Филиал МКОУ Зюзинской СОШ Казанцевская ООШ

Творческий проект по изобразительному искусству

«Золотая хохлома»

Работу выполнил
учащийся 5 класса:
Шмидт Денис
Руководитель проекта
учитель ИЗО
Ветринский В.Ю.

2020 год.

Краткая аннотация

Проект «Золотая хохлома» направлен на изучение одного из народных промыслов. Работать над проектом мы начали в апреле. В течении первых двух недель апреля я находил нужную информацию, обрабатывал ее. В ходе работы над проектом я узнал об истории возникновения росписи. Собирая материал, использовал много источников информации, учился отбирать нужную, выделять главное, находить нужные темы. Я учился систематизировать, классифицировать и обобщать. В середине апреля я приступил к выполнению практической части.

Хохлома ты моя золотая,
Твой характер цветист без прикрас,
Над Россией жар-птицей взлетая,
Ты волнуешь придирчивый взгляд.
Чтоб светлели суровые лица,
Украшай вдохновенно дома,
Чудодействуй в веках, мастерица,
Золотая моя Хохлома!

П. Синяковский

I.Введение

Мой творческий проект посвящен русскому народному промыслу Золотой хохломе. На уроке изобразительного искусства, мы познакомились с разными народными промыслами. Больше всего мне понравились узоры Золотой хохломы - они очень яркие, теплые. Мне захотелось узнать больше о том, как создавался этот вид искусства и нужна ли сегодня хохлома.

Цель проекта:

- познакомиться с историей возникновения народного промысла.

Задачи проекта:

- выяснить, нужна ли сегодня хохлома?
- расписать рисунок хохломой.

II. Основная часть

1. Где зародилась Золотая хохлома?

Меня заинтересовал вопрос: Откуда возникла традиция росписи? Хохломской промысел был основан в Заволжье, на территории Нижегородской области. Жители селений Новопокровское, Виноградово, Мокушино, Большие и Малые Хрящи, Сёмино, Кулигино, Скородумово, Воротнево, Шабашево, Медвежково, Рассадино, Скоробогатово и других, расположенных по берегам реки Узолы, испокон веков занимались окраской деревянной точёной посуды.
Деревянная посуда была очень доступной, простой в использовании и удобной

2. Легенды о Золотой хохломе.

Еще совсем недавно в сёлах Нижегородской области можно было услышать легенду о том, как пришла на волжскую землю хохлома и где она взяла свои огненные краски.

Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь, поэтому однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие керженские леса. Избу поставил, стол да ложку сладил, посуду деревянную вырезал. Варил себе пшенную кашу и птицам не забывал пшена насыпать. Прилетела как-то к его порогу жар-птица. Он и ее угостил. И вдруг птица-жар прикоснулась своими крыльями к чашке, и чашка стала золотой.

Такова легенда. Рассказывают её всегда чуть-чуть по-разному, и каждый любознательный сможет прочитать её в сборниках легенд и сказок Нижегородской области. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки, от учителя к ученику. Так и случилось с хохломой.

Золото (жёлтый цвет) олицетворяет счастливую жизнь, довольство, красоту и чистоту. Трава, цветы, ягоды, листья (красный и зелёный) – напоминали людям о молодости, силе. Чёрный цвет – цвет пепелища, земли.

3. Сколько лет «золотой» посуде?

Русский народный промысел считается легендарным не только в Русской культуре, но и во всё мире и существует он более трёхсот лет. Мне захотелось самому создать какое – либо изделие с хохломской росписью. Конечно же, для этого надо знать этапы росписи.

4. Как изготавливают предметы народного промысла

Как создаются изделия с хохломской росписью? Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски – заготовки из дерева. Затем мастер встаёт за токарный станок, снимает резцом излишек древесины и постепенно придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа – «бельё» (неокрашенные изделия) – резные ковши и ложки, поставцы и чашки.

После сушки бельё грунтуют жидкой очищенной глиной – вапой, как её называют мастера. После грунтовки изделие сушат 7-8 часов и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы. Мастер окунает в миску с олифой специальный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей кожи, вывернутой наизнанку, а затем быстро втирают в поверхность изделия, поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно. Эта операция очень ответственная. От неё будет в дальнейшем зависеть качество деревянной посуды, прочность её росписи. В течение дня изделие покроют олифой 3-4 раза.

