

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «МАТРЕШКА»

**ОДП.02.05 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ**

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»
по виду «Художественная роспись по дереву»

Сызрань, 2016г.

ОДОБРЕН
Предметно-цикловой комиссией
«Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»

Разработан на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального образования по
специальности 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

Протокол № _____ от «__» _____
2016 г.

РАССМОТРЕН
Методическим советом коллежа.

Протокол № _____ от «__» _____
2016 г.

_____ Реброва Е.Г.

Председатель методического совета

Председатель предметно- цикловой
комиссии

_____ Печенова Т.В.

Заместитель директора по учебно-
производственной работе

_____ Фирсова Г.А.

Составитель, преподаватель
ГБПОУ СКИК

А.Г. Смирнова

Матрёшка (уменьшительное от имени «Матрёна») — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно от трех и более. Почти всегда они имеют овальную («яйцеподобную») форму с плоским донцем и состоят из двух частей — верхней и нижней. По традиции рисуется женщина в красном сарафане и желтом платке. Темы для росписи могут быть очень разными: от сказочных персонажей и до политических деятелей.

Точная история происхождения матрёшки неизвестна. Самое правдоподобное предположение — русский мастер изобразил славянские образы или понятия из сказаний. Существует предположение о том, что матрёшка имеет японские корни (Этот образец представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок буддистского святого Фукурума).

Изобретение формы русской матрёшки приписывается токарю из подмосковного города Подольска В. П. Звёздочкину в 1890-х годах, а автором первой росписи был профессиональный художник С. В. Малютин. Из воспоминаний Звёздочкина следует, что ему не доводилось видеть японских точёных игрушек. Кроме того, ещё до появления матрёшки русские мастера изготавливали деревянные пасхальные яйца, которые были разъёмными и полыми. Таким образом, вопрос о прямой преемственности между японской и русской матрёшкой остаётся и требует более пристального изучения.

Наша первая матрёшка игрушка представляла собой детскую группу: восемь кукол изображали девочек разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в пеленки младенца.

Почему эта точеная кукла стала называться матрёшкой, никто точно не знает. Может быть, так ее назвал продавец, рекламирующий свой товар, а может, такое имя ей дали покупатели: имя Матрена было очень распространено среди простого люда, вот и стали называть игрушку ласково Матрешей, Матренушкой; так, и закрепилось имя Матрёшка.

Первая русская матрешка «Девочка с петухом» (С. В. Малютин, В. П. Звездочкин, конец 19-го века).

Изначальные сюжеты деревянных матрешек были исключительно **женскими: румяных и полных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками, собачками, корзинками и т. п.** С изобретением токарного станка появился новый способ обработки дерева — точение. Именно так мастера Хохломы изготавливают свою точеную посуду — миски, кубки, подставки, солонки. Начинали работу с изготовления самой маленькой матрешки. Мастер брал небольшую чурочку, закреплял ее на станке и, держа резец особым образом, вытачивал малышку-матрешку. Затем вытачивалась нижняя часть второй матрешки, ее верх, и так далее, до самой старшей куклы.

В 1900 году Мария Мамонтова, жена брата С. И. Мамонтова представила кукол на Всемирной выставке в Париже, где они заработали бронзовую медаль. Вскоре матрешек начали делать во многих местах России. Также в Семёнове, на художественной фабрике «Семёновская роспись», в 1922 году появилась на свет традиционная русская семёновская матрешка, которую сегодня знает весь мир.

Неожиданно выяснилось, что русские матрешки пользуются большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В начале XX-го века начался просто массовый вывоз сувениров матрешек за границу. Собственно, в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно русских”.

Матрешка стала нашим национальным сувениром и шагнула за рубежи нашей Родины. Многие иностранцы, посетившие нашу страну, увозят к себе на родину нашу русскую матрешку.

