

Управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Тема «Хохломская роспись: традиции и современность»
(практико-ориентированный проект)

Выполнили:

обучающиеся объединения

«Технология анимации»

Бурсевич Ксения – 14 лет,

Франчук Степан – 13 лет

Научный руководитель:

Франчук Светлана Геннадьевна

педагог дополнительного
образования.

п. Чегдомын 2023 г.

Содержание

Введение	3 стр.
Основная часть	4 стр.
Заключение	9 стр.
Литература	10 стр.
Приложения	11 стр.

Введение

Россия удивительная страна, которая богата не только полезными ископаемыми, но главным ее богатством является русский народ – носитель русских традиций и промыслов. Русское народное искусство охватывает много направлений: быт, фольклор, музыку, танцы. Но особое место занимают русские народные промыслы. Русские росписи уникальны по своему характеру, они впитали в себя красоту родной природы, силу огня и земли, глубину небес и золото полей. Русское искусство во всем мире прочно ассоциируется с яркими красками и пышными узорами народной росписи. Русские крестьяне издревле украшали узорами кухонную утварь, детские игрушки, сундуки, одежду. Россия узнаваема во всем мире, благодаря матрешкам, самоварам, расписным подносам. Но много ли мы знаем о том, как формировались виды росписи? Какие техники использовались умельцами? Предлагаем окунуться в мир прекрасного и узнать, как русская народная хохломская роспись формировалась веками и нашла свое продолжение в современном искусстве. Народные промыслы России — наша история и культура.

Предлагаем совершить небольшой экскурс в историю возникновения и развития этого удивительно красивого ремесла.

Цель: использование хохломской росписи в анимационном искусстве.

Задачи:

- изучить историю возникновения хохломской росписи;
- узнать, как сохраняются традиции народного промысла в наше время;
- создать мультфильм, стилизованный под хохлому.

Основная часть.

Приступая к работе над проектом, определили рабочую группу: Бурсевич Ксения - создание образцов с элементами хохломской росписи, разработка персонажей для мультфильма; Франчук Степан – анимационные работы и монтаж видео. Вместе занимались подбором литературы по нашей теме, определяли последовательность работы.

История хохломской росписи.

История возникновения хохломской росписи уходит своими корнями в 17 век в окрестности Нижнего Новгорода. Название свое роспись получила от деревни Хохлома, куда на ярмарку умельцы с левого берега Волги свозили готовые поделки на продажу. В основном это была деревянная посуда, реже предметы мебели. Основателями хохломской росписи считаются старообрядцы, которые владели приемами «золотой» росписи по посуде.

Из года в год спрос на хохломские поделки увеличивался, а мастерство живописцев совершенствовалось, и к середине 18 века искусство достигло пика своей популярности. Мастерские Заволжья в большом ассортименте изготавливали предметы быта: посуду, игрушки, шкатулки и др. Реже появлялись поделки с "золотой" хохломой, так как стоимость таких изделий была высокой. Однако покупателей это не останавливало, каждый хотел иметь в своем доме предмет с уникальной росписью.

В 19 веке товары, декорированные хохломским орнаментом, стали дорожать. Это объяснялось усложнением процесса производства. Мастера стали использовать в основном растительный орнамент при этом они привнесли в роспись особый стиль письма, который отличает хохломскую роспись от других видов ремесла.

Особенности хохломской росписи.

Хохломская роспись отличается от других народных росписей. Прежде всего, цветом используемых красок. В основном это черный, красный и золотой.

Каждый цвет имеет свое значение:

Черный. Цвет бесконечности. Ассоциируется с вечностью, глубиной, самым воплощением Вселенной. Это категоричный цвет, но он же является самым выразительным, контрастным: на его фоне ярче всего проявляют другие цвета.

Красный. Цвет здоровья, процветания и красоты. Формула счастья, которая не может обойтись и без крепкого здоровья, и без удачи и достатка, и без эстетики, которая делает нашу жизнь выразительнее, совершеннее.

Золотой. А это сама жизненная сила, энергия Солнца и огня, плодородия и благополучия. Золото ассоциируется и с богатством, и с успехом, и со славой.

Кроме основного трехцветия в хохломской росписи используют и дополнительные цвета. Зеленый, коричневый и желтый помогают оживить картинку, добавить выразительности и динамики. Допустимы белый, оранжевый, голубой и изумруд, но они встречаются реже.

Основные виды (или типы) хохломского письма – фоновой и верховой. При фоновой росписи сначала создают контурный рисунок цветом будущего фона, а затем с помощью черного или красного оттенка маскируют окружающее пространство. После заполнения элементов рисунка цветом, поверх фона прорисовываются мелкие элементы.

При верховом письме наносится рисунок чёрной или красной краской на золотой или серебряный фон изделия. Этот вид письма близок по исполнению к живописной технике.

