

Детям о народном искусстве Пензенского края

Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством позволяет показать особенности и традиции каждого вида, вариативность узоров, некоторые приемы мастеров и пробуждает желание применить полученные знания, умения и навыки, развить творческие способности. Кроме того, знакомство с декоративно-прикладным искусством Пензенского края воспитывает в детях любовь и гордость за свой народ, свою культуру, ведь полюбив то, что его окружает, ребенок лучше поймет и оценит народное искусство.

Абашевская глиняная игрушка

Мастерство изготовления керамической посуды и игрушек для детей живет в народе не одно столетие. АБАШЕВСКАЯ ИГРУШКА - русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Беднодемьяновском районе Пензенской области. В 19 - 20 вв. Абашево было ведущим гончарным центром России. Возникновение промысла игрушки относят к 19 в. на базе местного гончарного ремесла. Вытеснение в начале 20 в. кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В это время складываются характерные для абашевских мастеров скульптурные приемы и особенности росписи.

Прославилась абашевская игрушка – свистулькой. Особенно прославили село Абашево мастеровые люди - горшечники и дудочники. Больше половины жителей села кружили на гончарных кругах всевозможную посуду из глины и лепили игрушку-свистульку. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины.

Игрушки глубоко традиционны: из поколения в поколение повторяются образы домашних животных, птиц, оленей, всадников, барынь, каждый художник - мастер пропускает эти образы через себя, свою душу, в результате чего рождаются неповторимые одухотворенные очеловеченные образы.

Глину абашевские мастера добывали за околицей, в нескольких километрах от села. Глину смешивали с водой, добавляли немного песка, посыпали пол золой и начинали всем семейством месить глину ногами. Месили до тех пор, пока она не приобретала рабочую консистенцию. Процесс работы был тяжелым, а плата мизерной, поэтому промысел почти исчез. Одним из продолжателей традиций являлся Лорион Зоткин.

Фигурки одеты в замысловатые шляпы с полями. Кроме насечек и дырочек узором служат крупные наклепные пуговицы, эполеты и т. Д. Части фигурок окрашены несколькими яркими цветами. Например, красный козел с зеленой шеей и серебряной головой или олень с зеленой передней и задней половиной, красной головой и бронзовыми рогами.

У птиц и глиняных четвероногих из Абашева почти нет ног, они представлены в виде небольших бугорков, пластических символов. Только у более крупных животных ноги сделаны по длине. Шея же, напротив, удлинена чрезвычайно. Однако при всей условности пластического и цветового языка образ получается убедительным, узнаваемым, эстетически достоверным.

В старину изделия из глины в Абашеве обжигали в горнах - сооружениях округлой или овальной формы, выложенных из огнеупорного кирпича шириной 1,5 м и высотой 2 метра. Мастер залезал в горн, а его жена подавала ему сверху кувшины и горшки. Сверху изделия закладывали "каланчиками" (осколками битой посуды). Обжигали глиняные изделия березовыми или дубовыми дровами. После окончания обжига традиционно пекли картошку.

Расписана Абашевская игрушка локально, без орнаментировки. Вся поверхность игрушки покрыта сплошь однотонной эмалевой краской. И только уши, рога, мордочка глиняного животного или петушиный гребешок, шея курицы тронуты бронзой, алюминиевым «серебром», краской другого цвета. В разные цвета красятся шляпа и детали одежды барышень, мундиры глиняных солдатиков.

Абашевская игрушка бывает двух видов: глазурованная и с холодной росписью. Небольших и довольно крупных размеров всадники, олени, петухи, утки, дамы в шляпах с вдавленными насечками и политые зеленой или коричневой поливой, другие же раскрашены масляной краской и золотым и серебряным порошком.

Чудесная Абашевская игрушка не оставляет равнодушным никого: будь то приезжий или местный житель.

Камешкирские резчики по дереву

Деревянная резьба появилась в селе Камешкире Пензенской области в 20-30-х годах прошлого века. Но распространилась за эти десятилетия так широко, что почти каждым домом в селе можно любоваться. Тот, кто хоть раз побывал в старинном мастеровом селе Русский Камешкир, проходил по его улицам, невольно останавливался у домов, украшенных легкой, витиеватой искусной резьбой. Хозяева этих добротных срубленных изб не просто построили для себя просторное и удобное жилище, а украсили его карнизы, фронтоны, фриз, ворота и калитки затейливым сказочным рисунком, тончайшим, кружевным орнаментом, заставив дерево говорить. Прекрасен, неповторим и своеобразен этот древний, но звучащий молодо и современно, певучий язык народного искусства.