Мастер-класс «Рисуем матрешку»

Материалы, которые понадобятся:

- деревянная заготовка матрешки или той вещи, которую вы собираетесь расписывать;
- гуашь и акварельные краски;
- кисти беличьи №№ 1,2,3,4;
- акварель «бронзянка» (правда, иметь эту краску совершенно необязательно)
- наждачная бумага 0 и 1;
- простой карандаш (желательно мягкий) и ластик;
- лак нитроцеллюлозный НЦ;
- лак пентофталевый (масляный) ПФ;
- скипидар(ацетон).

Подготовка поверхности

Внимательно осмотрите поверхность изделия: на ней не должно быть сучков, трещин, шероховатостей. Если даже поверхность гладкая, на всякий случай пройдитесь по ней наждачной бумагой № 0(нулевкой). Кстати, очень важно, чтобы древесина была абсолютно сухой, иначе изделие деформируется, краска отслоится, растрескается и... все!

Контур лица

Итак, перед нами чистая заготовка. И первой линией, которую следует провести на будущей матрешке, будет вертикальная линия от макушки до самого низа. Затем на этой линии на голове матрешки наметим точку - центр лица. Линию овала лица, а точнее круг, проще всего провести циркулем.

Чтобы проверить правильность расположения лица, посмотрите матрешке «прямо в глаза»: если контур лица находится выше «шеи» - сужения на заготовке, а сверху и с боков лица осталось место для будущего платка, то все в порядке.

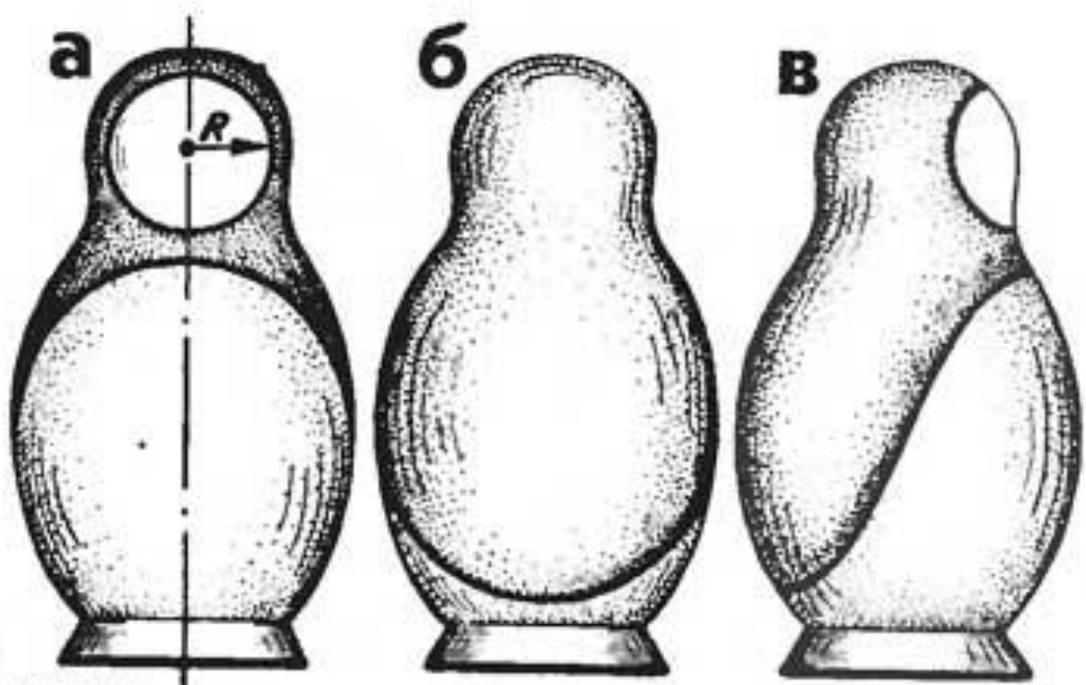

Рис. 1.
Расположение
овала лица
и платка
на «голой»
заготовке

Платок

Верхний край платка нанесен, так как он совпадает с контуром лица. Нижний край платка закрывает шею спереди (рис. 1,а), почти всю спину (рис. 1,б), а сбоку линия нижнего края платка проводится примерно по диагонали (рис. 1,в).

