

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ»
 (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
 КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ И МОГ

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
 ОТРАСЛИ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ**

Выпускная квалификационная работа
 по направлению 44.03.05 – «Педагогическое образование»
 Направленность программы бакалавриата
 «География. Биология»

Проверка на объем заимствований:

61,24 % авторского текста
 Работа рекомендована защите
 « 04 » июня 2018 г.
 зав. кафедрой географии и МОГ
 _____ Малаев А.В.

Выполнила:

студентка группы: ЗФ 501/109-5-1
 Трофимова Ирина Александровна

Научный руководитель:
 старший преподаватель
 кафедры географии и МОГ
 Васильева Наталья Николаевна

Челябинск
 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ НАРОДНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ	7
1.1 Понятие «народные художественные промыслы»	7
1.2 Специфика художественных промыслов	8
1.3 История развития художественных промыслов в России	8
1.3.1 Зарождение ремёсел	9
1.3.2 Становление художественного промысла	10
1.3.3 Начало производства фабричного типа	11
1.3.4 Развитие художественных промыслов в советское время и в условиях рыночной экономики	12
Глава 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ	14
2.1 Западный макрорегион	14
2.1.1 Художественные изделия из глины	14
2.1.1.1 Гжельский фарфор	14
2.1.1.2 Скопинская керамика	16
2.1.1.3 Дымковская игрушка	17
2.1.1.4 Каргопольская игрушка	19
2.1.2 Художественная обработка дерева	20
2.1.2.1 Городецкая роспись	20
2.1.2.2 Семёновская роспись	21
2.1.2.3 Хохломская роспись	22
2.1.2.4 Полхов-Майданская роспись	23
2.1.2.5 Шемогодская резьба по бересте	24

2.1.3	Художественная обработка металла	25
2.1.3.1	Жостовские подносы	26
2.1.3.2	Тульский самовар	27
2.1.3.3	Казаковская филигрань	27
2.1.3.4	Ростовская финифть	28
2.1.3.5	Северная чернь	29
2.1.4	Кружевоплетение и художественная обработка ткани	31
2.1.4.1	Вологодское кружево	31
2.1.4.2	Елецкие кружева	32
2.1.4.3	Павлово-Посадская платочная мануфактура	32
2.1.5	Художественная обработка камня	33
2.1.5.1	Борнуковский резной камень	33
2.1.6	Художественные изделия из стекла	35
2.1.6.1	Гусевский хрусталь	35
2.1.6.2	Дятьковский хрусталь	36
2.2	Уральский регион	37
2.2.1	Обработка металла	37
2.2.1.1	Каслинское чугунное художественное литье	37
2.2.1.2	Златоустовская гравюра	39
2.2.1.3	Тагильский поднос	40
2.2.1.4	Суксунское самоварное производство	42
2.2.1.5	Каменск – Уральские колокола	43
2.2.2	Художественные изделия из глины	44
2.2.2.1	Сысертский фарфор	44
2.2.2.2	Таволожская керамика	46
2.2.3	Художественная обработка дерева	47
2.2.3.1	Бурачный промысел	47
2.2.4	Художественная обработка камня	48
2.2.4.1	ОАО «Ювелиры Урала»	48

2.2.5	Художественное кружевоплетение	49
2.2.5.1	Оренбургский пуховый платок	49
2.3	Восточный макрорегион	51
2.3.1	Художественная обработка глины	52
2.3.1.1	Турина гора	52
2.3.2	Художественная обработка камня	53
2.3.2.1	Колыванский камнерезный завод	53
2.3.3	Художественная обработка кости	54
2.3.3.1	Тобольская резная кость	54
2.3.3.2	Уэленская косторезная мастерская	55
Глава 3.	СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ	57
3.1	Нормативно-правовая и законодательная база художественных промыслов РФ	57
3.2	Федеральные и региональные программы сохранения народных художественных промыслов в настоящее время	60
3.2.3	Анализ проблем развития отрасли НХП на современном этапе	63
Глава 4.	РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ	65
4.1	Анализ состояния проблемы до проведения эксперимента	65
4.2	Методическая разработка урока «География и технологические особенности народных промыслов Уральского экономического района»	67
4.3	Анализ состояния проблемы до проведения эксперимента	72
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	78
	ПРИЛОЖЕНИЕ	80

ВВЕДЕНИЕ

С самых давних времён человек стремился украсить своё жилище и всё, что его окружает. При изготовлении любой, даже самой простой вещи, мастер не только думал о её функциональном назначении, но и о эстетическом наполнении. Одухотворённость и практицизм в творчестве народного мастера всегда составляли единое целое. Используя самые простые материалы – дерево, металл, камень, глину – создавал он истинные произведения декоративно-прикладного искусства.

Актуальность: народные художественные промыслы России имеют широкое географическое распространение, являются уникальными и имеют свои условия возникновения.

В изделиях народного творчества сохраняются глубокие художественные традиции, отражающие самобытную культуру многих народов Российской Федерации. Поэтому национальные, региональные и этнокультурные особенности регионов в школьном курсе географии лучше реализуются при привлечении материалов о народных промыслах.

Проблема: в учебной программе по предмету «География России. Население и хозяйство. 9 класс» запланировано изучение только народных промыслов Центральной России.

Целью данной работы является изучение региональных аспектов современного развития отрасли народно-художественных промыслов в России.

Задачи:

1. Изучить специфику народно-художественных промыслов как отрасли специализации
2. Изучить географические особенности формирования народно-художественных промыслов России

3. Изучить современное состояние и перспективы развития народно-художественных промыслов регионов России
4. Представить реализацию результатов исследований в школьном курсе географии

Объект исследования: отрасль народных художественных промыслов России.

Предмет исследования: региональные особенности сохранения и развития отрасли народных художественных промыслов в России.

Методы исследования:

1. анализ научной литературы и архивной документации;
2. анализ картографических материалов;
3. анкетирование;
4. картирование;
5. сравнение;
6. графическая обработка результатов исследования;
7. обобщение.

Научная новизна работы заключается в выявлении хронологии появления народных промыслов и систематизации народных художественных промыслов по регионам России. Составление карты размещения промыслов.

Практическая значимость: результаты работы можно использовать в учебном процессе средней школы, для оптимизации изучения темы художественных промыслов России как отрасли специализации промышленности. Работа может быть использована как материал для элективного и факультативного курсов, выступления на научно-практических конференциях.

Структура: работа объемом 79 страниц, состоит из введения, четырёх глав. Содержит заключение, в тексте представлены 6 рисунков, 2 приложения. Библиографический список включает 19 наименований.

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ

1. 1 Понятие «народные художественные промыслы»

Народным называют искусство широких масс, которое проявляется в преемственности многовековых традиций и опыта многих поколений людей. Народные мастера используют секреты мастерства, художественные образы, орнаментику, сюжеты, передаваемые на протяжении многих веков из поколения в поколение, сохраняя традиции художественного творчества.

Коллективный характер народного промысла, как искусства, выражается также в тесной связи мастера с окружающими его людьми. Народный мастер создаёт вещи, нужные, близкие и понятные тем, кто живёт в таких же условиях, как и он.

Каждое произведение народного искусства обязательно несёт в себе отпечаток личности мастера. Мастер, не выходя из рамок традиций, творчески относится к своей работе: он не создаёт точной копии с уже готового изделия, а постоянно чем-то видоизменяет его. Эта вариантность в работе мастера – одна из характерных черт народных художественных промыслов.

Современные художественные промыслы, в отличие от народного искусства прошлых веков, представляют собой художественные производства, направленные в первую очередь на решение художественных задач. И в наш век интенсификации и унификации, изделия художественных промыслов, особенно выполненные вручную и из природных материалов, сохраняющие при этом особые приёмы и технологию изготовления, приобретают особое значение.

1.2 Специфика художественных промыслов

Специфическая особенность продукции народных художественных промыслов заключается в том, что для её изготовления используются традиционные природные материалы. Никакие иные изделия, создаваемые сегодня, не дают современному человеку столь тесного общения с природными материалами. Это высоко ценимо в современной культуре. Эстетика материала передаётся мастерами в их конкретной будничной практике, в процессе изготовления изделий. Природные свойства и возможности материала пробуждают в душе мастера желание творить. Проблема оптимального использования природных материалов неразрывно связана с вопросом о сохранении в деятельности промыслов традиционных художественно-ремесленных приёмов, лежащих в основе творческого труда мастера.

Творческий ручной труд народного мастера естественным образом сочетает в себе различные стороны человеческой деятельности. Вне разумного использования ручного творческого труда невозможно само существование народных художественных промыслов. Отказ от рукотворного создания предметов быта практически означает прекращение основной традиции народного искусства. В этом и заключается специфика художественных промыслов. Несмотря на современную механизацию труда, художественные промыслы все же сохраняют эту свою особенность, что и выделяет их среди прочих промышленных производств.

1.3. История развития художественных промыслов в России

Своими корнями народные художественные промыслы уходят в глубокую древность, когда человек жил в условиях первобытнообщинного строя. Изготавливая орудия труда, посуду, одежду и другие необходимые в быту предметы, человек стремился придать им красивую форму, украсить

их, то есть тем самым, человек превращал обычные вещи в произведения искусства. Нередко форма изделия и его орнамент имели ещё и магическое, культовое назначение. Так, один и тот же предмет мог одновременно удовлетворять бытовые потребности человека, отвечая при этом его религиозным взглядам и соответствовать его пониманию красоты. Промыслы развивались как домашнее ремесло крестьян, а затем постепенно превращалось в мелкое товарное производство.

1.3.1 Зарождение ремёсел

Самым первым ремеслом Киевской Руси, выделившимся в самостоятельное производство, была обработка металла. В Древней Руси использовали почти все виды современной художественной металлообработки, но главными были ковка, литье, чеканка, филигрань и зернь. В это время наиболее высокого уровня достигло ювелирное искусство.

Гончарное дело явилось вторым по времени зарождения ремеслом, после обработки металла. В IX-X вв. в Киевской Руси появление гончарного круга обеспечило переход керамического производства из рук женщин, занятых домашним трудом, в руки мужчин-ремесленников. Гончары изготавливали посуду, домашнюю утварь, игрушки, предметы церковного обихода, изразцы – декоративные керамические плитки, которые использовались в архитектуре как отделочный материал.

Так же в древней Руси было развито искусство ремесленников-камнерезов: резчиков икон и литейных форм, гранильщиков бус. Многие ремесленники работали в косторезных мастерских, массовой продукцией которых были гребни самых разнообразных форм, а также предметы культового назначения: кресты, иконы и т. д.

Ремесленники Древней Руси в основном выполняли изделия на заказ. По своему социальному положению они входили в различные группы населения. В городах уже работали свободные мастера: иконописцы, златокузнецы, чеканщики, кузнецы, игрушечники и другие. Вместе с тем

на боярских и княжеских дворах, в поместьях и вотчинах трудились крепостные мастера-холопы. В монастырях также работали ремесленники. В Древней Руси, не ко всем видам ремёсел относились одинаково, были профессии более «почитаемые», такие, как иконопись, златокузнечное дело, а были «чёрные», «грязные», как, например – гончарство.

Основным видом женского ремесла было узорное ткачество, в частности, «браное», вышивка по холсту, золотое шитье, «шёлковое пялочное дело». Основным видом искусства являлось древнерусское шитье вышитая церковная утварь: пелены, плащаницы, покровы, вызывавшие всеобщее восхищение и вывозившиеся из Руси в другие страны. Крупными центрами развития и сохранения художественного женского рукоделия являются монастыри.

1.3.2 Становление художественного промысла

В XV-XVII века выросло и окрепло Русское централизованное государство. Его столица Москва становится не только политическим, но и культурным центром. К великокняжескому, а потом и к царскому дворцу съезжаются многочисленные мастера золотых и серебряных дел, иконописцы, косторезы и камнерезы, специалисты обработки дерева, мастерицы шитья. В изделиях царских мастеров художественная сторона предмета начинает оттеснять на второй план его утилитарное назначение.

Развитие товарного обмена приводит к тому, что во многих городах и сёлах изготовление бытовых предметов на продажу превращается в основное занятие населения. В различных уголках России на основе народных ремёсел возникают кустарные художественные промыслы.

Среди древнейших русских художественных промыслов следует отметить промысел художественной резьбы по кости и дереву, возникший в Троицке-Сергиевом монастыре в XVI-XVII вв. Здесь же стал развиваться и игрушечный промысел.

В XVI-XVII веках славились своим мастерством новгородские, псковские и вологодские «златокузнецы», псковские литейщики колоколов.

В XVII веке в Сольвычегодске и в Великом Устюге развивается промысел «усольской эмали, благодаря мастерам просечного железа, которые изготавливали узорчатые железные полосы и украшали ими деревянные ларцы и другие предметы быта. На севере страны, в городе Холмогоры, начинает формироваться косторезное искусство.

XVII век является началом формирования теперь всемирно известного хохломского промысла. Во многих русских городах, в первую очередь городах Поволжья, развиваются прялочные промыслы, гончарное и изразцовое производство, промыслы резьбы пряничных досок. В это же время получает развитие набойка. Набойкой украшали одежду, занавесы, знамена и т. д. Некоторые набивные узоры были созданы знаменщиками Оружейной палаты.

В XVIII веке начинают развиваться русские промыслы нитяного кружевоплетения и безворсового ковроделия.

1.3.3 Начало производства фабричного типа

К началу и первой половине XIX века в деревнях и маленьких провинциальных городах продолжало существовать и развиваться домашнее производство. Наряду с ним продолжают развиваться художественные промыслы, которые по своей социально-экономической структуре значительно отличались друг от друга. Некоторые из них были надомными, производили товар с ориентацией на потребителя: вологодское кружевоплетение, ювелирное дело Красного Села. В других случаях промысел составлял основу крупного производства фабричного типа — мануфактуру, например, керамическое производство Гжели, набивные платки Павловского Посада. Многие помещики в своих имениях стали создавать художественные мастерские, в которых работали их крепостные, изготавливая на продажу ковры, кружево, узорные ткани.

Во второй половине XIX-начале XX века возникает сразу много новых художественных промыслов: крестецкий и заонежский вышивальные промыслы, вятский кружевной промысел и другие. Многие

из них стали обслуживать город, испытывая при этом сильное влияние «учёного» искусства того времени. В других промыслах, бытовавших вдали от промышленных центров и вырабатывающих изделия для села, сохранялись местные традиционные особенности, отражавшие старые народные вкусы. Но при всех обстоятельствах в основе художественного кустарного производства оставался творческий ручной труд и виртуозное исполнительское мастерство.

Поддержать художественные промыслы, оградить кустика от эксплуатации скупщика неоднократно пытались губернские земства. С этой целью Московским губернским земством в 1885 году был открыт Кустарный музей, который должен был знакомить публику с кустарными изделиями, содействовать их сбыту, пропагандировать прогрессивные методы труда, усовершенствование технологии, новые орудия производства.

1.3.4 Развитие художественных промыслов в советское время и в условиях рыночной экономики

Великая Октябрьская социалистическая революция внесла много нового в народные промыслы. Сразу же после её победы кооперация кустика становится массовым явлением. Многие ремесленники, желая освободиться от власти скупщиков, объединяются в промысловые артели.

Большую работу по возрождению, подъёму и развитию художественных промыслов в 20-е годы XX века проводил Кустарный музей.

В 1925 году на Парижской выставке возрождённое искусство народных художественных промыслов получило всемирное признание. Многие мастера и мастерицы хохломской росписи, вологодского кружевоплетения, богородской резьбы по дереву, палехской лаковой миниатюры получили высокие награды. К началу 30-х годов XX века большинство кустика были кооперированы в артели. В это время

изменилось назначение народных промыслов. Они стали частью советского декоративного искусства.

В 1932 году на базе Кустарного музея был создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности, призванный изучать народное искусство и оказывать практическую помощь народным художественным промыслам.