Для камешкирских мастеров характерна сквозная (прорезная), а иногда и наклейная художественная резьба. Массивный бревенчатый сруб завершается высоким силуэтом фигурной кровли, которую обрамляют резные причелины и подзоры. Под крышей тянутся узоры широкого рельефного фриза, лобовая доска которого – «платок» - украшена удивительной, прекрасной в своей простоте резьбой.

Здесь лист дерева и крыло птицы, роза с расходящимися от нее лучами, опрокинутые к низу зубчики, сердечки-луковички, подвески, хрупкие цветочки-венчики, тонкая деревянная вязь с задумчивым плавным ритмом сплетающихся линий.

Каждое окошко, светло и весело смотрящее в мир, у камешкирских умельцев словно девица в расшитом старинном кокошнике и дорогих серьгах из серебра.

Ворота и калитки тоже зачастую представляют сплошной резной ковер мастера придают декоративную форму и деталям лестниц, крылец, галерей, покрывая их рисунком.

В деревянной резьбе, что украшает дома Русского Камешкира, преобладает растительный орнамент - переплетенная ветвь, цветы, розетковое изображение солнца, отголосок тех далеких времен, когда люди поклонялись могучему и доброму божеству Яриле.

Узоры выполняли в древности функцию оберегов. Оказываясь беспомощным перед природной стихией, хозяин дома старался как-то защитить свою семью, дом и хозяйство оберегами, силуэтами, обладающими, по его понятиям, магическими свойствами.

Русский Камешкир - село издавна мастеровое, именно там была создана плотницкая бригада из мастеров самой высокой квалификации. Они реставрировали здание областного Музея народного творчества - памятника деревянной архитектуры середины прошлого века.

Михайловская соломенная кукла

Когда-то в давние времена соломенное рукоделие широко было распространено в русских деревнях. Мастерили соломенные игрушки и в нашей области. Фабричные городские игрушки были недостижимыми для крестьянских детей. Вот и приходилось родителям радовать их игрушками – самоделками. Из нехитрого подручного, а вернее подножного материала матери «вертели» куклы, а у кого в таком деле какой-нибудь талант объявлялся, к выдумке склонность и в пальцах мастеровитость – тот свое творчество и на продажу выставлял. Из соломы делали куклы, шкатулки, сумки, декоративные маски, предметы церковного обихода.

Для соломенных изделий нужна свежескошенная солома, которая сутки отмачивается в воде. Затем мастерица берет небольшой (30-40 соломинок) пучок, сильно натягивает его и энергично свивает в большой крепкий, тугой жгут, перегибаемый пополам.

Теперь только остается сделать «шею», «талию» и «руки», ровно постричь края платья. Соломенную красавицу можно одеть. Екатерина Константиновна Медянцева - одна из основательниц этого искусства, сплетет из соломок косу, две ленты на сарафане - вертикальную и круговую по подолу, потом оденет в лапоточки, в руку корзиночку вложит - тоже из соломки.

Куклы Е.К. Медянцевой все разные: одни задорные, другие лукавые, третьи - грустные. Вызывают улыбку персонажи сказок: баба-яга с длинными модными волосами и с помелом в руках, черт, лихо играющий на балалайке, деревенские кумушки, повстречавшиеся у колодца. Ее работы находятся в выставочном музее в г. Москва.

Никольский хрусталь

Вдали от столицы, в городке Никольске Пензенской области народные умельцы основали особый способ украшения хрустальных изделий. Они могли сделать огранку (широкую полированную грань), гравировку (неглубокий матовый рисунок), резьбу (глубокие борозды различного сечения, образующие алмазную грань), так отшлифовать изделие, что оно могло покорить каждого своей родниковой прозрачностью, ярким блеском, тонким красивым звоном и радужной переливчатой игрой света.

Умельцы Никольского завода первыми в России разгадали секреты венецианских мастеров. Их изделия из стекла сразу можно отличить от других: по стенкам разноцветными спиралями бегут нити, причудливое переплетение которых и создает яркую красочную картину.

Особенно больших успехов Никольские мастера достигли в изготовлении прозрачного цветного стекла – фиолетового, красного, бирюзового, синего, желтого, зеленого, молочно- белого. Его варил первый мастер завода Иван Вершинин. О высоком художественном вкусе и профессиональном мастерстве свидетельствуют те немногие предметы, которые сохранились и находятся в Эрмитаже, Русском музее, Павловском дворце, в Государственном историческом музее Москвы.

Шедевры стеклоделия – 12 стаканов Александра Вершинина.