Есть несколько основных элементов росписи, присутствие которых обязательно в хохломском узоре, из этих элементов и складываются более сложные фигуры:

- "Осочки" (*рисуются легким движением кончика кисти сверху вниз*);
- "Травинки" (*мазки с небольшим плавным утолщением*);
- "Капельки" (*кисть с краской прикладывается к поверхности изделия*);
- "Усики" (*непрерывная линия одинаковой толщины, закрученная в спираль*);
- "Завитки" (то же, что и "усики", но с легким нажимом-утолщением в середине элемента);
- "Кустик" (комбинация симметрично расположенных "осочек", "травинок", "капелек", "усиков" и "завитков");
- "Ягодки" (декоративные ягодки брусники, смородины, рябины, клубники или крыжовника; рисуются печаткой-тычком или кистью, а после просыхания "разживляются" желтым цветом).

Хохлома в современном искусстве.

В современном мире хохломская роспись вдохновляет художников, дизайнеров текстиля и одежды, проектировщиков интерьеров. Элементы хохломской росписи мы можем встретить не только на посуде, но и на предметах мебели, всевозможных аксессуарах и сувенирах. Теперь хохлома применяется не только по дереву, но и на других поверхностях - металл, пластмасса, текстиль. Несмотря на то, что в этой технике используется ограниченная цветовая палитра, мастера создают настоящие произведения искусства из обычной посуды, основ для мебели и аксессуаров. Именно такие предметы вносят в интерьер дух старины и домашнего уюта. Хохлома привносит в нашу жизнь особое очарование, возвращая к родным истокам. Растительные орнаменты, птицы и животные в народной росписи помогают нам задуматься о красоте родной природы, учат ценить и беречь ее, как ценили природу наши предки. Часто в сюжетах используются гроздья спелых ягод или колосья, говорящие о богатстве родной земли.

Хохломская роспись через столетия не утратила своей привлекательности для творческих людей. Во многих сферах человек использует элементы росписи. Художники в своих картинах возвращаются к теме хохломской росписи, дизайнеры одежды и модельеры создают новые коллекции, которые впитывают в себя и дух предков, и вызов современности, все чаще электронные гаджеты украшают хохломские «ягодки» и «осочки». На выставках мы можем видеть автомобили, расписанные хохломскими узорами.

Создание мультфильма.

Мы занимаемся в объединении «Технология анимации» и умеем создавать небольшие мультфильмы. Поэтому в завершении работы над проектом мы решили использовать полученные знания о хохломской росписи и отразить ее уникальность в анимационном искусстве, создать мультфильм, герои и фоны которого будут украшены хохломскими росписями.

Для этого нам необходимо было отработать технику написания отдельных элементов. Начали с самых простых: «осочки», «травинки», «усики», «капельки». Затем перешли к созданию более сложных составных элементов: «листочки», «ягодки», «кустики». В процессе работы выяснили, что нарисовать одинаково один и тот же элемент красками несколько раз очень сложно без подготовки. Подбирали кисти, которые бы нам давали правильные мазки, разводили гуашь до правильной консистенции и отрабатывали прорисовку элементов. В результате получили образцы элементов хохломской росписи. (Приложение 1)

Любой мультфильм начинается со сценария. Если роспись народная, то и история нашего мультфильма должна быть близка русскому народу. Мы выбрали в качестве основы русскую народную сказку «Теремок». В своей работе мы хотели представить новое видение знакомой сказки, которая будет выполнена в стилизованном под народную роспись стиле.

Технику создания мультфильма определили классическую перекладку. Вначале разработали персонажей, которые стали основой марионеток: лягушка, мышка, заяц, лиса и медведь (Приложение 2). Затем занялись созданием фонов и отдельных элементов (Приложение 3). Создавая героев нашего мультфильма, мы немного отошли от принятого трехцветия и использовали дополнительные цвета в костюмах героев сказки. Работали в технике «верховой» росписи.

В итоге нашей работы получился мультфильм <https://disk.yandex.ru/i/uyM5W7dU33NAFg>

Заключение

Подводя итог нашей работы и анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод, что вовремя работы над проектом мы узнали много интересного об одном из многих народных промыслов - хохломской росписи. Мы изучили историю возникновения росписи, познакомились с технологией выполнения росписи, с элементами, которые спустя несколько столетий еще используются в хохломских поделках. Познакомились с процедурой выполнения фонового и верхового письма, узнали, что изготовление хохломских поделок это кропотливый труд мастеров, которые не просто наносят рисунок на изделие, а вкладывают душу в каждый завиточек, который выходит из-под кисти.