Великая Отечественная война, нарушившая мирный труд, не могла не отразиться и на развитии художественных промыслов. В своих произведениях народные мастера стремились откликнуться на волновавшие всех события. В первые годы послевоенного периода артели художественных промыслов восстанавливают свои творческие силы, воспитывают новые, молодые кадры мастеров и художников.

В 1960 году решением правительства, в связи с ликвидацией промысловой кооперации, художественные артели были преобразованы в фабрики и комбинаты, которые существовали и развивались до 90-х годов XX века.

В целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, для защиты их интересов в федеральных и региональных органах власти в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России».

Вывод: под народным художественным промыслом понимается изготовление изделий утилитарно-декоративного назначения ремесленными либо промышленными методами при условии преобладания ручного труда высокой квалификации, с последующим сбытом изделий и получения прибыли. В историческом развитии народные художественные промыслы прошли через несколько этапов, каждый из которых обладает своей спецификой.

Глава 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ

Изначально народные мастера изготавливали изделия для своей семьи и друзей. Это в основном были предметы утвари, игрушки, орудия труда и т.д. В дальнейшем, наряду с бытовыми изделиями, создавались и изделия, для производства которых организовывали ремесленные центры, располагающиеся возле источников сырья. Многочисленность и распространённость народных художественных промыслов на территории некоторых федеральных округов, обусловлены не только сырьевой базой, но и природно-климатическими условиями. В России, перерывы в выполнении сельскохозяйственных работ являются довольно продолжительными и занимают большую часть года. В силу холодного климата, наличие свободного зимнего времени поддерживает в народном хозяйстве разнообразные виды промысла.

2.1 Западный макрорегион

Главные центры народных промыслов расположены в большинстве на северо-востоке Центрального региона. Малоплодородная, глинистая почва, большие участки земли, занятые лесом или просто непригодные для пашни, не могли прокормить этот густонаселённый район. Поэтому крестьяне помимо земледелия искали себе другие заработки, чтобы прокормить свою семью.

2.1.1 Художественные изделия из глины

2.1.1.1 Гжельский фарфор

Самый известный крупный народный художественный керамический промысел – подмосковная гжель, фарфоровая посуда сине-

белого цвета. В искусстве народной керамики полуфаянс Гжели представляет собой одно из ярких явлений.

Район из 30 сел и деревень в 60 км от Москвы (ныне Раменский район), давно славился своими глинами и гончарами. Центром гончарства была Гжельская волость – деревни Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево и др., где было много мастерских. Сырьё для этого вида промысла было достаточно на месте, а топлива при кустарной технике не требовалось. Обмен промысловой продукции на хлеб обеспечивался центральным положением и наличием ряда водных путей, имевших в прежнее время большое значение.

К середине XVIII века гжельские мастера начали выпускать изделия в технике *майолики*, характеризующейся росписью по сырой эмали. Нарядной росписью зелёных, жёлтых, фиолетовых тонов они украшали блюда, кувшины, квасники. На них изображались деревья, цветы, архитектура, целые сюжетные сцены. Сосуды украшались также скульптурой: условно переданными человеческими фигурками, птицами, животными. Вся скульптура выполнялась отдельно. Полуфаянсовое производство существовало в Гжели на протяжении всего XIX в. наряду с появившимся вслед за ним тонким фаянсом и фарфором.

С развитием во второй половине XIX в. капиталистической промышленности, выделением крупных фабрик, гжельский район с его мелкими крестьянскими мастерскими утратил своё значение, а многие бывшие владельцы мастерских и члены их семей пополнили ряды наёмных рабочих. Работая на крупных фабриках и заводах, они способствовали сохранению народной традиции в росписи дешёвого фарфора и сыграли немаловажную роль в дальнейшем формировании русского фарфора.

Формы посуды и печатные рисунки переходили с одного завода на другой. На мелких гжельских фарфоровых заводах при всем их стремлении подражать дорогим изделиям родилось своё оригинальное искусство русского фарфорового лубка с его грубоватой цветистостью,

народной трактовкой скульптурных образов, которые мастера создавали по-своему, отталкиваясь от образов дорогого фарфора. Фарфоровые статуэтки приобретали в претворении гжельских мастеров черты, общие с простой глиняной игрушкой. Гжельские изделия распространялись не только по всей России, их вывозили в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока. Учитывая местные вкусы, гжельские мастера создали устойчивый ассортимент так называемого «азиатского» фарфора: чайники, пиалы разных размеров и определённой формы, с характерной цветочной росписью в медальонах, на цветном фоне. Посуда широко использовалась и в русских трактирах.

Скоростная свободная кистевая роспись с цветочными мотивами в конце XIX - начале XX в. получила название «агашка». Само же искусство гжельского промысла пришло к этому времени в полный упадок и было предано забвению. Только в 40-50-х гг. двадцатого века благодаря исследованиям искусствоведа А.Б.Салтыкова и работам московской художницы Н.И. Бессарабовой искусство Гжели стало возрождаться. Основой этого возрождения послужило наследие гжельской майолики XVIII в. и полуфаянса XIX в. Роспись же была принята одноцветная синяя подглазурная (кобальтом) по типу традиционной полуфаянсовой.

Созданная народными мастерами Гжели система решения пластической формы и декоративной росписи имеет значение целой художественной школы русской народной керамики.

2.1.1.2 Скопинская керамика

Среди очагов народного художественного гончарства уникальным является промысел декоративной керамики, находящийся в городе Скопине Рязанской области. Рязанская земля, богатая традициями разных видов народного искусства, стала родиной производства гончарной посуды и лепных глиняных свистулук.

До середины XIX в. глазури здесь не применяли, а делали обычные черные («синюшки») и обварные горшки. С освоением глазурования

скопинские изделия стали значительно более яркими, декоративными. Обычная бытовая посуда скопинских гончаров XIX начала XX в. выполнена из светлой глины, имеет мягкие очертания, края часто заканчивают фестончатые «оборочки». Предметы домашней утвари формовали на низких ручных гончарных кругах, украшали процарапкой, штампиками, налепами и потёчными цветными глазуриями. Часто на одном предмете живописно сочетали глазури коричневую с зелёной или зелёную с жёлтой. Высушенные изделия обмазывали дёгтем, посыпали неровно размолотым порошком цветных глазурей и обжигали в ямном горне.

Примерно с середины XIX века в промысле стали делать декоративную скульптурную керамику. Орнамент, цвет, сложный силуэт объединяли посудные части изделий со скульптурными, образуя целостные декоративные предметы. При этом соревновались в сложности и фантастичности работ. Спрос на декоративные изделия поощрил мастеров делать их уже специально на продажу. Фигурные сосуды возили на праздничные базары в Москву, Рязань.

В годы первой мировой войны скопинский промысел постепенно пришёл в упадок. Возрождение его относится к середине двадцатого века. В это время ещё продолжали работать старые мастера скопинского промысла, которые хорошо помнили все основные особенности и приёмы исполнения скопинской керамики. Их опыт и знания постепенно перенимают и осваивают более молодые мастера, пришедшие в промысел.

В 60-70-х гг. двадцатого века предпринимаются попытки создать особый тип сувенирной скопинской керамики. Это небольшие фигурки львов, птиц, сцены цирка и т.д. Наряду с этим создают мастера и традиционные для промысла квасники с птицами, подсвечники, вазы для фруктов.

Фантастические фигурные скопинские сосуды, покрытые коричневой или зелёной глазурью, занимают все более значительное место на выставках декоративного и прикладного искусства. Интерес к ним со

стороны ценителей, коллекционеров и просто массового потребителя не ослабевает. Искусство скопинских гончаров вносит свой яркий штрих в общую картину современного развития русской народной декоративной керамики.

2.1.1.3 Дымковская игрушка

Большой известностью и популярностью, среди современных русских глиняных игрушек, пользуется дымковская (в прошлом – вятская) игрушка. Она представляет собой обобщённую, декоративную глиняную примитивную скульптуру: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные многоцветным геометрическим орнаментом с применением ярких красок, часто с добавлением золота – по белому фону. Традиционными в дымковской игрушке являются всадники, петухи, женские фигуры в расширяющихся книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах – кокошниках, именуемые няньками, кормилицами, барынями, водоносками.

Роспись дымковской игрушки представляет собой, как правило, крупный геометрический узор, сочетающийся с гладкоокрашенными частями. Орнамент часто покрывает фигуры животных, заменяя тем самым изображение шерсти или оперения. Цвета росписи локальные, сочетаются по принципу контраста и взаимного дополнения. Многоцветие дополнено блестящими квадратиками сусального золота (теперь – медный поташ), наклеенными на головные уборы и воротники барышень, эполеты и кокарды военных, пышные хвосты индюков и т.д.

Вылепленные игрушки, в зависимости от размера изделия, сначала высушивают при комнатной температуре от 2-3 дней до двух недель, затем их обжигают. Обожжённые и остывшие в печи игрушки покрывают ослепительно белым слоем мела, разведённого на молоке, далее, по этой побелке выполняют яркую многоцветную роспись. На одной фигурке применяют до 6-8 цветов. Традиционное приготовление красок состояло в растирании сухих анилиновых красок на яйце, разведённом уксусом или

перекисшим квасом. В настоящее время используют гуашевые краски, разведённые на яйце, а узор наносят колонковой или хорьковой кистью.

Значение дымковской игрушки давно уже не игровое. Это – народная декоративная скульптура.

2.1.1.4 Каргопольская игрушка

Сезонный гончарный промысел на местных красных глинах в деревнях Каргопольского уезда сложился издавна. Летом каргопольские гончары работали в поле, а с октября до весны занимались изготовлением глиняной посуды: печных горшков, кубов, крынок, мисок. Участвовала вся семья: мужчины, женщины и дети. Из остатков глины мастера лепили игрушки, не придавая им особенного значения. Глиняные лошади, упряжки, фигурки людей и животных стоили недорого, особенным спросом не пользовались, и их лепили скорее для собственного удовольствия, чем ради заработка. Изначально игрушки, как и посуда, были «обварными». После обжига раскалённое изделие погружали в «болтушку» – густой мучной раствор. Пригоревшая мука оставляла на светлой поверхности сосуда или игрушки чёрный кружевной узор. Украшенные процарапанным архаичным орнаментом, такие игрушки своей безыскусностью напоминали произведения художников каменного века. Изготавливались и более дорогие поливные игрушки, покрытые глазурью.

Каргопольская игрушка отличается от игрушки любой из областей России и образным строем, и кругом сюжетов, и эмоциональным фоном. Она совершенно чужда городского влияния в отличие, например, от дымковской.

Игрушки каргопольских мастеров в большинстве своём представляют собой одиночные фигурки, иногда два – три персонажа, связанные единым сюжетом, каким-то несложным действием. Обычно изображение строится фронтально, причём, поверхность скульптуры более насыщена орнаментом спереди. Секрет выразительности каргопольской

игрушки заключается в лепке – ей свойственна монументальность – фигурка лепится из одного куска глины, наклепных деталей немного. Для каргопольских игрушек характерна очень условная, обобщённая передача образа. Формы предельно упрощены. Окраска у большинства фигурок строгая – белая, чёрная и редкие мазки киновари. Характерным является очеловечивание животных. Медведи, барашки, козлы едут в санях, работают в кузнице.

Когда игрушка стала привлекать к себе внимание, встал вопрос об организации в городе гончарной мастерской. В 1967 г. по инициативе Союза художников в Каргополе создали гончарный цех, принадлежащий предприятию народных художественных промыслов «Беломорские узоры». Сейчас в мастерской глиняной игрушки работают 30 мастеров. Каждый месяц здесь рождается около 6 тысяч новых игрушек. Продукцию отправляют в разные города нашей страны. Шестую часть её продают в Каргополе.

2.1.2 Художественная обработка дерева

Русская национальная культура тесно связана с деревом. Дерево — один из древних символов России. В древнеславянской мифологии древо жизни символизировало мироздание. Не случайно у народных мастеров именно дерево является одним из самых любимых природных материалов.

В разных уголках России сложились разнообразные виды художественной обработки дерева. У каждого из этих промыслов есть как своя история, так и свои неповторимые особенности. В Нижегородском Поволжье сформировался свой особый стиль резьбы, впитавший в себя древнейшие традиции русского народного искусства. Резчики по дереву Нижегородского края были известны далеко за его пределами. В настоящее время эти славные традиции продолжают современные народные мастера, виртуозно владеющие художественной резьбой по дереву и являющиеся одними из лучших в России.

2.1.2.1 Городецкая роспись

Городецкая роспись по дереву — знаменитый народный промысел, появившийся в 40-х годах XIX века. Обязательной частью композиции городецкой росписи являются пышные гирлянды или живописные букеты фантастических цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки, колокольчики, и разнообразные птицы, олицетворяющие счастье, но главным «героем» городецкого промысла был и остаётся «конь-огонь» с необыкновенной, смело изогнутой и подчёркнуто вытянутой шеей.

На фабрике «Городецкая роспись» в городе Городец работает экспериментальная группа резчиков. Ассортимент выпускаемых изделий фабрики разнообразен: от декоративных настенных панно и тарелок, шкатулок сувенирных наборов для специй с резными фигурками людей и животных, до пряничных досок - резных штампов для нанесения узора на пряничное тесто. Городецкая скульптура малых форм выполнена с сюжетами из городской и сельской жизни, с большим юмором и фантазией. Изделия вырезаются из местных пород древесины - дуба, липы, осины, берёзы, вручную, с использованием инструментов - резцов, ножей, стамесок. Мастера используют разнообразную технику резьбы - трёхгранно-выемчатую, контурную, скобчатую и другие. Для произведений городецких мастеров характерно сочетание резьбы с инкрустацией морёным дубом. На фабрике работает иконописная мастерская, в которой искусно возрождается технология иконописи XIV века.

В настоящее время знаменитый народный художественный промысел городецкой росписи известен не только в России, но и во многих странах мира.

2.1.2.2 Семёновская роспись

С давних времён в России была широко известна семёновская деревянная ложка с особым типом росписи. Впоследствии, именно на основе традиции ложечной росписи в 30-е годы XX века возникло производство семёновской токарной матрёшки. В настоящее время

расписную матрёшку выпускает фабрика «Семёновская роспись», созданная в 1970 году на базе фабрики «Сувенир».

Расписная многоместная матрёшка, иногда состоящая до 15-18 кукол является символом русского народного творчества. Роспись матрёшки выполняется анилиновыми красителями. Художники располагают цветы по всей поверхности изделия, добиваясь законченной композиции. Отличительная деталь семёновской росписи — букетик цветов в руках у матрёшки.

Фабрика «Семёновская роспись» изготавливает также и сувенирные игрушки, берестяные и инкрустированные соломкой изделия, подставки, кадочки, ковши, бураки, которые так же расписываются ярким орнаментом.

Семёновская игрушка — один из наиболее известных русских сувениров. Изделия промысла неоднократно представлялись на отечественных и зарубежных выставках, имеют широкое многообразие во многих ведущих музеях страны.

2.1.2.3 Хохломская роспись

Хохломская роспись по дереву – ещё один из старинных видов русского народного искусства. Происхождение названия промысла связано с торговым селом Хохлома, куда из 50 соседних деревень мастера привозили на продажу свои изделия – деревянную расписную посуду.

Хохломская роспись получила всемирную известность благодаря оригинальной технологии и традиционности древних русских узоров. Выточенные на токарном станке или вырезанные специальными резцами изделия из дерева, преимущественно липы, грунтуют глиной, а затем натирают варёным льняным маслом –«олифой» и металлическим порошком. После этого изделие расписывают масляными красками, далее наносят несколько слоёв специального лака и подвергают закалке в печи. Под воздействием температуры более 100С° серебристая поверхность

приобретает золотой цвет. Подобная технология позволяет использовать посуду в домашнем быту.

Основные классические цвета хохломской росписи: чёрный, красный, золотой. Это сочетание дополняется введением коричневого, зелёного, оранжевого, жёлтого. Роспись выполняется вручную, без использования трафаретов, свободной кистью.