Рукава

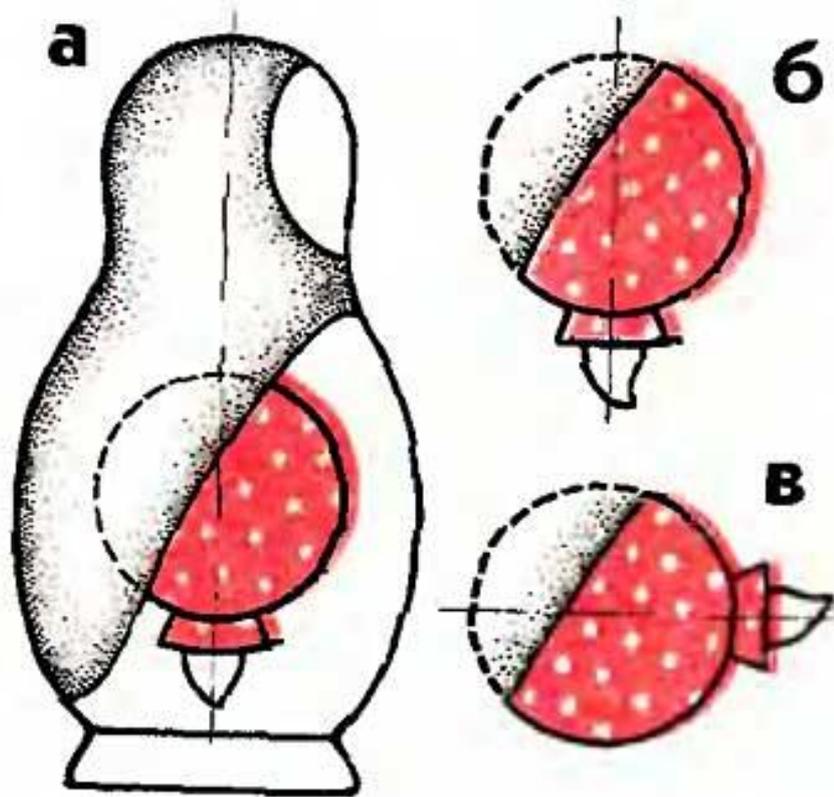

Рис. 2. Расположение рукава

Контур рукава также удобно нанести с помощью циркуля. При этом часть круга размещается на «территории» платка, так как это показано на рис. 2,а. Если рука опущена вниз, то манжеты и ладошки рисуются снизу, если рука согнута в локте — сбоку, на рис 2,а. Если рука опущена вниз, то манжеты и ладошки рисуются снизу, если рука согнута в локте — сбоку, на линии радиуса окружность рукава (рис. 2,б,в).

Наметив контуры одежды, нанесем на нее фон гуашью, для чего краску слегка разводят водой до консистенции сметаны. Выбор цветов зависит от вашей фантазии, вкуса и наличия красок. Например, сделайте синий сарафан и светло-голубой платок или красный сарафан и черный платок.

Учтите, что сначала наносится краска более светлых тонов, затем более темная, черная краска наносится последней. Так, сначала закрашиваем белые рукава, затем голубой платок и, наконец, синий сарафан.

Теперь, когда матрешка «одета», дайте ей как следует подсохнуть (не менее 1 ч) и только после этого приступайте к более подробной росписи.