Следующий этап – лужение, то есть втирание в поверхность изделия алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную тампоном. После лужения предметы приобретают красивый бело – зеркальный блеск, и готовы для росписи. В росписи применяются

масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи – красный и чёрный, но для оживления узора допускаются и другие – коричневый, светлого тона зелень, жёлтый тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию.

Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком. (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3-4 часов в печи при температуре +150… +160. До образования масляно – лаковой плёнки золотого цвета. Так получается знаменитая Золотая хохлома.

Банк идей

Нами было рассмотрено три варианта:

- Тарелка –хохлома;
- Доска-хохлома;
- Рисунок, расписанный Золотой хохломой.

Прежде чем приступить к росписи наших рисунков хохломой, мы составили сетку принятия решений. Проанализировав все три варианта пришли к выводу, что вариант номер три является для меня наиболее оптимальным. Все результаты отображены на слайде.

Сетка принятия решений

Варианты Критерии оценки	1Вариант	2 вариант	3 вариант
Наличие заказа и спроса на рынке	+	+	+
Наличие материала	-	-	+
Наличие инструментов и оборудования	-	-	+
Достаточность знаний и умений	-	-	+
Вероятность применения	+	+	+

Для выполнения практической части моего проекта необходимы следующие инструменты и оборудование:

- Бумага;
- Простой карандаш;
- Ножницы;
- Художественная гуашь;
- Лак для волос (для закрепления рисунка;)
- Кисти разных номеров.

При работе с художественной гуашью необходимо соблюдать основные правила при работе с гуашью:

- Работать гуашью довольно-таки просто, но нужно помнить об основных правилах, которые помогут избежать ошибок и создать настоящий шедевр.
- Первым делом следует развести ее водой: начинать работу можно только тогда, когда консистенция станет жидкой, сметанообразной.
- Кисти, которыми наносят гуашь, должны быть мягкими и упругими одновременно. Форма значения не имеет: они могут быть плоскими или круглыми.

До начала работы необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к работе:

- До начала работы необходимо вымыть руки;
- Следить за осанкой;
- Рекомендуется делать перерывы в работе через каждые 20-30 мин;
- По окончании работы привести в порядок свое рабочее место.

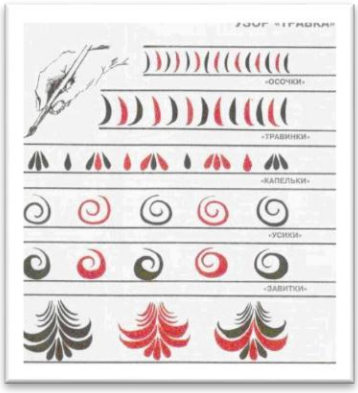
Мы провели эскизную проработку рисунка

У нас было много вариантов эскизных рисунков для росписи хохломой. Проработав все, мы выбрали понравившиеся для себя.

Существуют разнообразные виды орнаментов. Узор из цветов, трав и ягод называется растительным орнаментом. Хохломские художники так и говорят: «Пишу под растительный орнамент». Но видов этого орнамента в хохломской росписи несколько.

Самый любимый и стародавний из них – «травный орнамент», или просто «травка». Это удлинённые, слегка изогнутые былинки, написанные по три, по пять и больше – кустиком.

«Травка» отдалённо напоминает жительницу заливных лугов, прибрежий озёр и рек – осоку. Один из видов этого орнамента так и называется «осочка». Но всё-таки напоминает он эту живую травку очень отдалённо, или, как говорят художники, форма настоящей

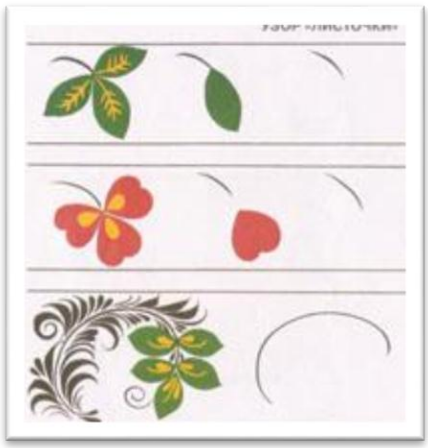
травки в этом орнаменте обобщена – художником сохранены только самые общие и главные её признаки.

Травка обычно пишется красным и черным цветом.