Все разнообразие хохломской росписи можно разделить на два типа: письмо «верховое», при котором красочный орнамент расположен на золотистом фоне, и письмо «фоновое», где узор золотой, а фон чёрный или красный. Излюбленные орнаменты хохломских мастеров:

- «травка» – стилизованное изображение травы;
- «кудрина» – сказочный золотой цветок с завитками – кудрями;
- «под листок» – узор из листьев и ягод клубники, смородины, рябины, крыжовника.

Ассортимент изделий хохломской росписи широкий: это и отдельные чаши, вазы, бочата, ложки, а также наборы столовой и чайной посуды, наборы для вина, мороженого, мёда, рыбы, разнообразная расписная мебель.

В настоящее время традиции промысла в Нижегородской области успешно развиваются на двух крупных художественных фабриках: «Хохломской художник», расположенной в селе Семёново и «Хохломская роспись» в городе Семёнове. Хохломские изделия экспортируются во многие страны мира, где достойно представляют на международных выставках и ярмарках русское народное искусство.

2.1.2.4 Полховско - Майданская роспись

Полховско- Майданская роспись – один из самых молодых художественных промыслов России. Полховско - Майданская игрушка или как её называют сами мастера «тарарушка», появилась в конце 20-х годов XX века. Своё название промысел получил от большого села Полховский Майдан на юге Нижегородской области. Игрушки

изготавливаются из липы или осины, путём вытачивания на токарных станках. Затем их покрывают жидким картофельным крахмалом, после чего, металлическим пером и тушью по сухой поверхности рисуют контур будущего узора и расписывают анилиновыми красками. Основные цвета, применяемые для росписи: розовый, красный, зелёный, жёлтый, синий. Рисунок наносят с помощью свободной кистевой росписи. После этого игрушки покрывают бесцветным лаком, применяя технику «лессировок» – наложение чистых красок слоями одна на другую. При использовании сочетания контрастных цветов (красный с зелёным, жёлтый с синим и т.п.) художники добиваются особой яркости росписи. Основные мотивы росписи – цветы: роза, мак, ромашка, тюльпан, шиповник. Так же используется и сюжетная роспись – чаще всего это сельский пейзаж с речкой, домиками, церковью и мельницей на берегу, и обязательной красной зарей на небе.

Ассортимент изделий богат и разнообразен: одна группа – детские игрушки: матрёшки, птички-свистульки, лошадки, игрушечная посуда, грибы-копилки, балалайки, коробочки-яблоки; другая группа изделий – традиционная русская посуда: солонки, чаши, сахарницы, «поставки» – цилиндрические сосуды для хранения сыпучих продуктов, самовары, коробочки. В большом количестве вытачивают и расписывают пасхальные яйца.

Яркая самобытность, празднично приподнятый колорит и наивная непосредственность этой росписи делают её очень популярной как в России, так и за её пределами.

2.1.2.5 Шемогодская резьба по бересте

Промысел возник в городе Великий Устюг в конце XVIII – начале XIX века. Ещё в XVIII в. жители деревни Курово-Наволоки и соседних с ней селений, вырезали на берестяных пластинах ажурные узоры и наносили на них тиснение. Со временем этот вид мастерства превратился в промысел – «шемогодская» резьба. Техника шемогодской резьбы

использовалась для изготовления шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов, блюд, тарелок, портсигаров. Украшенные резной берестой, они приобретали вид нарядных, искусно выполненных изделий. Ажурные орнаменты шемогодских резчиков называли «берестяным кружевом». По этому орнаменту шемогодскую резьбу легко узнать – как правило, узор состоит из стелющегося стебля с удлинёнными листьями и спиралевидно закрученными ветками. На их кончиках – круглые розетки, ягодки, трилистники. В этот орнамент могут быть вписаны изображения птиц или зверей, архитектурные мотивы, а иногда даже сцены гуляния в саду и чаепития. Другой характерной особенностью шемогодской резьбы являются рамочки с геометрическим орнаментом, окружающие рисунок.

Техника резьбы не сложная, но требует прочных навыков, терпения и фантазии. На подготовленную берестяную пластину тупым шилом наносятся основные контуры изображения. Затем острым ножом вырезают рисунок и удаляют фон. Если вести нож под прямым углом к берестяной заготовке, то получится чёткий контур, а если нож наклонить, то будет виден срез бересты, выявится толщина материала, рисунок приобретёт мягкость очертаний. Силуэтный орнамент украшают мелкими порезками. Тиснение наносят на бересту все тем же тупым шилом. Готовую полоску клеивают в гладко зачищенные углубления изделий. Многие мастера тонируют фон или подкладывали под ажурный узор цветную фольгу.

В 1972 г. Вологодским управлением местной промышленности было принято решение о создании бригады резчиков по бересте на Великоустюгской фабрике художественных кистей. Обучение молодых резчиков сложному языку искусства прорезной бересты поручили А. Е. Марковой. Так начался новый этап в истории промысла – его возрождение. В 1981 г. в городе состоялось открытие экспериментальной фабрики «Великоустюгские узоры», которая продолжает развиваться и работать и на сегодняшний день.

2.1.3 Художественная обработка металла

Разнообразное по своим художественно-техническим приёмам искусство обработки металла имеет древние традиции. Образование промыслов по художественной обработке металла относится к XVII в. Многие из них, сохранившие присущее им своеобразие, существуют и в настоящее время, творчески развивая древние традиции.

2.1.3.1 Жостовские подносы

Жостовская роспись – народный промысел художественной росписи металлических подносов, возникший в первой половине XIX в. в деревне Жостово Московской области. Первые подносы выполнялись из папье-маше. Поначалу и украшавшая их живопись была одинаковой – пейзажи, писанные с гравюр и картин, летние и зимние тройки коней, чаепития за столом. В 30-е годы XIX в. Жостовские подносы начинают изготавливать из металла.

Роспись подноса производится по чёрному фону, но иногда по красному, синему, зелёному, серебряному. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. По форме подносы изготавливают как круглые, так и восьмиугольные, прямоугольные, овальные и другие.

Один из самых известных – овальный поднос, украшенный живописью по перламутру. Практически на каждом старинном подносе стоит клеймо мастерской, в которой он был выполнен. Из этого клейма можно узнать имя хозяина мастерской, а по нему определить время создания подноса.

Современная Жостовская подносная фабрика ведёт своё начало от мастерской, открытой в 1825 г. братьями Вишняковыми. В 1928 г. несколько артелей, образованных на базе мастерских после революции, объединились в одну – «Металлоподнос» в деревне Жостово, которая в дальнейшем в 1960 г. была преобразована в Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Сегодня фабрика активно работает, авторские произведения трудящихся на ней художников украшают экспозиции многих музеев по всему миру, а также дома видных деятелей культуры, науки и политики.

2.1.3.2 Тульский самовар

Первые образцы самовара появились на Урале, где была развита добыча металла. Но для изготовления самовара нужен был не только металл, но и люди, умеющие его обрабатывать. В те времена именно Тула славилась своими искусными оружейными мастерами. Это и послужило причиной того, что с течением времени основное производство самоваров переместилось в Тулу. К тому же близость к Москве и Санкт-Петербургу, где сбывали большую часть продукции, также способствовала перемещению производства именно туда.

В 1778 г. братья Лисицыны сделали первый тульский самовар. Спустя 25 лет появилась самоварная фабрика. Самовары отличались разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками. К середине XIX века Тула занимала одно из первых мест в России по производству самоваров.

Тульские самовары неоднократно награждались медалями на отечественных и международных выставках, что свидетельствует о большой их популярности и у нас в стране и за рубежом.

2.1.3.3 Казаковская филигрань

Искусство филиграни или скани является одним из древнейших видов художественной обработки металла в России. Название указывает на особенность технологии изготовления филигранных изделий – использование скрученных проволочек (нити) и «зерни», т.е. маленьких шариков. Техника филиграни состоит в следующем: узор из тонкой медной проволоки накладывается на бумагу, приклеивается по нарисованному контуру, затем посыпается серебряным припоем и после этого элементы узора соединяются при помощи пайки. Объёмные формы

выполняются по такой же технологии, только бумагу с нарисованным узором наклеивают на железную заготовку. На заключительном этапе, в гальваническом цехе, изделия покрывают серебром.

Изготовлением изделий из филиграни в селе Казаково Нижегородской области стали заниматься с конца 1930-х гг. на базе артели «Металлист». К середине 50-х гг. XX века сложились характерные черты обработки, свойственные лишь казаковской филиграни. Отличительная особенность казаковских изделий – самостоятельное значение филиграни. Она не применяется как часть украшения металлического предмета, как накладка на металл. Казаковская филигрань – целиком ажурная. Ассортимент изделий представляет, в основном, предметы быта – конфетницы, подстаканники, вазы, шкатулки. Вместе с тем, в последнее время выполняются ювелирные работы по заказам Православной церкви – оклады икон, кадилницы, ларцы для святых реликвий.

Для изделий казаковской филиграни характерен, в основном, «белый» цвет посеребрённой медной проволоки. При изготовлении филиграни используют как геометрический орнамент – зигзаги, волны, круги, полукружия, так и более сложные фигуры, но преобладающим является растительный орнамент. Основные мотивы: цветок с вытянутыми лепестками и длинные листья с прожилками из завитков. Главный элемент, из которого создаётся узор – «завивка» – овальный моточек проволоки, сочетающий ажур и плотный не просвечивающийся виток. На фоне мелких завитков, выполненных из более тонкой проволоки, выделяются крупные формы, составляющие основу узора. Филигрань прекрасно сочетается с другими материалами – эмалью, деревом, костью, резным камнем.

Филигранные изделия казаковских мастеров экспонируются на всероссийских и международных выставках, отмечены многими наградами, их знают во многих странах мира.

2.1.3.4 Ростовская финифть

Ростовская финифть берёт начало в конце 18 века, в одном из монастырей города. Изначально, ростовские мастера украшали различные изделия церковного характера. На выполненных ими миниатюрах яркие краски эмали прекрасно гармонировали с гладкой и блестящей золотой и серебряной поверхностью изделия, чеканным рельефом и драгоценными камнями. Для получения красочного изображения, ростовские мастера брали тонкую металлическую пластину прямоугольной, круглой или овальной формы, зачищали её, а затем покрывали эмалевой массой. После обжига в муфельной печи эмаль приплавлялась к пластине и образовывала твёрдую и гладкую поверхность (грунт или фон). После нанесения рисунка на грунт, мастера выполняли роспись эмалевыми красками, разведёнными на лавандовом масле или скипидаре, затем пластинку обжигали вторично.

После революции 1917 г. ростовские мастера начинают создавать разнообразные ювелирные изделия и предметы быта: броши, пудреницы, коробочки, шкатулки с орнаментальной и сюжетной росписью по эмали. Успешно применяется тёмный, чёрный или синий фон эмали, на котором впоследствии располагают разнообразные цветочные узоры в виде венчиков, букетиков и гирлянд.

В 1936 г. финифтяной цех механической артели был преобразован в уже самостоятельную художественную артель «Возрождение», впоследствии переименованную в артель «Ростовская финифть». Ассортимент ювелирных изделий расширяется, становятся более разнообразными художественные приёмы оформления.

«Ростовская финифть» является единственным предприятием в России, где выполняют декоративную роспись по эмали. Образцы изделий с ростовской финифтью экспонируются на отечественных и зарубежных выставках, а мастера промысла неоднократно были удостоены высоких наград.

2.1.3.5 Северная чернь

Уникальный народный художественный промысел чернения по серебру зародился в Великом Устюге более трёх столетий назад. Наивысшего расцвета устюжское чернение по серебру достигает к середине XVIII века. Спустя век, к середине XIX столетия, черневое производство начинает приходить в упадок, а в начале века XX едва существует.

Чернь представляет собой сплав серебра и других варьируемых компонентов, создаваемых в температурном и временном режиме. Соотношение количества каждого компонента было тайной старых мастеров, владеющих ремеслом. Изделия северной черни всегда отличались красивой ювелирной формой, развитой черневой сюжетной гравюрой и высоким качеством соединения черневого сплава с серебряной основой.

Промысел предусматривал изготовление предмета от начала и до конца одним мастером, поэтому процесс был трудоёмким, а цены чрезвычайно высокими. За более чем 300-летнюю историю промысла технологии не поменялись. И сегодня современные мастера изготавливают каждое изделие вручную с соблюдением в технологии основных приёмов старинных мастеров.

Заслуга в деле возрождения искусства северной черни принадлежит М. П. Чиркову, потомственному мастеру черневого промысла. В 1929 г. в Великом Устюге создаётся кооперативная промысловая производственная артель под названием «Экспортная мастерская «Северная чернь», которая в 1933 г. преобразуется в артель «Северная чернь». Позже артель будет преобразована в фабрику, а затем получит статус завода.

Сегодня завод «Северная чернь» – это уникальное предприятие народного художественного промысла, сохраняющее и преумножающее трёхсотлетние традиции, и славу великоустюгского искусства чернения по серебру. В настоящее время Великий Устюг остаётся единственным центром древнерусского искусства чернения по серебру.

2.1.4 Кружевоплетение и художественная обработка ткани

Роспись ткани – древнее искусство, которое пришло в Европу из Индонезии. В древности считалось, что одежда, украшенная росписью, защищает человека от всяческих напастей.

Искусство плетения кружев на коклюшках в настоящее время развивается в основном на предприятиях в городах: Вологда – Вологодское кружевное производственное объединение «Снежинка», и Елец – производственное художественное объединение «Елецкие кружева».

2.1.4.1 Вологодское кружево

Вологодское кружево — вид русского кружева, плетённого на коклюшках (деревянных палочках); распространён в Вологодской области. Начало промысла относится к 1820 г., когда близ Вологды в имениях помещиков крепостные стали выплетать отделки к платьям и белью, подражая западноевропейским. Все основные изображения в сценическом вологодском кружеве выполняются плотной непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся полотняной тесьмой - «вилюшкой».

В 1893 г. в Вологодской губернии кружевным промыслом занимались 4 000 мастериц, в 1912 г. – 40 000. В 1928 г. в Вологде была создана профессионально-техническая школа кружевниц. В 1930 г. – Вологодский кружевной союз. В 1935 г. – художественная лаборатория при Вологодском кружевосоюзе.

До 40-х годов XXв. преобладало мерное кружево для отделки белья, позднее основными стали штучные изделия – дорожки, салфетки, нарядные съёмные детали женской одежды – воротнички, жабо, пелерины, шарфы, галстуки, перчатки и пр.

В 1960 г. организовано Вологодское кружевное объединение «Снежинка». Изготавливаются мерные кружева, покрывала, салфетки, занавеси, а также уникальные выставочные образцы по индивидуальным эскизам художников.

Вологодские кружева неоднократно получали на выставках высшие награды на международных выставках современных декоративных и промышленных искусств.

2.1.4.2 Елецкие кружева

Производственное художественное объединение «Елецкие кружева» является вторым по значению центром традиционного кружевоплетения. Основное предприятие объединения находится в Ельце, а многочисленные отделения расположены в его пригородах. В настоящее время, объединение выпускает тот же ассортимент кружевных изделий, что и «Снежинка» — мерное кружево парного и сцепного плетения, штучные изделия, предназначенные для декоративной отделки костюма, предметы убранства интерьера и сувениры.

В Елецком кружеве преобладают так же растительные мотивы, но в отличие от вологодских они мельче по размеру, разнообразнее по формам, с плавным движением стеблей и побегов, от которых отходят разнообразные группы цветов и листьев. В Елецких кружевах больше лиричности, изящества и прозрачности. Прозрачность достигается ещё и умелым использованием переходов от плотного плетения узкой полотнянки к лёгкой решётке в виде колец-жучков, звёздочек и ромбов.