Прическа

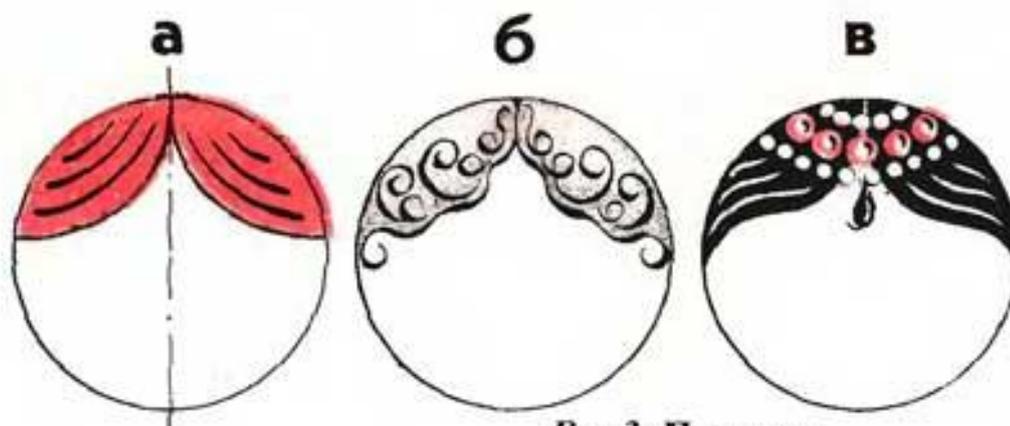

Рис. 3. «Прическа»
матрешки

Традиционная прическа матрешки — «на прямой пробор». Волосы рисуем желтой краской, предварительно наметив их контур карандашом. После того как краска подсохнет, выделим отдельные пряди охрой, как показано на рис. 3,а. Если сможете, то кистью № 0 или № 1 взбейте матрешке «кудри» (рис. 3,б).

Эффектно смотрятся «рыжие матрешки», особенно накинувшие черный или белый платок. В этом случае пряди лучше выделить краской какого-либо коричневого цвета и обойтись без кудрей. Волосы матрешки эффектно украсить «жемчугом», расположив его в 3 ряда (рис. 3,в).

Если вам нравятся больше шатенки или жгучие брюнетки, то пряди волос выделите более светлой краской того же оттенка. Но будьте осторожны, темноволосая матрешка иногда получается слишком мрачной и тогда ей «жемчужный» начальник просто необходим.

Орнамент на рукавах

Рис. 4. Узоры
для росписи
рукава

На белом фоне рукава хорошо смотрятся самые разнообразные узоры. И сложность их зависит от того, какой у вас навык в рисовании. На рис. 4 изображены несколько различных по сложности выполнения вариантов узора. Наверняка фантазия подскажет вам и какие-либо другие рисунки, более оригинальные и "легкие в исполнении. Линии орнамента лучше выполнять синей или черной краской кистью № 1. Кстати, не обязательно рисовать белый рукав, он может быть любого цвета (в соответствии с костюмом вашей матрешки).

Роспись платка

На рис. 5 представлена достаточно простая композиция для росписи платка. Для нее годится и голубой фон (цветы выполняются в сине-белых тонах) и черный фон (цветы в красно-белых тонах). Листья и в том, и в другом случае выполняются либо зеленой гуашью, либо акварелью «бронзянкой».

Чтобы «со вкусом» разместить цветы и листья на платке, сначала намечают их контуры карандашом, тщательно продумав расположение каждого из элементов рисунка. И только после этого приступают к поэтапной росписи, как показано на рис. 6.

Сначала закрасим бутоны и лепестки цветков краской основного цвета (красная). После того как краска высохнет, белой краской обведем контуры лепестков, а затем контур бутона. Черной краской выделим середину бутона и закончим цветок белыми «бусами».

