеванное изделие снова ставилось на просушку.

Затем следовала обработка олифой для создания на изделии масляной пленки. Олифой изделия промазывались три раза, каждый раз в промежутках снова подсушивались и только тогда ставились в печь при температуре 80–90

градусов. Проолифенное таким образом изделие *лудили* — обмазывали оловянным (алюминиевым) порошком, и оно становилось «серебряным».

Только после этого изделие было готово к росписи красками. Расписанное луженое изделие вновь обильно обмазывали олифой и ставили на досках в нежаркую печь для *каления*. И только тогда «серебряные» изделия волшебным образом превращались в «золотые», приобретая наконец такой хорошо знакомый всем вид.



Советуем прочитать

- Жегалова С. К. Росписи Хохломы. — М.: Детская литература, 1991.
- Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство. — М.: Просвещение, 1984.
- Шевчук Л. В. Дети и народное творчество. — М.: Просвещение, 1995.
- Хохломская роспись по дереву. Наглядное пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2002.

«Искусство — детям»
подписной индекс
в каталоге «Роспечать»:
82311

Подписаться можно с любого
месяца во всех почтовых
отделениях России

По вопросам оптовых
закупок обращайтесь
в отдел реализации
по телефону:

(499) 728-36-10
(многоканальный)



Издание «Искусство — детям» предназначено
для обучения 5–9 лет основам изобразительного
искусства и художественного труда.

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



Это учебное пособие рекомендуется
для работы в детских образовательных
учреждениях по «Программе обучения и воспитания
в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой,
В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой.

При издательстве работает магазин по адресу:

123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 2 (м. «Полежаевская»),
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный)

Полный каталог издательства «Мозаика-Синтез» смотрите на сайте:

www.msbook.ru

Подписано в печать 01.10.08. Тираж 15 000 экз. Заказ № 1650
Отпечатано на ОАО «Фабрика офсетной печати №2»
141800, г. Дмитров, Московская обл., ул. Московская, 3.



Издательство
«Мозаика-Синтез»

123308, г. Москва,
ул. Мневники,
д. 7, корп. 1.
Тел. (499) 946-25-33

«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ». 10.08
Хохломская роспись
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Художник **Л. Орлова**
Редактор **Ю. Дорожин**
Компьютерная графика, верстка **Р. Нафиков**
Художественный редактор **Т. Чижкова**
Корректор **И. Васильева**