Современная фирма «Елецкие кружева» – это сотни кружевниц, работающих как в цехах, так и на дому, это новые декоративные решения и технологические приёмы. В сегодняшний ассортимент изделий входят и строчевышитые изделия, выпускающиеся в отдельном цехе, и штучные, поистине уникальные как по замыслу, так и по исполнению ручные работы. Выполняются и индивидуальные заказы. Сейчас Елецким кружевом торгуют по всей России.

2.1.4.3 Павлово-Посадская платочная мануфактура

Платки испокон веков были обязательным атрибутом традиционного костюма русской женщины. По традиционному обычаю замужняя русская женщина обязательно прятала волосы под платок.

История Павлово-Посадского платка начинается с конца XVII в. Именно благодаря российским мастерам этот головной убор стал известен во всем мире и давно уже стал визитной карточкой России. Впервые о фабрике по изготовлению платков с авторским печатным рисунком упоминалось в 1795 г. Роскошная роза, переливающаяся всевозможными цветами радуги, стала символом Павлово - Посадского платка. Сложившийся стиль – от крупного рисунка по краям, к мелкому в центре; по углам – броские цветы – и сегодня является визитной карточкой фабрики.

Число тонов в росписи от 10 до 18, но может достигать и до 30. Художники позаимствовали элементы для росписи платков из других культур: это и лотос, и античные вазы, и букетики цветов, и птицы, и древние символы, и многие другие образы. Также в платках используются восточные орнаменты – восточный огурец или пейсли – декоративный орнамент каплевидной формы, которые пришли в Россию из Азии.

Но всё же главным мотивом Павлово – Посадских платков остаётся жизнь российского народа: на ткани художники умудряются запечатлеть и нелёгкую судьбу, и радостные и весёлые эпизоды из жизни людей.

Изначально, платки расписывали вручную, что требовало особого мастерства. В дальнейшем, на рубеже XVIII–IX вв. производство было автоматизировано московскими фабрикантами. И тут же русские платки стали получать высочайшие награды за качество на ярмарках и выставках. Уже в то время техника производства позволяла делать узоры на платках как одно, так и двухсторонними. Ассортимент платков был огромным и по разнообразию узоров, и для разной погоды, и для разных случаев. Доступны они были изначально только женщинам из более высоких сословий купцов.

Современные Павлово - Посадские платки изготавливаются не только из шерсти, но и из шёлка, и хлопка. Кроме того, выпускается большой ассортимент шалей и шарфов. Всю эту продукцию можно узнать

безошибочно – даже самые современные рисунки выполнены в традиционном стиле Павловского Посада: многоцветные, яркие, с филигранной проработкой деталей.

Сегодня Павлово – Посадские платки являются любимым головным убором и украшением не только женщин в России, но и за рубежом.

2.1.5 Художественная обработка камня

Художественная обработка камня – один из древнейших видов народного искусства. Широкая распространённость и лёгкая доступность такого материала как камень, его природная декоративность, разнообразие цветов и узоров, издавна привлекали к нему народных мастеров. Многим видам камня приписывались чудесные, магические свойства, особое влияние на жизнь и судьбы их владельцев, о камнях слагались легенды.

2.1.5.1 Борнуковский резной камень

Художественной резьбой по камню занимаются на фабрике «Борнуковская пещера» расположенной в селе Борнуково Нижегородской области на реке Пьяне. Высокий правый берег этой реки состоит из ракушечника и алебастрового камня, а на небольшой глубине проходит пласт поделочного цветного камня. В 20-е гг. XX века в селе Борнуково организовалась небольшая артель по добыче и переработке алебастра и поделочного камня. В 1930 г. было решено открыть при артели камнерезный цех. Сюда для организации работы пригласили опытных камнерезов из числа уральских мастеров. Основной ассортимент художественных изделий – письменные приборы и пепельницы, украшенные изображениями экзотических животных. Однако в то же время появляются первые скульптурные изображения советских людей.

Борнуковские мастера работают с мягкими породами камня – селенит, кальцит, гипсовый камень – ангидрит. Борнуковский камень богат по расцветке: он может быть голубым, рыжеватым, коричневым, зелёным, розовым. Свойства этого высокодекоративного мягкого камня определили стилистические особенности промысла в целом. Возвышенный романтизм

и эмоциональная приподнятость являются отличительными чертами борнуковского камнерезного промысла на современном этапе.

В настоящее время фабрика выпускает более 70 видов высокохудожественных изделий: ночники, пепельницы, чашечки, лоточки; декоративные изделия: экраны, мелкая анималистическая скульптура, а также разнообразные сувениры. Анималистическая скульптура становится в Борнуково традиционной и занимает ведущее место в ассортименте.

2.1.6 Художественные изделия из стекла

К художественным стеклянным изделиям относятся как уникальные, так и массовые художественные изделия из высококачественного известкового, калиевого и свинцового (хрустального) стекла.

В нашей стране стеклоделие стало развиваться в X – XI веках, в Киевском государстве, хотя возникновение промысла относится к более раннему периоду. Монголо-татарское иго надолго задержало развитие этого ремесла. В конце XVIII века строятся новые заводы специализирующиеся, главным образом на изготовлении уникальных высокохудожественных изделий, а Гусевский и Дятьковский заводы положили начало массовому производству стекла в России.

2.1.6.1 Гусевский хрусталь

Хрустальный завод в городе Гусь-Хрустальном является ведущим среди стекольных заводов страны, выпускающих посуду и сувенирно-подарочные изделия из различных видов стекла. Завод основан в 1756 г. орловским купцом.

В XVIII в. мастера выпускали скромные по размерам и украшению кубки и штофы. Гладкие плоскости изделия покрывали гравированным узором, подчёркивающим прозрачность стекла, затем расписывали красками или золотом, украшали вензелями или гербами заказчиков, растительными орнаментами.

В XIX веке стало широко применяться гранение хрусталя. Изменилась и форма хрустальной посуды. Она стала толще, а её линии –

менее плавными и мягкими. Мастера стремились подчеркнуть природную красоту стекла как материала – заставить его светиться и переливаться. Позднее в Гусь-Хрустальном появляется рубиновое стекло. В котором для окрашивания используется медь. Однако в середине XIX в. производство художественного стекла, как и всего отечественного стекла, приходит в упадок.

В 20 – 30-е гг. XX в. на Гусевском заводе изготавливали в основном дешёвую стеклянную посуду по старым образцам, утилитарные изделия украшали вариантами бытовавших узоров. Уникальные вазы и сервизы создавали очень редко.

Современные Гусевские мастера вырабатывают изделия как из обычного (силикатного) стекла, так и из свинцового (хрустального) бесцветного и цветного, в том числе окрашенного оксидами редкоземельных элементов. Техника исполнения – выдувание в форму и свободное (гутная техника). Украшают изделия алмазной гранью, гравировкой, а гутные работы – налёпами. Творческий потенциал художников Гусь-Хрустального и сегодня продолжает оставаться очень высоким.

2.1.6.2 Дятьковский хрусталь

Дятьково – город в Брянской области, известный своим хрустальным заводом, при котором открыт Музей хрусталя. Дятьковское хрустальное производство существует более 200 лет и имеет богатую историю.

В районе залегают месторождения стекольных песков, глин, а стекольное дело начало здесь развиваться с конца XVIII в., когда сюда из Подмосковья были переведены предприятия купцов Мальцевых после запрета Сената на стекольное производство вокруг Москвы для сохранения лесов.

Впервые в отечественной промышленности того времени, на Дятьковской хрустальной фабрике были сооружены газогенераторные печи, освоена варка уранового стекла и стекла «медный рубин».

В 1925 г. при заводе открыта школа фабрично-заводского ученичества.

Орнамент стеклянных изделий в основном геометрический: ромбы, звёздочки, кружочки, клетки. Форма изделий – цилиндрическая или коническая, реже шарообразная, но может быть и любой (например, тарелки «Лист»). Особенность Дятьковских изделий из стекла – своеобразие форм и отделки, ровный блеск шлифовки, переливы утончённых граней. Ассортимент изделий завода включает изделия посудной группы: приборы для воды, столовые приборы, наборы детской посуды; наборы для вина, вазы для цветов и др.

Сегодня, ОАО «Дятьковский хрустальный завод» - современное, динамично развивающееся предприятие, обеспечивающее производство самого широкого спектра продукции из хрусталя, тесно сотрудничающее с потребителями, поставщиками, расширяющее рынки сбыта.

2.2. Уральский регион

Художественные промыслы на Урале имеют многовековую историю. Они начали развиваться более трёх веков назад, когда в нашем крае стали строиться первые заводские поселения, и население его существенно выросло за счёт переселенцев из Центральной России. Изначально традиционные уральские ремесла отличались разнообразием направлений, стилей.

Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на Урале, до настоящего времени сохранились и развиваются камнерезно-гранильное и ювелирное производство, художественнаяковка и гнутье металла, колоколотейное дело, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие промыслы, производство изделий из художественной керамики и фарфора.

2.2.1 Художественная обработка металла

2.2.1.1 Каслинское чугунное художественное литье

Наиболее точную характеристику Каслинскому литью дал профессор Б. В. Павловский: «...Каслинские отливки обладают великолепными художественными, пластическими качествами, не уступая в лучших своих образцах бронзе. Техническая безукоризненность отливок, следовательно, и художественная, эстетическая выразительность чугунного камерного, или, как тогда говорили, «кабинетного», литья объясняется тремя факторами. Прежде всего, высокими качествами чугуна, способного выявить и передать все мельчайшие детали, своеобразие лепки скульптурного оригинала. Во-вторых, особым, неповторимым природным качеством формовочных песков. И третьим, главным слагаемым успеха и славы, стало уникальное, неповторимое мастерство Каслинских рабочих – подлинных художников, превративших тяжёлый грубый чугун в тончайший, податливый, как чёрный воск, материал пластики».

История Каслинского литья началась в 1747 г., когда тульский купец Яков Коробков основал на Южном Урале Каслинский железоделательный и чугуноплавильный завод. Когда завод перешёл во владение Демидовых в 1751 г., Каслинские чугунные изделия уже были широко известны в Европе и Азии.

Следующим владельцем завода был вольный купец I гильдии Лев Расторгуев, который за годы своего правления увеличил известность Каслинского чугунного литья. С 1809 г. он и его наследники привлекали на производство новых талантливых скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков. Так были приглашены в Касли выпускники Петербургской Академии художеств М. Д. Канаев и Н. Р. Бах, которые позже организовали художественную школу при заводе.

Особым историческим событием для Каслинского завода стала Парижская всемирная выставка прикладного искусства 1900 г., на которой мастера завода отлили огромный чугунный павильон-дворец в византийском стиле по проекту Е. Е. Баумгартена. Центральным элементом павильона являлась скульптура Н. А. Лаверецкого «Россия»,

расположенная при входе и изображающая женщину-воина, оберегающую мир и готовую к новым победам. Павильон был признан шедевром литейного искусства и получил высшую награду – «Гран-При».

Исторические события начала и середины 20-го века в России негативно отразились на промысле Каслинского чугунного литья, а также на его мастерах и изделиях. Лишь в 1957 г. под руководством мастера С. М. Гилёва начались работы по восстановлению чугунного павильона, которые продолжались около восьми месяцев. 3 мая 1958 г. в одном из залов картинной галереи в Екатеринбурге состоялось открытие восстановленного павильона – символа и вершины искусства работы мастеров Каслинского художественного чугунного литья.

Почти трёхвековая история завода, талант художников, мастеров-формовщиков, литейщиков, чеканщиков, мастеров по окраске изделий сделали Каслинское чугунное литье уникальным явлением в художественной промышленности России, подлинным достоянием русской культуры и отечественной истории, ярким образцом мировой художественной практики.

2.2.1.2 Златоустовская гравюра

«Златоустовская оружейная фабрика» – предприятие по производству строевого и наградного холодного оружия в городе Златоусте Челябинской области. Первая российская государственная фабрика холодного оружия, открылась 16 декабря 1815 г. На фабрике было восемь отделений: стальное, клинковое, эфесное, ножневое, кирасное, арсенальное, поденное и отделение украшенного холодного оружия.

Златоустовская оружейная фабрика была единственным государственным предприятием в стране, вооружавшим холодным оружием армию, сначала русскую, потом советскую. За годы Великой Отечественной войны наша армия получила 583 тысячи боевых шашек и около 1 миллиона армейских ножей, прозванных «чёрными ножами» (снем. — «шварцмессер»), ставших отличительным признаком Уральского

добровольческого танкового корпуса. В 1945-м на Параде Победывсе его участники были вооружены Златоустовским холодным оружием.

Исторический статус самостоятельного предприятия фабрика вернула себе в апреле 2008г. и в настоящее время развивает свои исторические производства. В состав оружейной фабрики входит отделение гравюры на стали. Уникальность Златоустовской гравюры заключается в способе её изготовления и в особом металле. Гравировка, травление, синение, никелирование, золочение золотом высшей пробы.

2.2.1.3 Тагильский поднос

Самая ранняя архивная информация о железных подносах с художественной отделкой в Нижнем Тагиле относится к 1746 г., который и считается датой основания промысла.

Качество и пластичность в обработке высоко ценились уральскими мастерами, которые искали различные области применения этих качеств Тагильского железа. Поскольку ещё не было листопрокатного производства, металл обрабатывался методомковки – одним из самых сложных и трудоёмких способов металлообработки. Минимальная толщина, удивительно ровная поверхность, возможность декоративной обработки – все это требовало высокого качества металла и виртуозного мастерства металлургов, кузнецов и лакировщиков.

В первой половине XIX столетия промысел стремительно развивается, что связывают с деятельностью школы живописи, специально учреждённой владельцем Тагильских заводов Н.Н. Демидовым в 1806 – 1820гг. В школу брали только мальчиков с 12 лет на полное господское содержание, обучение длилось 4 года.

Формы подносов использовались разные, в том числе с шестью и восьмью гранями. Живописный декор дополнялся тонким ажуром просечных бортов изделия. Большие возможности Тагильского листового железа позволяли мастерам методом выколочки – второй способ

изготовления формы подноса в Нижнем Тагиле придать подносу самые сложные и причудливые формы.

Со временем, когда заводы стали испытывать нехватку мужской рабочей силы, владельцы заводов стали заменять мужчин-живописцев женщинами. С середины XIX века роспись подносов становится исключительно женской прерогативой.

В конце XIX века кризис, который пережили все художественные промыслы России, не обошёл стороной и Тагильский подносный промысел, требуя адаптироваться к ускоряющемуся темпу жизни. В условиях жёсткой конкуренции встал вопрос быстроты и дешевизны отделки подноса – пресс для изготовления форм заменил кузнеца. В это время все большее распространение получает «маховое» письмо, при котором кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха «лепит» цветочный венчик, стебли и листья.

Традиционным элементом цветочного орнамента стала «Тагильская» роза – фантазийный цветок, не похожий на розу в привычном восприятии. При отделке подноса, цветы располагались в центре изделия таким образом, чтобы букет смотрелся с любой точки зрения. Изображение дополнялось выполненными по трафаретам оригинальными бордюрами и изящной каймой. Отличительная особенность Тагильского подноса – цветной фон, на котором и расцветали сказочные букеты. Оригинальность Тагильской росписи – разделение всего поля подноса на секторы при помощи золотного орнамента или трафарета. В таких секторах мог быть самостоятельный фон с различными цветочными композициями.

После революции начала XX века жизнь промысла замерла, так как были утрачены почти все приёмы традиционного цветочного письма. Тем не менее, артели «Пролетарий», «Металлист», «Красная заря» наладили выпуск подносов с росписью. В 1957 г. на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который впоследствии и стал центром возрождения Тагильского подноса.

2.2.1.4 Суксунское самоварное производство

В России родиной самоваров считают Тулу, однако, исторические факты свидетельствуют о том, что первенство принадлежит Суксуну. В документах 1740 г. впервые упоминается 16-ти фунтовый медный лужёный самовар, изготовленный на Суксунском заводе. Про Тульский самовар первое упоминание датируется 1746 г. В то же время, бытует мнение об одновременном начале производства самоваров – заводы в Суксуне и Туле принадлежали Демидовым.