Теперь пришла очередь лепестков. Самый простой вариант лепестков — трилистник (рис. 7). Сначала зеленой краской полностью закрасим лепестки, а когда краска высохнет, выделим серединку каждого лепестка черным цветом и снова ждем, когда краска подсохнет. После этого поставим крупную точку у основания лепестка: так он выглядит более законченным. На рис. 7,г представлен более сложный листок. Его лучше выполнить «бронзянкой», а середину выделить черной краской. Теперь внимательно посмотрите на расположение цветов и листьев на платке. Несомненно, кое-где остались не заполненные ничем места с «голым фоном». Но не расстраивайтесь, этот недостаток легко исправить с помощью всевозможных веточек, елочек, приведенных, например, на рис. 7,д. Ну вот платок и приобрел товарный вид!

Чтобы краска не пачкалась, когда придет очередь расписывать переднюю часть матрешки, лучше надеть на левую руку старую перчатку, а еще лучше покрыть платок лаком НЦ. Но работать лаком следует очень осторожно, тщательно придерживаясь контуров платка. А если вы использовали в работе красную краску, то будьте осторожны вдвойне: под действием лака она потечет и все белое станет розовым. Чтобы этого избежать, лак наносите ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожно промокая им поверхность.

Нитроцеллюлозный лак высыхает быстро, и уже через 10 мин можно продолжить работу.