«Травка» отдалённо напоминает жительницу заливных лугов, прибрежий озёр и рек – осоку. Один из видов этого орнамента так и называется «осочка». Но всё-таки напоминает он эту живую травку очень отдалённо, или, как говорят художники, форма настоящей травки в этом орнаменте обобщена – художником сохранены только самые общие и главные её признаки.

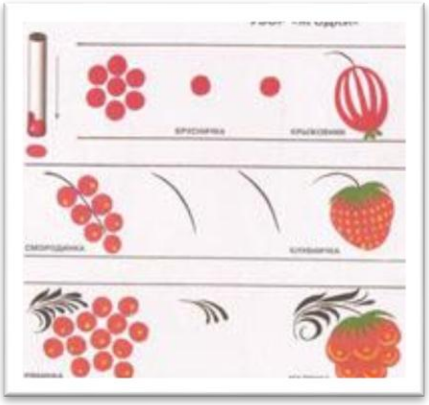
Травка обычно пишется красным и чёрным цветом.

Её основные широкие и длинные листья сочны, потому что на кисточку берётся много краски, и она ложится плотно на поверхность предмета. Кончики листьев написаны тонко, они кудрявятся, словно гнутся от ветра. Тонкие и частые штрихи-травинки по сторонам основного кустика и бусины-ягодки на длинных стебельках делают эту роспись особенно живой и изящной.

«Травка» – самостоятельный тип росписи, но она обязательная часть любого растительного орнамента «хохломы». Очень часто среди кустиков и веточек чёрной, красной, зелёной или жёлтой травки художник помещает ягодки, цветы, птиц и рыбок.

Такой орнамент тоже называется «травным», или именем ягодки или цветка.

Словно огненное колесо, катится по дну чаш красивейший орнамент «пряник». Он состоит из ромба с розеткой и действительно похож на старинный узорный печатный пряник. Вокруг ромба вихрятся травки.

Узор из одиночных травок, бегущий по внутренней поверхности тарелок и больших чаш, называется «рыжиком»; а кустики трав, исходящие из одного центра по кругу, образуют розетку.

Хохломские узоры и похожи на живые растения, и не похожи на них. Их внешний вид и все многочисленные свойства их формы и строения никогда не изображаются в орнаменте подробно и абсолютно точно. Так песня отличается от подробного рассказа, а рассказ – от записи наблюдения.

Художник в строении и форме растений показывает только самое заметное или, как говорят, самое характерное. Вы всегда узнаете травку, хотя написана она красным или чёрным цветом, и мастер не нарисовал прожилок, которые, если присмотреться внимательно, узорной сеточкой покрывают листья.

Самые затейливые узоры называются «Кудрины». Травки превратились здесь в крупные кудри-завитки. Мелкою дробью колечек окружены причудливые цветы. Цветы и завитки «Кудрины» всегда золотые; словно перья сказочной жар-птицы, загораются они на чёрном или красном фоне.

Существовало время, когда хохломской промысел стал затухать. У людей стал пропадать интерес к деревянной посуде, на её место пришла посуда современная. В 20-30 годы XX века благодаря

стараниям неравнодушных к искусству мастеров, народное ремесло не умерло, а получило дальнейшее развитие.

В наше время изделия из хохломы из повседневных превратились в декоративные. Это прекрасные сувениры, которые можно подарить к любому празднику.

СОВРЕМЕННАЯ ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ ПО МЕТАЛЛУ

СОВРЕМЕННАЯ ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ

III. Практическая часть

Когда я узнал основные виды хохломского орнамента то приступил к росписи своего рисунка хохломой.

Контроль качества

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

- Цветовое сочетание гармонично;
- Все элементы рисунка выполнены ровно и аккуратно, в соответствии с технологией;
- Работа оформлена в законченную композицию и оформлена в рамку;

В целом рисунок, расписанный хохломой, производит благоприятное впечатление.

Экологическое обоснование проекта

Для росписи я использовал художественную гуашь и цветные карандаши, поэтому мое изделие не причинит вреда окружающей среде и человеку.

IV. Заключение

В заключении я спросил себя: «Что нового я узнал о хохломе?», «Для чего нужна моя работа?». Главное, я глубже познакомился с русским прикладным искусством, мне стали ближе и дороже традиции нашего народа и страны. Я испытываю чувство гордости, потому что именно в России создана такая милая сердцу Золотая хохлома.

Традиции этого искусства живы и находят своё применение в современном мире: с любовью мастера расписывают хохломской росписью предметы быта, машины, мебель. И нет такого человека, который бы остался равнодушным к русской сказке!