Освоить производство медной утвари Уральским заводам было предписано ещё в 1728 г. специальным сенатским указом, благодаря которому на Суксунском заводе началось изготовление медной посуды, а впоследствии и самоваров. Появилась даже особая Суксунская форма самовара – в виде античных амфор с высокоподнятыми изящными ручками. Самовар стал фирменным знаком и символом Суксуна.

Истощение медных месторождений стало причиной остановки медного производства на заводе и едва не привело к утрате самого промысла. Но медники высоко ценили своё ремесло. И в середине 19 столетия в Суксуне возникло кустарное производство самоваров и иной медной посуды. Новый хозяин завода И.Г. Каменский взял промысел под своё покровительство, увидев в нем реальную возможность обеспечить прибыль себе и заработок рабочим в условиях затухания заводского производства. В 1904 г. в Суксуне было около 50 самоварных кустарных заведений.

После Великой Октябрьской революции самоварные фабрики были национализированы первыми, ещё до национализации усадьбы и заводов Каменских. Но молодая советская власть не смогла поддержать производство должным образом. И когда утихли классовые бои, кустари – медники вновь взялись за обустройство своего промысла.

В 1923 г. было создано кредитное товарищество. Впоследствии преобразованное в промыслово-производственную артель «Медник»,

унаследовавшую здание фабрики одного из самых крупных дореволюционных производителей самоваров. В августе 1956 г. на базе артели был создан завод металлоизделий. В 1965 г. было освоено производство электрических самоваров.

До 2004 г. предприятие ООО «Суксунский самовар» являлось крупнейшим производителем в России латунных и медных самоваров. Технология и наличие уникального оборудования на предприятии позволяло производить самовары различной ёмкости и технологии нагрева жидкости. Форма самовара была выполнена в старинном русском (уральском) стиле, из латунного и медного проката, наружные поверхности никелированы, крышка снабжена отверстиями для выхода пара и одновременного подогревания заварочного чайника, для отделки ручек и крана применялись оригинальные детали художественного литья. Дополнительно самовары комплектовались наборами подносов, заварочных чайников и сахарниц. Продукция предприятия ООО «Суксунский самовар» поставлялась во все регионы России (более 250 потребителей), в страны СНГ и дальнего зарубежья (Финляндия, Германия). Но в 2006 году производство самоваров было окончательно остановлено, завод был законсервирован в связи с его нерентабельностью, и его дальнейшие перспективы неизвестны.

2.2.1.5 Каменск – Уральские колокола

Много тысячелетий назад открыты удивительные свойства сплава самородных металлов меди и олова: 20 % олова, добавленные к меди, давали такой замечательный акустический эффект, что вся последующая наука не придумала ничего нового. Это и был колокольный сплав.

На Руси первые небольшие колокола отлили в 1194 г. К 1917 г. Россия становится крупнейшей колокольной державой, где функционирует порядка 20 заводов. После революции колокола замолчали – огромное их количество было уничтожено. Только в 80-е годы двадцатого века началось возрождение колокольного дела.

В старинном городе Каменск-Уральском в 1991 г. создаётся компания «Пятков и К», основанная литейщиком и колокольным мастером Николаем Пятковым, где колокола отливаются по старинной рецептуре.

Первый набор из 7 колоколов был отлит для Покровской церкви Каменск-Уральского. Основным формовочным материалом для колокола, является молотый кварц карьера «Гора Хрустальная», что под Екатеринбургом. Для наполнения крупных форм также используется обогащённый крупный песок местного месторождения. Связующим материалом для изготовления форм является строительный гипс высоких марок. Стержни для колоколов изготавливаются из холодно-твердеющей смеси на кварцевой основе. Модели накатываются по шаблонам.

В 2000 г. коллектив, работавший все предыдущие годы на арендованных площадях крупных городских предприятий, приступил к строительству своего завода, а уже в марте 2003 г. завод был освящён Архиепископом Екатеринбургским и выдал первую плавку.

Это первое в России колокольное предприятие, построенное по специализированному проекту, и отвечающее всем европейским требованиям колокольного производства. Сегодня предприятие уверенно занимает лидирующие позиции на российском колокольном рынке по востребованности и годовым объёмам производства.

2.2.2 Художественные изделия из глины

2.2.2.1 Сысертский фарфор

Сысертский фарфор – художественный народный промысел по изготовлению и росписи фарфора и фаянса, образованный в начале XX века в Свердловской области. В Сысерти издавна существовало домашнее керамическое производство. Глина добывалась на берегу реки Сысерти и вдоль берега заводского пруда. Гончарное заведение «Гончарка», владельцами которого до революции были братья Харитоновы, обеспечивала все окрестные села латками, горшками, кринками, корчагами и прочей керамической утварью.

В предвоенные и послевоенные годы всё было по стародавней традиции: глиняную массу мяли «вножную» в деревянных чанах, обжигали на дровах, глазуровали гончарной глазурью, исходные материалы производили на месте. Выпускали посуду, скульптуру, игрушки, кукольные головки. В конце 40-х годов XX в. возникает интерес к местному месторождению цветных и белых глин. В 1953г. керамисты проводят эксперимент по отливке небольших предметов и скульптур из местного сырья при t обжига 1280° . С этого времени начинается выпуск фарфоровых изделий методом сливного литья в гипсовые формы.

10 октября 1960г. артель преобразуется в «Сысертский завод керамических изделий». Появились новые цеха, печи для обжига, осваивалась новая продукция. В 1953г. пришли художники-профессионалы со специальным образованием, на которых и была возложена ответственность за повышение художественного уровня заводской продукции.

В начале 1980-х гг. на заводе создаётся экспериментально-технологическая лаборатория и творческая группа, озабоченная созданием высокохудожественных изделий. Ведутся поиски новых сырьевых материалов, позволяющих повысить белизну и просвечиваемость фарфора до уровня мировых стандартов.

В 1991-1992гг. экономическая перестройка приводит к приватизации предприятия и реорганизации его в акционерное общество закрытого типа «Сысертский фарфор». Завод представляет собой предприятие высокой культуры, оснащённое современным оборудованием для приготовления качественной фарфоровой массы, автоматическими скоростными печами для обжига, налажен выпуск малотиражной серии художественных изделий с применением творческого варьирования. Массовая продукция стала в целом более тонкостенной, лёгкой и просвечиваемой. Улучшилось качество росписи, живописцы обучались филигранной технике золотого ажурного орнамента.

В 1994г. продукция ЗАО «Сысертский фарфор» была впервые отнесена Областным художественно-экспертным советом к изделиям народных художественных промыслов. Ручной труд составляет 80% технологического процесса на Сысертском заводе, поэтому качество готовой продукции в большинстве своём зависит от мастеров, которые непосредственно задействованы в процессе.

Ныне уральское предприятие традиционного народного художественного промысла «Фарфор Сысерти» приобрело известность в России и за рубежом. Благодаря таланту и трудолюбию людей, их любви к малой родине, преданности своему предприятию, оно растёт и развивается вопреки непростым экономическим условиям. Продукция завода любима покупателями за её качество, которое достижимо только в ручном исполнении, белизну фарфора, бережное отношение к традиции и вместе с тем чувство современности. На Сысертский завод художественного фарфора каолин привозят из города Кыштыма Челябинской области.

2.2.2.2 Таволожская керамика

Таволожская керамика – русский народный промысел изготовления керамических изделий, существующий на Урале, в сёлах Верхние Таволги и Нижние Таволги Свердловской области. Гончарное производство здесь появилось в конце XVII века, когда в этих местах были обнаружены залежи красной глины. В обоих поселениях селились потомственные гончары. Таволожское гончарное производство было широко известно на Урале и славилось своим качеством. «Таволожская керамика» имеет свой особый исторически сформировавшийся стиль

В 1944 г. в Нижних Таволгах объединились две артели в «Невьянский завод художественной керамики». Именно в тот период местные мастера превосходно освоили массовый выпуск художественных изделий, в том числе секреты майолики, восстановительных глазурей и ангобирования.

Ангобирование – проводится по сырому черепку цветными ангобами при помощи резиновых груш, проходит на вращающемся столике (турнетке). Второй традиционный способ ангобирования осуществляется методом погружения в разноцветные ангобы при вращении изделия. После сушки изделия поступают на обжиг, который происходит при температуре 1000° С. Обожжённую керамику покрывают бесцветной глазурью. Затем следует второй этап обжига. После обработки изделия приобретают традиционную узнаваемую раскраску.

В 1990-е гг. после распада СССР предприятие прекратило работу.

Сейчас гончарное ремесло возрождается – в селе Нижние Таволги работает предприятие ООО «Таволожская керамика». Мастера и художники предприятия продолжают местные традиции изготовления керамики: кроме чернолощёной керамики, была восстановлена технология XIX века, которая используется для выпуска зелёной, «под малахит», керамики. Также широко используется другая традиционная для данного региона техника – ручная роспись ангобами.

2.2.3 Художественная обработка дерева

2.2.3.1 Бурачный промысел

Бурак – сосуд цилиндрической формы, изготовленный из берёзовой коры. Другое название бурака – туес. Туеса в прошлом изготавливались и применялись в крестьянском хозяйстве на всей территории России.

Основой берестяного туеса является «сколотень» – внутренний неразрезанный слой туеса цилиндрической формы, снятый целиком со спиленной берёзы. Наружный слой бересты – рубашка, закреплял на туесе обручи, держащие донце и крышку. Рубашку туеса изготавливали из прямоугольного полотна бересты, скрепляли особым способом – «замком» или сшивали, затем украшали.

Художественная особенность обработки Шадринской бересты основывается на многослойном наборе корпуса, эффектном объёме, ажурной и гармоничной, резьбой и тиснением. Особое внимание уделяется

богатой природной фактуре материала, так же, при создании декора отводится большая роль славянской обережной символике. Наборы и сервизы, изготовленные из бересты, практически не имеют срока годности. Они могут длительное время храниться в семье и передаваться по наследству, стать частью фамильного наследия

В 1992 г. в городе Шадринске освоил берестяной промысел мастер Владимир Махнюк, а с 1995 г. стал заниматься этим профессионально. За период работы работы с берестой В.Махнюк сумел добиться широкой известности среди мастеров художественных промыслов России. Он стремится поднять авторитет берестяных изделий на уровень серебряных и золотых.

В 2010 г. при участии директора Шадринской мебельной фабрики, мастер открыл берестяную мастерскую «Честа», впоследствии вошедшую в «Город мастеров», расположенный на территории этой фабрики.

Изделия Шадринских мастеров стали визитной карточкой Зауралья, их приобретают в качестве подарков, в том числе и на высоком правительственном уровне.

2.2.4 Художественная обработка камня

2.2.4.1 ОАО «Ювелиры Урала»

ОАО «Ювелиры Урала» – предприятие, имеющее более чем столетнюю историю и производящее широкий ассортимент ювелирных украшений из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями, а также сувенирной продукции, с применением поделочных камней. История завода «Ювелиры Урала» ведёт своё начало от Екатеринбургской Минералогической мастерской, открытой ещё в 1896 г.

Острая необходимость в специально обученных кадрах повлекла за собой открытие собственного художественно-ремесленного училища в 1945 г.

Коренной перелом на фабрике связан с открытием в 1953 г. Якутских алмазов. В 1959 г. именно на Свердловской ювелирно-гранильной фабрике уральские огранщики впервые в России изготовили из алмазов бриллианты; вскоре началось их массовое производство. Это событие открыло новое направление в развитии талантов многочисленных заводских мастеров.

Ювелирный цех стремился осваивать новые технологии: так, в 1968 г. были запущены в производство первые ультразвуковые установки для нанесения рельефов на каменную поверхность изделий, а также налажен выпуск высокохудожественных украшений из белого золота с бриллиантами, изумрудами, аметистами. Завод первым в стране освоил выращивание искусственных изумрудов и изготовление изделий с ними.

С 2003 г. ОАО «Ювелиры Урала» входит в группу предприятий «ЯВА».

2.2.5 Художественное кружевоплетение

2.2.5.1 Оренбургский пуховый платок

Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае ещё в XVIII веке. По данным других источников, вязание пуховых шалей из козьего пуха коренным населением этих мест существовало ещё до образования Оренбургской губернии.

Первым внимание на оренбургские пуховые платки обратил Пётр Иванович Рычков. В 1766 г. он опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти», предлагая организовать пуховязальный промысел в крае.

За рубежом Оренбургские пуховые платки впервые были представлены на Парижской международной выставке в 1857 г. Пика популярности оренбургские паутинки достигли на закате развития Российской империи. В это время в Англии начали изготавливаться изделия с пометкой «Имитация под Оренбург».

В 70-е годы XIX в. пуховязанием занималось не больше 300 женщин. Но платок приобретал мировую популярность и в 1915 г. Появляется

первая казачья пуховая артель. В 1930-м г. на окраине Оренбурга заработала первая в Союзе пуховязальная фабрика имени Первого мая. Создание фабрики должно было решить вопрос удешевления производимых платков. Но мягкость и пушистость изделий ручной работы невозможно было воссоздать никакими станками. Пух на фабрике по-прежнему чесали и пряли вручную, ажурную кайму тоже вязали мастерицы. Механизирована была вывязка середины платка. Появился стандарт качества фабричного изделия – нитка пуховая должна быть одной толщины, цвет пуха должен быть однородным.

В XX в. используется пух как оренбургских, так и волгоградских коз.

Пух оренбургских коз – самый тонкий в мире: толщина пуха оренбургских коз – 16-18 мкм, ангорских коз (мохер) – 22-24 мкм. Поэтому изделия из оренбургского пуха – шали и паутинки – особенно нежные и мягкие.

Пух волгоградских коз хорошо подходил для вязания белых платков, что оценили местные рукодельницы.

Оренбургские платки бывают нескольких видов:

- Простой пуховый платок (*шаль*) – серые (реже белые) толстые тёплые пуховые платки.

Именно с изготовления шалей и начался оренбургский пуховязальный промысел. Такие платки используются для повседневной носки, как наиболее тёплый вид платка.

- *Паутинка* – ажурное изделие из козьего пуха тонкого прядения и шелка. Используется в торжественных, праздничных случаях, так как схемы и приёмы вязания намного сложнее, чем простого пухового платка. Для изготовления используется более чистая и мягкая шерсть, что удорожает изделие.
- *Палантин* – тонкий шарф-накидка, по способу вязанию и применению аналогичен паутинке.

Паутинка и палантин — это очень тонкие, как паутина, платки. Тонкие паутинки имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение.

Каждый платок – это оригинальное художественное произведение, в которое вложено немало творческого труда и терпения мастериц-пуховязальщиц. В Оренбургской области вяжут не только вручную, но и на машинах. Машинные изделия красивые и менее дорогие, но не могут сравниться с платками ручной работы. Машина при вязке «рубит» пух, и изделие становится более грубым. Такой платок больше похож на платок из очень мягкой шерсти.

В последние годы Правительством Оренбургской области многое делается для возрождения многовековых традиций пуховязания. Созданы фонды, проводятся мероприятия, выделяются средства, ведётся борьба с подделками.

2.3 Восточный макрорегион

Сибирь – край на 60 % покрытый лесами и болотами, отличающийся богатейшим минерально-ресурсным потенциалом.

С 80-х гг. XIX в. усиливается переселенческое движение в Сибирь. Столыпинская аграрная реформа придала ему массовый характер. Земледельческая колонизация Сибири шла бок о бок с внутренней миграцией. Приток населения извне и перемещение его из обжитых районов Сибири в слабо освоенные создавали благоприятные условия не только для земледельческого, но и для промыслового освоения края. Под влиянием переселений шёл процесс роста мелких промыслов, определялось взаимодействие новосёлов с природой, коллективно вырабатывались наиболее рациональные формы организации промыслового труда и использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности.