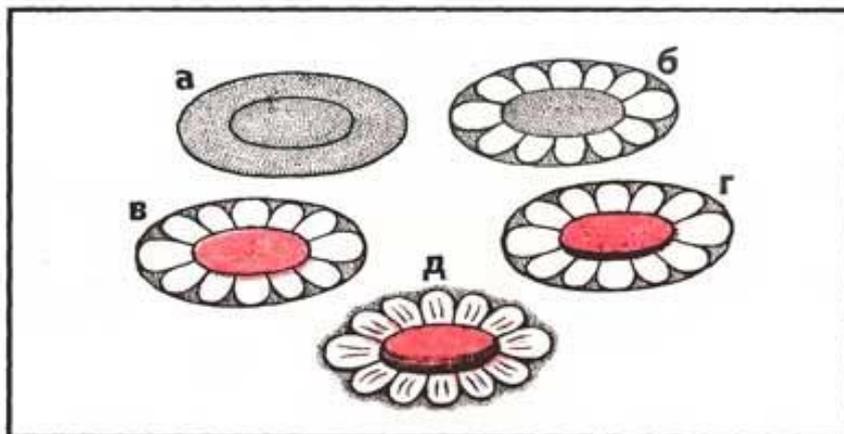
Роспись сарафана

Рис. 8. Матрешкин
букет

Рис. 9. Букет
ромашек

Рис. 10. Рисуем
ромашку

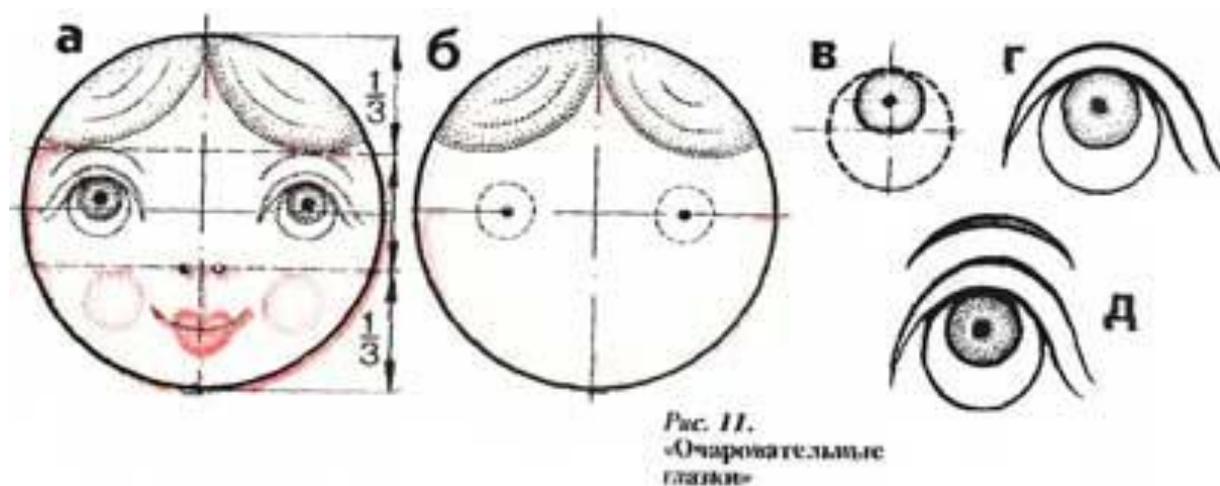

Чтобы заполнить передний фон, проще всего нарисовать в руках у матрешки букет цветов, причем вполне достаточно 3 цветков, подобных тем, которыми был украшен платок. Хорошо смотрятся и 3 одинаковых цветка или же цветок и 2 бутона. Примерное расположение и компоненты «букета» приведены на рис. 8. Если вы выбрали для своей матрешки синий сарафан, то

попробуйте нарисовать у нее в руках букет ромашек. На синем или черном фоне они будут смотреться особенно эффектно.

Для этого нанесите на некотором расстоянии друг от друга 3...5 овалов (рис.9). Затем в каждый из них впишите еще по одному овалу меньшего размера (рис. 10,а) и белой краской аккуратно нанесите лепестки. Когда последние подсохнут, закрасьте серединку цветков желтым цветом (рис. 10,в). Чтобы придать ромашке объемность, проведем по нижнему краю сердцевинки охрой полосу (рис. 10, г). После этого обведем нижний край тоненькой линией коричневой краской (кисть № 1) и нанесем точки-тычинки. (рис. 10, д). Ромашка готова! Оставшееся свободное пространство на сарафане заполним листьями и бутонами, причем листья уже не нужно так тщательно выписывать, достаточно обозначить их легкими мазками. Чтобы оживить букет, хорошо по зеленым листьям нарисовать точно так же желтые. Когда «букет» подсохнет, сарафан, как и платок, покрывают лаком НЦ.

Лицо

Чтобы правильно расположить элементы лица, осторожно нанесем карандашом на оставленном для лица круге 2 горизонтальные линии (рис. 11,а). Верхнюю часть круга будут занимать волосы, в средней части расположатся глаза, а в нижней части — губы и румянец.

Глаза

На равных расстояниях от центра нанесем 2 точки. Вокруг них тонкой пунктирной линией нарисуем окружности — глаза. Затем в окружности глаза впишем по окружности меньшего диаметра — зрачки (рис. 11. б, в). Проведем линии века так, как показано на рис. 11, г. Эти 2 линии, выходящие из одной точки, плавно расходятся, огибая глаза, постепенно переходят в параллельные линии. Тонкие линии бровей как бы повторяют линии века. Все линии выполняют мягким карандашом, едва касаясь поверхности.

Теперь беремся за гуашь и закрашиваем кружки большего радиуса голубой (зеленой) краской, а маленькие кружки черной. Затем обведем веко белой краской или охрой (можно этого не делать) и тонкой кистью № 0 или 1 аккуратно обведем линии века черной краской. Сразу нарисуем реснички. Для этого плавно проводя кистью, по внутренней линии века в нужном месте изменяем направление движения и быстро убираем кисть, «загнув» ресничку вверх. После того как черная краска полностью высохнет, поставим на зрачках белой краской маленькие точки или штрихи в виде запятой, придав глазам «блеск».

Все эти операции довольно трудные и требуют от рисующего значительного напряжения, особенно от новичка. Поэтому советую, прежде чем рисовать матрешке лицо, потренироваться на бумаге и «набить» руку.

Нос

Обозначим носик 2 точками, расположив их симметрично на расстоянии примерно $1/3$ от нижнего контура лица. Вот наша матрешка и стала с носом.