Между двойными стенками стаканов представлены разнообразные сцены из жизни деревни и детали усадьбы Бахметьева с парком и прудом. В парке гуляют гости – кавалеры и дамы, а чуть вдали – фигуры играющих детей. На ветках деревьев сидят разнообразные птицы. В пруду плавают гуси, утки, а на противоположной стороне виднеются крестьянские избушки, вдали пасется стадо, охраняемое пастухом и подпаском. Верхний поясок украшен гирляндой дубовых листьев, написанной золотом по черному фону. При создании стаканов мастер проявил себя не только как художник – минитюарист, но и как изобретатель.

Лозоплетение

Лозоплетение - это одно из самых древних ремесел. Общеизвестно, что родиной лозоплетения в Пензенской области является село Засечное. В истории лозоплетения села бывали разные времена: от расцвета, когда работали крупные мастерские, большегрузными машинами отправляли продукцию в Москву, лозоплетельщиков приглашали на ВДНХ, до упадка, когда ручеек творчества почти пересох, и оставались лишь отдельные энтузиасты. Сейчас в селе своеобразный Ренессанс, новый этап робкого возрождения старинного промысла.

Лозоплетение определяет неповторимое лицо населенного пункта. Наши умельцы плетения из лозы: династия Волгиных, Ключниковых, Беловых, мастер-самоучка Соломатин Николай Федорович и молодые таланты села: Николаев Виктор Васильевич, Рискина Елена Васильевна, Савчиков Алексей Александрович.

Ковроткачество

История пензенского ковроткачества началась с 1895 года, когда в село Громок Соседской волости Пензенской губернии из Москвы приехала художница и знаток народного искусства Мария Федоровна Якунчикова. Отобрав лучших мастериц из числа местных крестьянок, она организовала кустарное производство по изготовлению вышитых изделий, а затем открыла художественную мастерскую в селе Соломинка (ныне Башмаковский район). Работники этой, а затем и ткацкой мастерской занимались производством паласных (безворсовых) ковров, которые были удостоены Почетного диплома Всемирной выставки в Париже в 1900 году. В 1912 году в селе была построена ткацкая фабрика. В начале девяностых годов 20 века фабрика закрылась. Однако угасание соломинского коврового производства не стало концом пензенского ковроткачества.

Сегодня мастера, работающие в этом промысле, есть в разных районах Пензенской области – Малосердобинском, Белинском, Городищенском, Мокшанском, Каменском.

Пуховязание

Пуховязальный промысел возник на пензенской земле в середине XIX века, он существует до сих пор. Белые и серые, по цвету козьего пуха, теплые вязанные платки и в XXI веке греют и украшают своих владельцев. Особенно нарядны белые ажурные платки — «паутинки», полностью покрытые орнаментом.

В Пензенском краеведческом музее хранятся и платки, и образцы узоров для них, специально изготовленные мастерицами Пензенской пуховязальной фабрики. Вязальщицы, работавшие на эту фабрику, жили в Пензе и в сёлах Пензенской области (платки из коллекции музея связаны жительницами с. Воскресеновка и г. Пенза).

Сельские жители держали пуховых коз, вычесывали их шерсть, отделяли пух от шерсти, расправляли спутанный пух руками (щипка пуха), прочесывали на редком гребне. Этот гребень состоит из трех соединенных вместе досок в виде треугольника; на его вершине стальные зубья — вклеенные и прочно перетянутые суровой ниткой иголки). После расчесывания получался полуразобранный пух; процесс продолжался на крупном гребне, из пуха свертывали «мочки», которые наматывались на веретено. Затем веретено вставлялось в кожаные ушки чигиря — ручной прялки («чигирь» — пензенское название этого устройства, обычно так называют водоподъемное устройство в виде колеса).

Вяжут платок на двух спицах; некоторые традиционные узоры имеют свои названия. Раньше пряжа никогда не мылась, мыли только готовые платки в мыльном растворе; для сушки их натягивают на специальные деревянные рамы — пялы.

Валяльный промысел

Основным ремеслом в Чемодановке Пензенской области испокон веков было валяние валенок. Основатель села Фёдор Иванович Чемоданов построил на своей земле валяльный комбинат. Ремесленники работали на нём целыми бригадами. Кто настилал, кто шерсть чесал. Валяние – очень трудоёмкий, объёмный процесс. Валенки, сваленные вручную, служили более 20 лет. Но и сегодня чемодановские валенки знают по всей России. Чемодановцы, отдавая дань уважения промыслу, открыли музей «Чемодановские валенки» и даже установили памятник в их честь.

Сарычева О.В., воспитатель