Приобщение крестьян к промысловой деятельности определялось не только принесёнными навыками и приёмами промыслового труда, но в

значительной степени естественно-географическими условиями, наличием сырьевой базы и торговых путей.

2.3.1 Художественные изделия из глины

2.3.1.1 Турина гора

Недалеко от Барнаула есть место с необычным названием – Турина гора. Найденные археологами при раскопках в 70-х годах XX века останки животных, каменные орудия труда и фрагменты керамических изделий показали, что ещё в раннем железном веке здесь было поселение древнего человека. Это историческое место, богатое к тому же пригодной для керамического производства глиной, стало не только первой сырьевой базой, но и дало название крупному центру производства художественной керамики в Барнауле.

Турина гора – явление уникальное, единственный в современном мире керамический промысел, зародившийся на стыке тысячелетий на Алтае.

Основной материал – белая майолика, фаянс, шамотные массы. Большинство технологических процессов выполняется вручную. В основе создаваемых керамических изделий лежит творческое своеобразие художественного видения и мышления каждого мастера-художника со школами Абрамцевского, Строгановского, Мухинского и других художественных училищ. Мастерами используется особая технология росписи – цветными глазуриями. Она отличается от традиционной технологии фаянса – обжиг при температуре 1250 градусов рождает особый живописный эффект. Краски, плывут, сливаются друг с другом, и на свет появляется нечто удивительное.

Турина гора - это молодой промысел. Не только новая технология создала неповторимое лицо фирмы. Сегодня название «Турина гора» стало не только фирменным знаком предприятия, оно отразило стиль промысла. В изделиях все больше начинает превалировать скифская тематика.

Мастера воплощают её и в камерных скульптурных вещах, и в габаритной интерьерной и экстерьерной керамике.

2.3.2 Художественная обработка камня

2.3.2.1 Колыванский камнерезный завод

В 1786 г. на берегу реки Белая на Алтае была основана шлифовальная мельница при Локтевском (Колыванском) заводе. В 1802 г. Ф.В. Стрижковым завод перестроен и назван Колыванской шлифовальной фабрикой. Локтевский завод - третий центр камнерезного дела в России, до него были созданы Петербургская и Екатеринбургская гранильные фабрики. Третий в России камнерезный центр создаётся исключительно русскими мастерами, создаётся в таком месте, где никогда на камень не смотрели как на предмет искусства. Первые мастера – гранильщики были выписаны с Петергофской гранильной фабрики. До начала XIX в. изготавливали только мелкие поделки из камня. С 1821г. в новом заводском здании стали выделывать крупные вазы, колонны и др., главным образом из яшм Каргинского и Тигирецкого месторождений.

История Колывани неразрывно связана с Российской Империей. Выступая символом императорского двора, вазы Колывани расходились по миру в качестве дипломатических подарков. Художественные произведения Колыванской шлифовальной фабрики после Октябрьской революции 1917 г. стали достоянием народа и экспонируются в Государственном Эрмитаже и некоторых других государственных музеях страны.

В советское время преемником Колыванской шлифовальной фабрики стал камнерезный завод им. И. И. Ползунова. Изделия Колыванского камнерезного завода всегда удивляли своим исполнением и красотой.

Возрождение Колыванского камнерезного завода, началось в 1999 году, благодаря решению администрации Алтайского края, которое предполагало присоединение завода в качестве дочернего предприятия к

государственному унитарному предприятию «Алтайавтодор». Значительные финансовые вливания позволили модернизировать завод.

В настоящее время Колыванский камнерезный завод может выполнить любой заказ – от небольшого сувенира до огромного камина, вазы, чаши, картины из камня, сохраняя и продолжая традиции камнерезов XIX века, внося новые идеи современности.

2.3.2 Художественная обработка кости

2.3.2.1 Тобольская резная кость

Первые упоминания о тобольских косторезных изделиях относятся к самому началу XVIII в. Развитию косторезного искусства в Тобольске способствовало обилие в Сибири мамонтовой кости, а также древнейшая резьба по ней, существовавшая у коренных народов Севера – ханты, манси, ненцы. Традиционный ассортимент изделий тобольских косторезов: гребни, табакерки, пороховницы, шкатулки, костяная отделка к оружию, пуговицы и т.д. Тобольские мастера начали также изготовление первых скульптурных изделий.

В Тобольске распространён своеобразный традиционный вид обработки кости – *инкрустация* – украшение изделий (шкатулок, ящичков для шахмат) из белой кости костью различных естественных оттенков.

В 1920-е гг. в Тобольске создаётся музей изящных искусств и художественно – промышленные мастерские с отделением резьбы по кости, а в 1928-м г. появляется свой цех. Через три года он становится самостоятельной организацией. В 1933 г. работу Тобольских резчиков начинает курировать Московский научно-исследовательский институт художественной промышленности.

Великая Отечественная война унесла жизни многих талантливых резчиков.

В конце 50-х годов XX в. сказывается влияние резьбы других центров. В коллектив тобольской артели пришли выпускники

Московского, Ломоносовского, Абрамцевского и Хотьковского учебных заведений.

Шестидесятые годы – период обращения к новому пластическому языку. Стилем промысла продолжает оставаться сюжеты: культура и быт коренных народов Тюменского Севера – ханты, манси и ненцы. У каждого мастера свой, индивидуальный почерк.

В 1960 г. артель «Коопэкспорт» реорганизована в Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий. В 1992 году фабрика преобразована в закрытое акционерное общество «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий'», учредителем которого является трудовой коллектив предприятия.

2.3.2.2 Уэленская косторезная мастерская

Чукотская резная кость – вид народного художественного промысла, издавна распространённый у чукчей и эскимосов северо-восточного побережья Чукотского полуострова. Резьба по кости на Чукотке имеет многовековую историю. Широкое распространение искусство резьбы по кости получило здесь в XVIII – XIX вв. В это же время появилась сюжетная гравировка по кости, которая стала использоваться для украшения костяных перекрытий жилищ, сидений и весел праздничных лодок. С начала XX в. на моржовых клыках с помощью контурных линий и штриховки гравировались сцены охоты, бытовые сюжеты. Для придания гравировке красочности, декоративности, в линии втирались чёрная и красная краски.

Первая косторезная мастерская в Уэлене отрылась в 1931 г., в наше время – это Уэленская косторезная мастерская «Северные сувениры». Только в Уэлене знают секрет уникальной цветной гравировки по клыку моржа. Мастера чукотской современной резной кости вытачивают из моржовых клыков впечатляющие своей выразительностью обобщённые по форме фигурки северных животных, наполненные движением и жизнью, разнообразные скульптурные группы. Украшают художественно-бытовые

изделия из моржовых клыков: ножи для разрезания бумаги, серьги, брелоки, кулоны, цветной гравировкой процарапанные по кости штрихами, протёртыми цветными карандашами.

Композиции чукотской резной кости величавы, уравновешены, поэтичны, полны внутреннего напряжения. В наше время цветная гравировка наносится на поверхность кости специальным инструментом – «коготком», и подцвечивается цветными карандашами. Рисунки, как раньше, посвящены бытовым и сказочным темам, но техника исполнения стала многообразнее и ярче. Работы чукотских гравёров и резчиков, известны не только в нашей стране, но и за рубежом и пользуются заслуженным успехом.

Вывод: развитие народных художественных промыслов непосредственно связано с географическими, экономическими и социальными особенностями района бытования промысла. Многообразный социально-исторический опыт людей, живущих на данной территории, представляющих разные социальные группы, национальности, вероисповедания отражает культуру региона.

Россия самая лесная страна в мире, и поэтому во многих областях развита художественная обработка древесины, изготовление изделий из камня. В районах, где присутствует соответствующий тип глины развито гончарство. Центры по производству художественных изделий из металла возникали рядом с месторождением черных и цветных руд.

В областях, где развито овцеводство возникло ковроткачество и пуховязание, которые в Оренбургской перешло на промышленную основу и стало важной экспортной отраслью. Художественные изделия из меха развиты среди таёжных народов. Изготовление изделий из кожи развивалось среди народов, населяющих лесостепную, степную и полупустынную зоны. Такие виды народного творчества, как вышивка и узорное ткачество, развиты практически повсеместно, отражая своеобразие культуры соответствующей местности.

Глава 3. СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

3.1. Нормативно-правовая и законодательная база художественных промыслов РФ

В соответствии с законом РФ от 06.01.1999 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О народных художественных промыслах»:

- *«народный художественный промысел»* - одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определённой местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов;
- *«место традиционного бытования народного художественного промысла»* - территория, в пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями народный художественный промысел, существует его социально - бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы;
- *«мастер народного художественного промысла»* - физическое лицо, которое изготавливает изделия определённого народного художественного промысла в соответствии с его традициями;

Сохранение, возрождение и развитие НХП является важной государственной задачей. Нормативно правовое регулирование деятельности НХП основывается на федеральном и региональном законодательстве. Законодательное обеспечение развития НХП РФ осуществляется на следующей правовой основе:

1. Федеральный Закон от 06.01.1999 №7 «О народных художественных промыслах» (25.12. 2012 были внесены изменения) (2*) - впервые закон определил основы политики государства в поддержке промыслов, которая включала создание соответствующих федеральных целевых программ, выделение кредитов и субсидий из бюджета, сохранение традиций промыслов и их кадров. В соответствии с данным законом промыслы являются неотъемлемым достоянием и одним из форм творчества народов России. Сохранение, возрождение и развитие НХП является главной задачей государства. Органы государственной власти на федеральном уровне должны обеспечивать экономические, социальные и иные (культурные) условия для сохранения возрождения и развития предприятий народных промыслов, регулировать отношения в сфере НХП на всей территории России. Участниками данных отношений могут быть как граждане, так и юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности
2. Закон РФ от 10.06.1993 №5151-1 (ред. от 10.01.2003) «О сертификации продукции и услуг» осуществляет правовую защиту художественно - стилевых особенностей художественных промыслов и художественных ремёсел путём сертификации изделий НХП.
3. ФЗ от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» с доп. имеет целью сохранение культурного наследия народов РФ.
4. ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» с изм. и доп. (10*) определяет, что места традиционного бытования НХП являются одним из видов объектов культурного наследия как достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы. Поставил вопросы их сохранения и популяризации
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. №438, с изм. «О Министерстве промышленности и торговли РФ»,

(15*), утвердило Положение о Минпромторге РФ, на основании п. 1 задачи по определению политики государства и правовому регулированию в области НХП выполняет Министерство промышленности и торговли России.

6. Приказ Министерства промышленности торговли РФ №274 от 15.04.2009 «Об утверждении перечня видов производств и групп изделий НХП, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям НХП».
7. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 19.03.2013 года №354 «Стратегия развития НХП на период до 2020 года; План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии развития НХП на период до 2020 года».

По поручению правительства РФ для вывода сферы НХП из сложившейся кризисной ситуации была разработана и утверждена «Стратегия развития народных художественных промыслов на период до 2020 года». Данный документ является совокупностью целей, принципов и приоритетных задач деятельности государства, которые направлены на сохранение и развитие НХК. На основании этой программы, можно предположить, что к 2020 году народные художественные промыслы перейдут в стабильно развивающийся сектор экономики, который будет способствовать сохранению традиционной народной культуры России.

Правовое регулирование народного художественного творчества в регионах РФ осуществляется на основе регионального законодательства.

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно полная законодательная база для правового регулирования отношений в сфере народных художественных промыслов. Федеральным законом устанавливается статус народных художественных промыслов. Но, несмотря на то, что им отведена роль одной из форм народного творчества, они также являются и производством.

3.2 Федеральные и региональные программы сохранения народных художественных промыслов в настоящее время

В целях сохранения и возрождения народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, для защиты их интересов в федеральных и региональных органах власти в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России». В настоящее время Ассоциация объединяет более 250 организаций народных художественных промыслов из 62 регионов страны. Среди них всемирно известные, составляющие национальную гордость России центры народного искусства, которые изготавливают изделия с Хохломской и Городецкой росписью по дереву, Гжельский фарфор и майолику, Ростовскую финифть, Вологодское и Елецкое кружево, Богородскую и резьбу по дереву, Великоустюжские ювелирные украшения, Чукотские и Тобольские резные изделия из кости, Жостовские подносы, Скопинскую керамику, Сысертский фарфор, уникальные изделия Златоустовских оружейников, изделия узорного художественного ткачества и вышивки.

Президент России В.В. Путин в приветствии участникам и гостям XV Конференции Ассоциации «Народные художественные промыслы России» так сказал о НХП: «Сохранение многовековых традиций народного искусства – не просто наш долг перед предками. Это абсолютно необходимое условие нормального духовного развития общества».

Отраслевая наука в Ассоциации представлена Московским НИИ художественной промышленности, включающим Музей народного искусства с его уникальной коллекцией произведений народных мастеров, и Нижегородским научно-исследовательским конструкторско-технологическим институтом. В Ассоциацию входят 10 учебных заведений, ведущих подготовку специалистов для предприятий промыслов, и несколько специализированных магазинов-салонов.

В ряде регионов Российской Федерации существуют программы и подпрограммы развития НХП, среди них:

- подпрограмма «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области в 2018 - 2020 годах» государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»,
- республиканская целевая программа «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремёсел и производства сувенирной продукции в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы» и др.

В рамках реализации профильной ведомственной целевой программы Алтайского края мастерам НХП присваивается почётное звание Алтайского края «Народный мастер», награждение которым включает и денежную премию. Почётное звание «Народный мастер» существует и в ряде других регионов.

В Кировской области финансовая поддержка предприятий НХП оказывается на основании постановления Правительства Кировской области от 24 сентября 2014 г. N 1/15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим изделия народных художественных промыслов».

Также в ряде регионов осуществляется покупка предметов художественных промыслов в представительские и музейные фонды. Проводится большое количество различных выставок, ярмарок народных художественных промыслов, таких как: Московская выставка-ярмарка «Ладья», выставка-ярмарка «Русь мастеровая» в Чувашии, Ивановский общероссийский фестиваль «Лоскутная мозаика России» и др.

В выставках принимают участие мастера и организации художественных промыслов как Москвы, субъектов России, так и зарубежных государств. Мастера художественных промыслов не только

представляют свои работы, но и проводят мастер классы. Ежегодно возрастает количество участников и посетителей выставок.

Строятся объекты, для развития народных художественных промыслов, а также для экспонирования их изделий. Такие объекты как: Московский логистический центр, открытый зимой 2006 года, туристический комплекс «Золотая хохлома» в г. Семенове Нижегородской области, который стал базой при проведении общероссийского фестиваля НХП.

Народные художественные промыслы играют важную роль в развитии туризма. Их продукция выступает своего рода «визитной карточкой» туристической дестинации, представляя её культурное своеобразие. Распространяясь по свету в качестве сувениров, продукция народных художественных промыслов фактически служит рекламой туристического потенциала страны, где она изготовлена. Сувенирная продукция НХП, таким образом, является инструментом вовлечения туристов в процесс продвижения и популяризации туристских направлений и привлечения дополнительного турпотока. В 35 регионах разработаны туристические маршруты, предусматривающие посещение мест традиционного бытования НХП.

В 2013 г. создан уникальный Межрегиональный культурно-познавательный туристический проект «Узоры городов России» – масштабный культурно-образовательный проект, охватывающий сразу несколько областей северо-западной и центральной России, открывающий новую страницу внутреннего туризма России. Участниками проекта на данный момент являются уже 11 областей, в том числе: Вологодская, Нижегородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Ярославская области. Межрегиональный проект «Узоры городов России» раскрывает культурно – исторический потенциал регионов, рассказывая о народных традициях и известных народных промыслах, поддерживает

развитие самодеятельного художественного творчества в регионах-участниках.