Особое место в нашем проекте заняло создание мультфильма по русской народной сказке «Теремок». Мы школьники, и знаем, что знакомиться с чем-то новым интереснее с помощью визуального искусства. Вот мы и решили попробовать себя в роли хохломского мастера и создать мультфильм, в оформление которого будут использоваться элементы народной росписи. Работая над фильмом мы создавали персонажей для перекладки, записывали звуковые файлы, монтировали все в программе Киностудия.

Работая над проектом, мы получили большой опыт подбора и анализа информации, научились выделять важное, интересное. Освоили правила создания мультфильмов и приобрели навыки работы в компьютерных программах. А еще с помощью нашего проекта мы попытались объединить традиции русской хохломской росписи и современное аудиовизуальное искусство, тем самым сохраняя традиции и придавая им современное отражение.

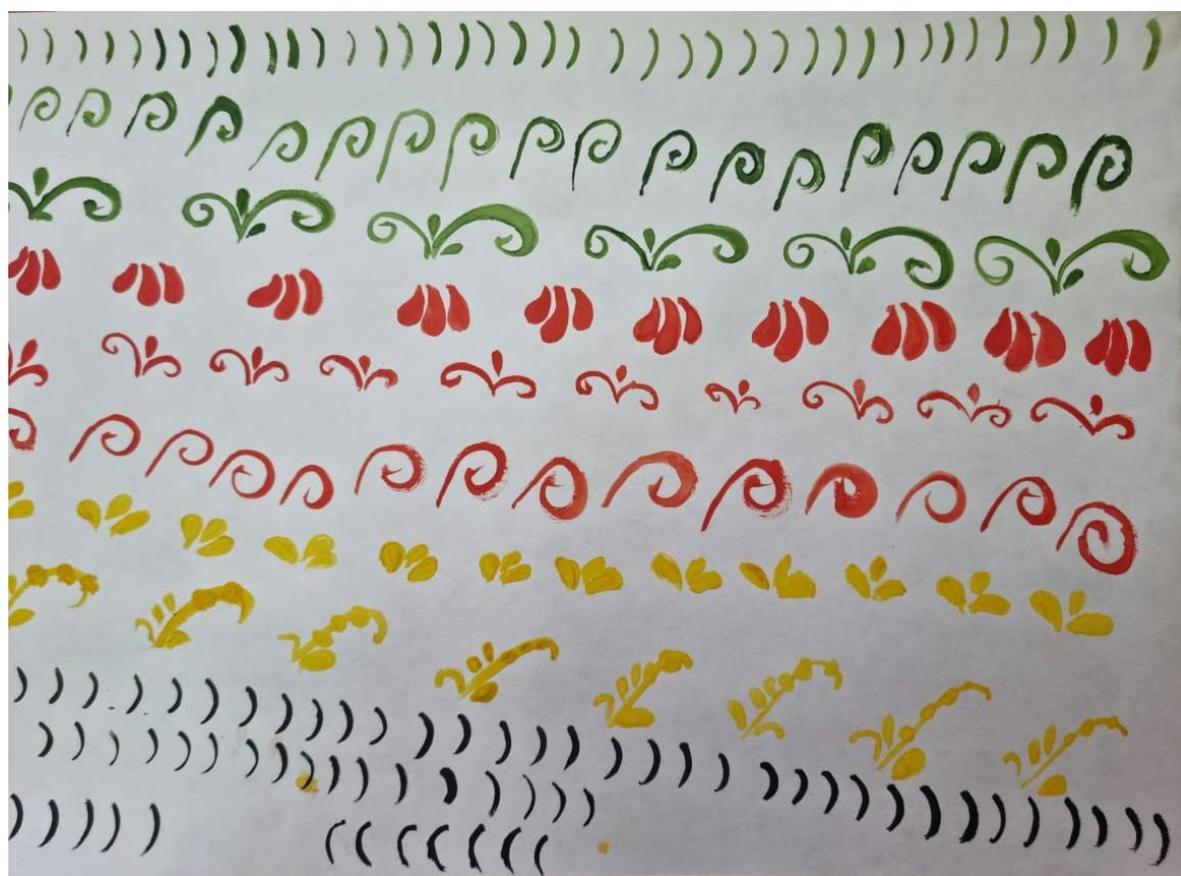
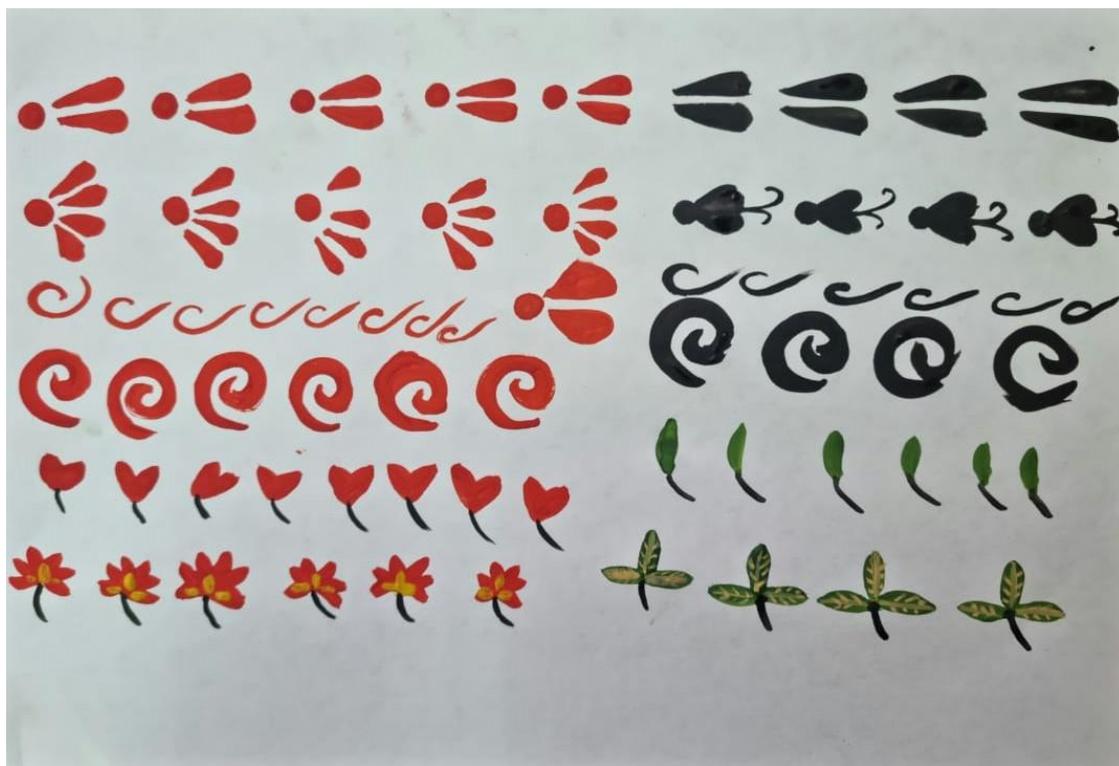
Литература