Проект «Узоры городов России» реализует поручение Президента Российской Федерации, состоящее в «популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодёжи к истории и культуре России путём организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего образования». Маршруты проекта делятся на два вида: маршруты продолжительностью 2, 3 и 4 дня, каждый маршрут может работать в автономном режиме. Второй: круговой культурно-образовательный маршрут, продолжительностью от 8 до 14 дней, объединяющий 1, 2-х дневные автономные региональные маршруты (равноценные по уровню сервиса и программ) в единую экскурсионную программу.

3.3. Анализ проблем развития отрасли народных художественных промыслов на современном этапе

Не смотря на все вышеуказанные действия для поддержки промыслов, состояние дел в этой сфере остаётся тяжёлым. Одной из причин этого является то, что художественные предметы народных промыслов не в состоянии выдержать конкуренцию с дешёвыми изделиями ширпотреба, которые часто грубо имитируют предметы знаменитых промыслов. Рынок настолько заполнен подделками, что их объёмы часто намного выше объёмов известных производств. Это дискредитирует промыслы, как в России, так и за рубежом. Многие мастера-надомники работают в тени, не платят налоги, нарушают технологию производства изделий, понижая качество, тем самым нанося урон экономическим основам организаций НХП.

Нет ещё должного уровня инфраструктуры сбыта предметов промыслов. Многие промыслы, зачастую из-за отсутствия собственных средств, не могут принимать участия в выставках и ярмарках, страдают от нехватки финансов для приобретения сырья и материалов, технического оборудования и обновления основных фондов.

В настоящее время перестал существовать целый ряд редких промыслов: Киришское и Вятское кружевоплетение, Воронежское, Ивановское и Карсунское ручное художественное ткачество, Хлудневская глиняная игрушка, Суксунские самовары, Тюменские ковры и др.

Вместе с тем можно выделить народные художественные промыслы, которые сохранились в условиях рыночной экономики и сохраняют традиционную народную культуру России (прил.1,2).

В современной социально-культурной ситуации сложились объективные предпосылки для активного развития интереса к изучению различных аспектов историко-культурного наследия российского общества. В настоящее время центры народных художественных промыслов представляют собой особое направление создания высокохудожественных произведений, ориентированных не только на их продажу, но и на сохранение ремесленных технологий, методов и средств производства на российском и региональном уровне, а также на подготовку специалистов в этой отрасли.

Вывод: Историко-культурные бренды народных ремёсел важны не только для привлечения в регион так называемых «внешних пользователей», но и для постоянных жителей этих территорий, формируя у них историческое самосознание, патриотизм, чувство национальной гордости, а также этнокультурную и региональную идентичность. Традиционные промыслы следует рассматривать в качестве одного из важных ресурсов и социально-культурного, и политического, и социально-экономического развития регионов.

Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Методическая составляющая выпускного квалификационного исследования была реализована на базе МКОУ Хуторская ООШ.

4.1 Анализ состояния проблемы до проведения эксперимента

По теме моего исследования было проведено анкетирование в 9 классах МКОУ Хуторская ООШ. Всего в анкетировании участвовали 28 учеников. Было предложено 3 вопроса:

1. «Что означает словосочетание народный промысел? Каково его значение»;
2. «Что вы знаете о знаменитых промыслах России?»
3. «Какие промыслы в настоящее время процветают у нас на Урале?»

Результаты анкетирования учащихся 9х классов МКОУ Хуторская ООШ представлены в виде графиков (рис. 1,2,3).

Рис.1 Результаты анкетирования по вопросу 1 «Что означает словосочетание народный промысел? Каково его значение»

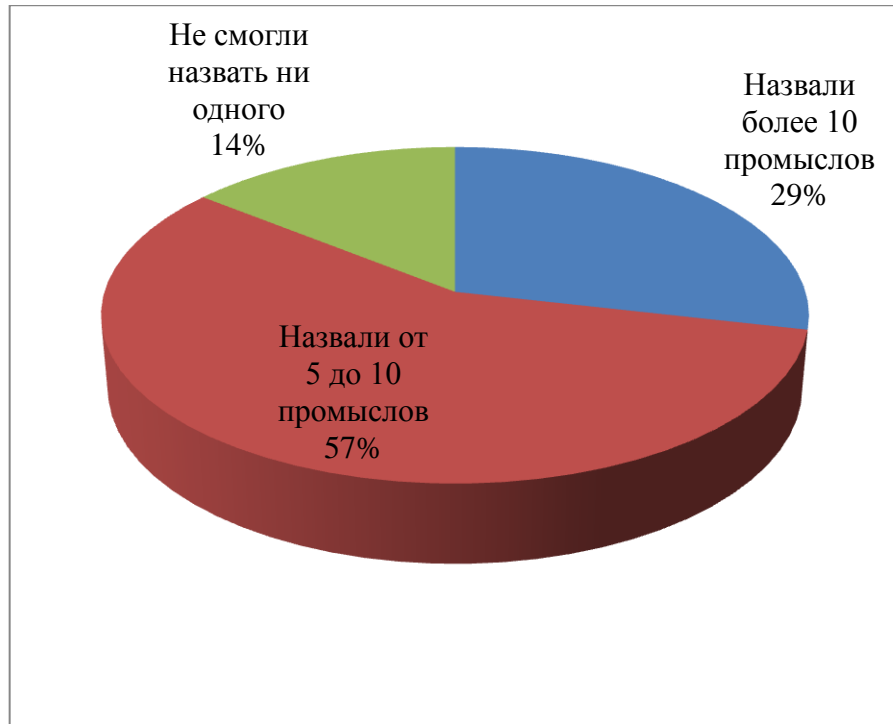

Рис.2 Результаты анкетирования по вопросу2 «Что вы знаете о знаменитых промыслах России?»

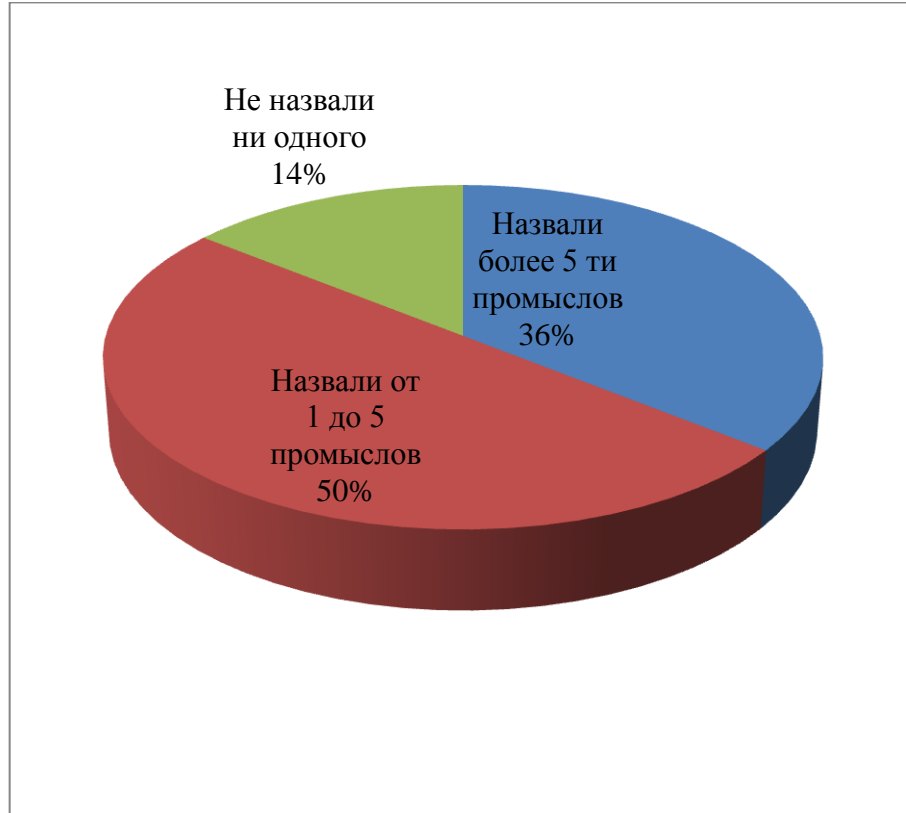

Рис.3 Результаты анкетирования по вопросу3 «Какие промыслы в настоящее время процветают у нас на Урале?»

Результаты анкетирования показали, что учащиеся в большинстве не знакомы с народными промыслами как Урала, так и России в целом. Лишь единицы могут дать обозначение промысла, назвать некоторые виды.

4.2 Методическая разработка урока «География и технологические особенности народных промыслов Уральского экономического района»

Урок в 9 классе по теме «География и технологические особенности народных промыслов Уральского экономического района» не включён в учебную программу предмета. При этом территориальный подход в изучении географии Уральского региона лучше реализуется при привлечении материалов о народных промыслах. Поэтому необходимо включить такой урок в тематическое планирование.

Посредством ознакомления с наиболее значимыми очагами народных промыслов, дети познают географию народных промыслов не только на территории России, но и непосредственно на территории своего проживания – Урала. К тому же, промыслы изучаются на основе знаний сырьевой базы региона, что так же запланировано в ходе урока.

Знание промыслов, ремёсел, народных традиций способствует формированию ценностного отношения к истории и культуре предков. Сохранение традиций, историко-культурных корней и бережное отношение к прошлому способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В учебной программе по предмету география запланировано изучение народных промыслов Центральной России, следовательно, изучение промыслов Урала будет логическим продолжением изучения экономической географии в интеграции с технологией.

Тема урока: «География и технологические особенности народных промыслов Уральского экономического района»

Тип урока: интегрированный, с элементами конференции.

Форма урока: урок-конференция.

Предметы: география.

Цели урока:

1. Определить центры развития народных промыслов Урала.
2. Выявить технологические особенности уральских народных промыслов.

Оборудование: проектор, компьютер, карта Уральского экономического района, выставка изделий народных промыслов Центральной России и Урала.

Здравствуйте! Сегодня на уроке мы продолжим изучать тему народных художественных промыслов, конкретизируя их на примере нашего Уральского региона.

При изучении Центральной России мы познакомились с народными промыслами этой части страны. Предлагаю вспомнить наиболее распространённые промыслы. По ходу моего описания промысла поднимайте руку и называйте промысел, о котором идёт речь.

- В Раменском районе Московской области есть несколько сёл, которые называют родиной русской керамики. В них изготавливается фарфорово-фаянсовая посуда, игрушки и декоративные статуэтки, украшается народной росписью – кобальтом. Используется всего 2 цвета: белый и голубой. (*Гжельская керамика*). Чего только не делают: чашки, кувшины, кружки, вазы, сервизы. Практически все операции выполняются вручную.
- В Ивановской области есть село, которое дало название лаковой миниатюре. Шкатулки, панно, женские украшения делают из папье-маше, затем покрывают кистевой лаковой живописью. Излюбленные сюжеты – сцены из народной жизни, пейзажи, сказочные жанры, былины в золотом орнаменте. (*Палехская лаковая миниатюра*). В наши дни Палех не просто популярен – он знаменит. С каждым годом растёт

поток туристов, российских и иностранных, которые хотят прикоснуться к сказке.

- Первое изделие этого промысла появилось 100 лет назад. Прототипом явился добрый лысый старик из Японии. Главным символом промысла является разборная деревянная фигура девочки в крестьянской одежде. Роспись из крупных цветов, фруктов, ягод. Яркие контрастные краски, чёрная контурная обводка. (*Матрёшка*). Центр – Полхов - Майдан, село в Нижегородской области. Теперь здесь производятся не только матрёшки, но и другие игрушки, свистульки.
- Этот промысел зародился в Заволжье. Это расписная деревянная посуда с богатым расписным узором. Традиционный колорит – золотой, красный, чёрный, зелёный. (*Хохломская роспись*). В самой Хохломе деревянную посуду и мебель не точили, но именно здесь собиралась крупнейшая в России ярмарка изделий из дерева. Поэтому продававшиеся в Хохломе расписные ложки, ковши, чаши стали называться Хохломскими.
- Этот промысел связан с женской одеждой, сохраняющем свою традиционность: набивные яркие цветы на чёрном, кремовом, вишнёвом фоне, с художественным растительным орнаментом. (*Павлово-Посадские расписные платки*). В Павловском Посаде, что под Москвой, мастера изготавливают прекрасные шали и платки, которые пользуются спросом как у нас в России, так и за рубежом. В настоящее время платков ручной работы вырабатывается немного.
- И опять промысел из Московской области. Роспись кистевая. Основой является букет. Бывает несколько видов: собранный, венок, ветка, углы. Фон традиционно чёрный, иногда цветной. (*Жостовские подносы*). Село Жостово – роспись масляными красками на металлическом подносе.

- Промысел из Владимирской области. Из простого и цветного стекла производятся разнообразные изделия – вазы, бокалы, посуда. (*Гусевский Хрусталь*). Город Гусь-Хрустальный.
- Центром этого промысла является город Ростов. В этой технике создаются женские украшения – серьги, броши, кулоны, кольца, браслеты. Технология представляет собой сочетание металла и эмалевой росписи. (*Финифть*).

Итак, мы вспомнили старинные промыслы и ремесла Центральной России, которые сохранились до наших дней.

А сохранились ли промыслы на Урале?

Народные промыслы Урала имеют многовековую историю. Они начали развиваться более трёхсот лет назад, когда в нашем крае стали строиться первые заводские поселения, и население его существенно выросло за счёт переселенцев из Центральной России. Изначально традиционные уральские ремесла отличались разнообразием направлений, стилей. Их развивали талантливые самобытные мастера. Более половины уральских ремёсел издавна были связаны с обработкой камня и металла. Изделия уральцев с давних времён и по сей день украшают лучшие музеи мира и частные собрания.

Есть ремёсла, которые не смогли сохранить до наших дней.

1. Производство льняных тканей и изделий из них. Промысел развивался в деревнях и сёлах на значительной территории Урала. Со старинной технологией обработки льна можно ознакомиться в музеях.

2. Сундучный промысел. Развивался в городе Невьянске. С образцами невянских сундуков можно ознакомиться в Невьянском краеведческом музее и многих других музеях Свердловской области.

Об этом виде промысла расскажет ученик 1.

Ребята, прежде чем ученик приступит к выступлению, выслушайте пояснение. В ходе изучения уральских промыслов вы должны выполнить практическую работу: «Определение центров размещения уральских

промыслов и их технологические особенности». Эту задачу вы выполните, если будете внимательно слушать своих товарищей и заполнять таблицу. Таблица перед вами. Также в это же время работает экспертная группа из двух учеников, которые по предложенной форме будут оценивать ваши выступления.

(Выступление ученика).

Некоторые ремесла сохранились и успешно продолжают развиваться и в наши дни.

3. Художественное чугунное литье г. Касли.

4. Лаковая роспись по металлу.

5. Камнерезное искусство.

6. Гончарное производство Урала.

В наше время в уральских городах и деревнях возрождаются традиционные промыслы и ремесла.

7. Бурачный промысел – развивается в городе Шадринск.

8. Колокольное производство – развивается в городе Каменск-Уральский на колокольном заводе Николая Пяткова.

9. Фарфоровое производство – развивается в городе Сысерть на предприятии «Сысертский фарфор».

(По каждому промыслу ученики выступают с подготовленными докладами)

Слово экспертам: какие презентации и выступления заслуживают отличной оценки и почему? Прокомментируйте.

Ребята, поднимите руки те, кто сумел заполнить таблицу.

С первой частью практической работы вы справились.

Переходим ко 2-ой части работы: контурной карте Уральского экономического района. Ваша задача: при помощи таблицы и подготовленных условных обозначений нанести на карту центры уральских промыслов, о которых узнали из сообщений одноклассников.

Поднимите вверх карты те, кто справился с работой. Молодцы!

А сейчас мы закрепим то, что узнали о промыслах Урала.

Ученики работают у доски, соотнося центры и промыслы.

Ребята, давайте подведём итог урока.

Я бы хотела, чтобы вы ответили на такой проблемный вопрос: почему в учебнике есть тема «Народные промыслы Центральной России», а темы «Промыслы Урала» нет? Обсудите этот вопрос группой в 4 человека.

Ещё один проблемный вопрос: Назовите материалы, которые чаще всего используются в изготовлении изделий на Урале. С чем это связано?

Что при изучении данной темы вас удивило и почему?

Мы с вами немного узнали о некоторых ремёслах уральского региона. Таблица, с которой вы сегодня работали, может быть намного больше.

Я хочу вам пожелать уметь ценить красоту, уважать труд людей, которые создали настоящие шедевры, вложили частичку своей души.

Так же хочу поблагодарить за работу экспертов, учеников, выступивших с докладами. Думаю, что поставленных целей мы сегодня добились.

Спасибо за урок.

4.3 Анализ состояния проблемы после проведения эксперимента

В целях сравнения результатов уровня знаний, после проведенного мной урока, было проведено еще одно анкетирование. Были предложены те же 3 вопроса:

1. «Что означает словосочетание народный промысел? Каково его значение»;
2. «Что вы знаете о знаменитых промыслах России?»
3. «Какие промыслы в настоящее время процветают у нас на Урале?»

Результаты второго анкетирования учащихся 9-х классов МКОУ Хуторская ООШ представлены в виде графиков (рис. 4, 5, 6).

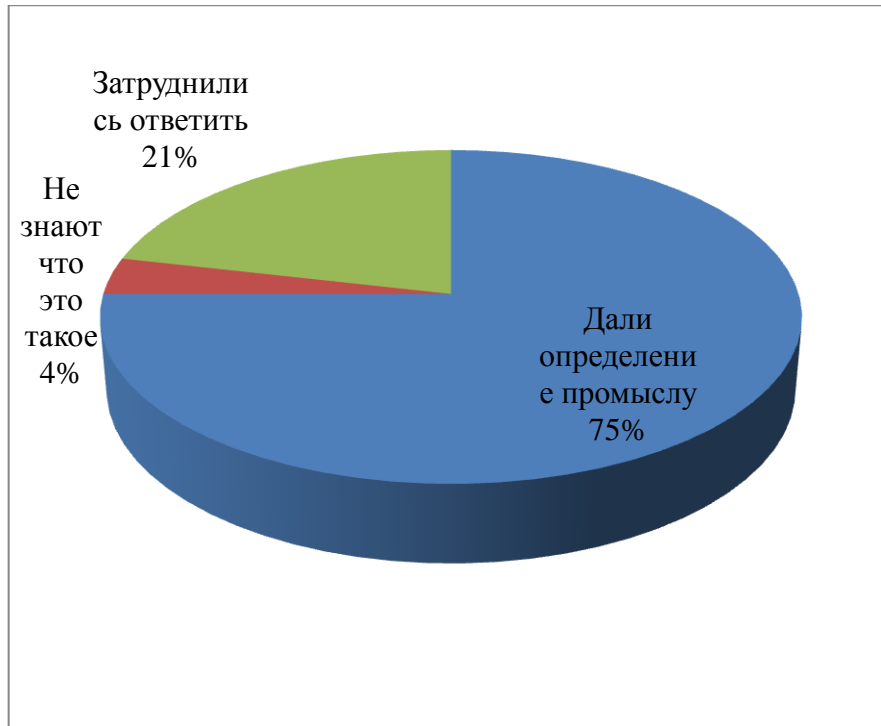

Рис.4 Результаты анкетирования по вопросу 1 «Что означает словосочетание народный промысел? Каково его значение?»

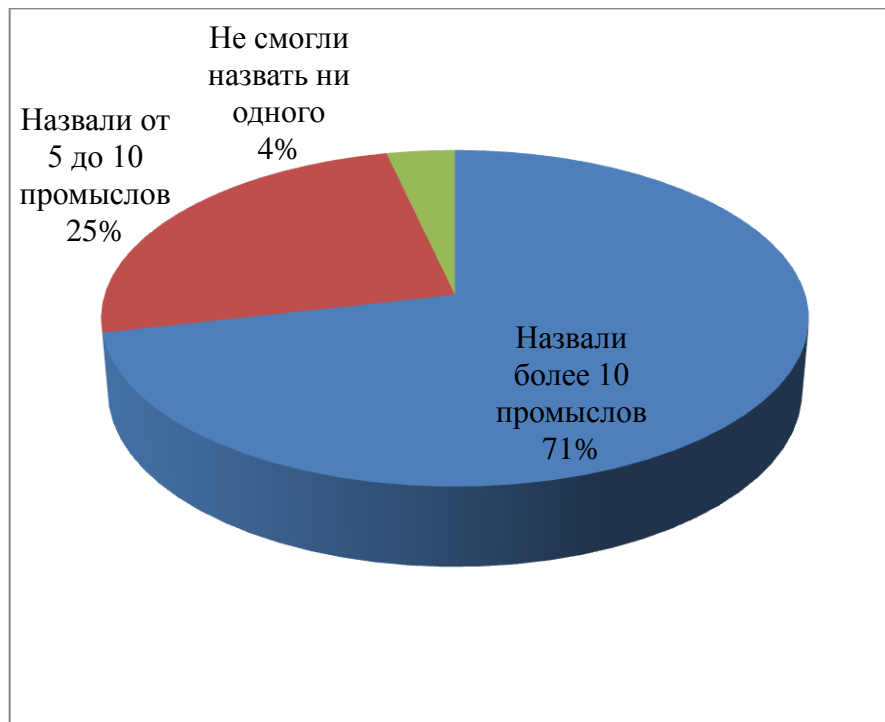

Рис.5 Результаты анкетирования по вопросу 2 «Что вы знаете о знаменитых промыслах России?»

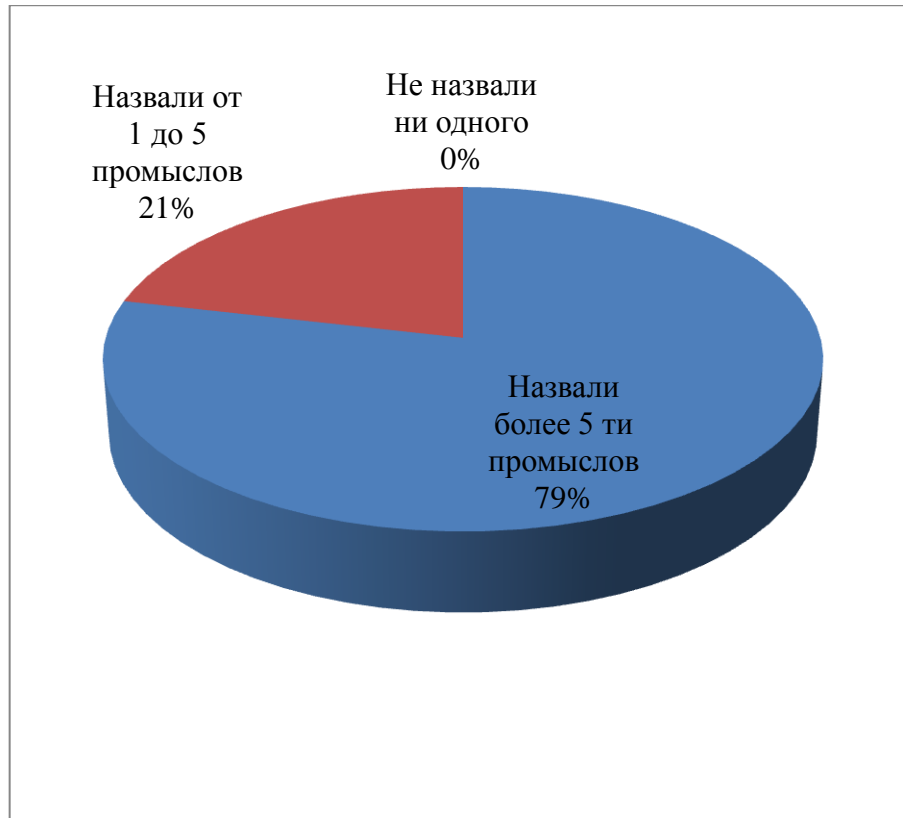

Рис.6 Результаты анкетирования по вопросу 3 «Какие промыслы в настоящее время процветают у нас на Урале?»

Проанализировав данные диаграмм, до и после проведения урока, можно отметить повышение показателей по всем вопросам анкетирования, что говорит об успехе проведенного урока.

Вывод: в рамках школьной программы не уделяется должное внимание изучению Уральских художественных промыслов, а эта тема всегда вызывает живой интерес у ребят. Выделение этой темы в самостоятельную тему урока способствует повышению интереса учащихся к родному краю и к предмету в целом. Результаты эксперимента показали, что благодаря уроку ребята узнали, насколько разнообразен уральский регион своими промыслами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под народным художественным промыслом понимается изготовление изделий утилитарно-декоративного назначения ремесленными либо промышленными методами при условии преобладания ручного труда высокой квалификации, с последующим сбытом изделий и получения прибыли. Народные художественные промыслы имеют широкое географическое распространение. Вместе с тем, на географических картах школьных атласов центры возникновения, развития и сохранения народных художественных промыслов России не нанесены.

Многочисленность и распространённость народных художественных промыслов на территории некоторых федеральных округов, обусловлены не только сырьевой базой, но и природно-климатическими условиями. В России, перерывы в выполнении земледельческих работ являются довольно продолжительными и занимают большую часть года. В силу холодного климата, наличие свободного зимнего времени поддерживает в народном хозяйстве разнообразные виды промысла.

В историческом развитии народные художественные промыслы прошли через несколько этапов, каждый из которых обладает своей спецификой. Можно выделить четыре основных этапа:

Первый этап – кустарные промыслы конца XIX – начала XX веков, сопровождающийся ростом кустарной промышленности.

Второй этап – художественные промыслы 20 - 30-х годов, характеризуется появлением промысловых художественных артелей.

Третий этап – военные и послевоенные годы. Война разрушительно отразилась в деятельности народных художественных промыслов. Многие выдающиеся художники и мастера уходили на фронт и в ряды народного ополчения. Предприятия художественных промыслов превратились в цеха

оборонных заводов. Основной проблемой данного периода была подготовка кадров.

Четвёртый этап – художественные промыслы 1960 - 1980-х годов, отличается менее существенной государственной поддержкой. Промысловая кооперация лишилась одновременно своей и материально-технической, и правовой базы, и кадрового обеспечения.

В начале 90-х XX века при переходе к рыночной экономике все предприятия народных промыслов уравнили с обычными коммерческими структурами. Продукция народных промыслов стала неконкурентоспособна, поскольку малая эффективность господдержки и высокая доля ручного труда делают эти изделия слишком дорогими.

В целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, для защиты их интересов в федеральных и региональных органах власти в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России». Ежегодно, для поддержки отечественных производителей и продвижения продукции народных промыслов на российский и зарубежный рынки, а также для совершенствования художественного уровня и мастерства проводится выставка-ярмарка на центральной выставочной площадке г. Москва. Выставку проводит Ассоциация «Народные художественные промыслы России», при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и АО «ЭКСПОЦЕНТР».

В настоящее время Ассоциация объединяет более 250 организаций народных художественных промыслов из 62 регионов страны. Среди них всемирно известные, составляющие национальную гордость России центры народного искусства, которые изготавливают изделия с Хохломской и Городецкой росписью по дереву, Гжельский фарфор и майолику, Ростовскую финифть, Вологодское и Елецкое кружево, Богородскую и резьбу по дереву, Великоустюжские ювелирные украшения, Чукотские и Тобольские резные изделия из кости, Жостовские подносы, Скопинскую

керамику, Сысертский фарфор, уникальные изделия Златоустовских оружейников, изделия узорного художественного ткачества и вышивки.

Сохранение, возрождение и развитие НХП является важной государственной задачей. Нормативно правовое регулирование деятельности НХП основывается на федеральном и региональном законодательстве.

Народные художественные промыслы играют важную роль в развитии туризма. Их продукция выступает своего рода «визитной карточкой» туристической дестинации, представляя её культурное своеобразие. Распространяясь по свету в качестве сувениров, продукция народных художественных промыслов фактически служит рекламой туристического потенциала страны, где она изготовлена. Сувенирная продукция НХП, таким образом, является инструментом вовлечения туристов в процесс продвижения и популяризации туристских направлений и привлечения дополнительного турпотока. В 35 регионах разработаны туристические маршруты, предусматривающие посещение мест традиционного бытования НХП.

Не смотря на все вышеуказанные действия для поддержки промыслов, состояние дел в этой сфере остаётся тяжёлым. В настоящее время перестал существовать целый ряд редких промыслов: Киришское и Вятское кружевоплетение, Воронежское, Ивановское и Карсунское ручное художественное ткачество, Хлудневская глиняная игрушка, Суксунские самовары, Тюменские ковры и др. Вместе с тем в каждом регионе страны можно выделить народные художественные промыслы, которые сохранились в условиях рыночной экономики и сохраняют традиционную народную культуру России.

Результаты исследований могут быть востребованы в планах перспективного развития многих российских регионов, организация продаж изделий, являются актуальными для изучения на уроках географии, краеведения, экономики, истории и технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аманжолова Д.А. Народные художественные промыслы России: история, география и культура. Монография / Ред. Д.А. Аманжолова – М.: изд-во ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. – 292 с.
2. Бакушинский А. В., Искусство Палеха / А. В. Бакушинский – М.: изд-во Типография газеты «Правда», 1932. – 36 с.
3. Горожанина С. В. Гжельский керамический промысел / С. В. Горожанина, Е. В. Куценко. – М.: изд-во Мелихово, 2006. – 63 с.
4. Клиентов А.Е. Народные промыслы / А.Е. Клиентов – М.: изд-во Белый город, 2002. – 48 с.
5. Малаева, З.Г. Художественное литье из чугуна. Касли / З.Г. Малаева – М.: изд-во Интербук-бизнес, 2005. – 437 с.
6. Попова О.С. Русские художественные промыслы / О.С. Попова, Н.И. Каплан – М.: изд-во Знание, 1984 – 341 с.
7. Разина Т.М. Художественные промыслы Подмосковья: истоки и развитие / Т. М. Разина. – М.: изд-во ЛО "Московия", 2004. – 139 с.
8. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д . Рондели. – М.: изд-во Просвещение, 1984. – 44 с.
9. Смолицкий Б.Г. Художественные промыслы России / Б.Г. Смолицкий, Т.Н. Скавронская – М.: изд-во Просвещение, 1999. – 236 с.
10. Тангибердиева З.И. Художественные промыслы РСФСР / З.И. Тангибердиева, В. М. Варваров – М.: изд-во КОИЗ, 1959. – 119 с.
11. Уханова И. Н. Резьба по кости в России XVII-XIX веков / И. Н. Уханова. – Л.: изд-во Художник РСФСР, 1981. – 234 с.
12. Черкасова Н. В. Художественные промыслы России. Теория и практика: Сборник научных трудов (К 60-летию НИИ художественной

- промышленности) / Отв. ред. Н. В. Черкасова – М.: изд-во НИИХП, 1982. – 168 с.
13. Шабалина Н.М. Промыслы и ремесла / Н.М. Шабалина. // Челябинская область: энциклопедия – 2008. – Т. 5 – 437 с.
14. Шабалина Н.М. Развитие центров народных художественных ремёсел русского населения на Южном Урале / Н.М. Шабалина. – Челябинск: изд-во Абрис, 2004. – 189 с.
15. Шинкарук Л. Русские художественные промыслы / ред. группа: Л. Шинкарук М. Киселёва, О. Блинова. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. – 183 с.
16. Назарова В. Оренбургский пуховый платок: народные промыслы / В. Назарова // Живописная Россия. – 2011. – № 1. – 44-48 с.
17. Федеральный закон РФ №7 «О народных художественных промыслах» от 6 января 1999 г. (с изменениями и дополнениями). Ст.3
18. Официальный сайт Ассоциация «Народные художественные промыслы России» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.nkhp.ru/> свободный. – Загл. с экрана.
19. Официальный сайт Минпромторг России: [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://minpromtorg.gov.ru/> свободный. – Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