1. Василенко В.М. Искусство Хохломы. /В.М. Василенко – М.:Искусство, 2009.
2. Емельянова Т.И. Золотая Хохлома. Альбом./ Т.И. Емельянова – М. Интербук – бизнес, 2010.
4. Жегалова С.К. Русская народная живопись/С.К. Жегалова.- М.: Прикладное искусство, 2008.
5. Махмутова Х.И. Роспись по дереву: Пособие для учителя: Из опыта работы. –М.: Просвещение, 1987.-79 с.

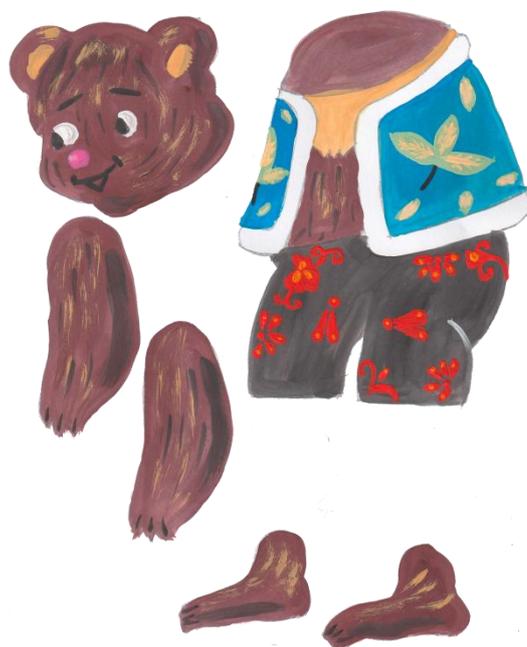
Интернет-источники.

1. «Самые известные виды художественной росписи российских мастеров, сохранившиеся до 21 века» <https://kulturologia.ru/blogs/060216/28329/>
2. «Главные три цвета хохломы: золотой, красный и черный. Как создается рисунок в хохломской росписи» <https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/hohloma/glavnye-tri-tsveta-hohlomy-zolotoj-krasnyj-chernyj.html>
3. «Гордость русского народа — хохломская роспись» <https://7kul.ru/promysly/gordost-russkogo-naroda-hohlomskaya-rospis#i-8>
4. «Хохлома как традиция. История возникновения» <https://www.livemaster.ru/topic/1721441-hohloma-kak-traditsiya-istoriya-vozniknoveniya>
5. «Народные промыслы России: художественная роспись» <https://www.sima-land.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/2743/#hohloma>

Элементы хохломской росписи

Заготовки для марионеток

Фоны для мультфильма