Губы

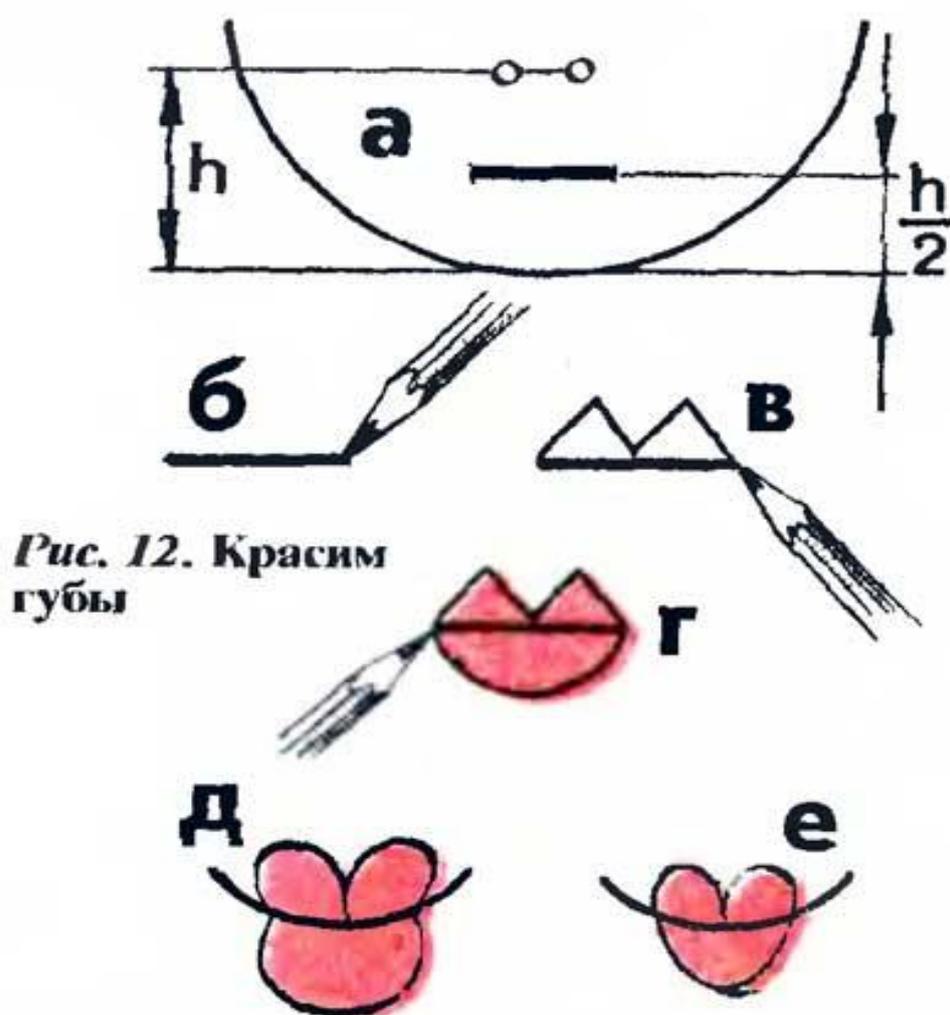

Рис. 12. Красим губы

Сначала нарисуем контур губ — это самое главное. Разделим расстояние от носа до нижнего контура лица пополам. На этом уровне нарисуем горизонтальную линию (рис. 12, а, б), затем «бантик» (рис. 12, в) и нижний контур губ (рис. 12, г). Раскрасим губы красной краской. Если кончиком кисти слегка приподнять вверх уголки губ, матрешка вам «улыбнется». На рис. 12 приведены варианты формы губ.

Румянец обычно с помощью спички и ваты делают акварелью или румянами из косметического набора. «Загорается» он на одном уровне с линией губ.

После того как краска окончательно высохнет, покройте лицо лаком НЦ.

Закрасьте доньшко каждой матрешки той же краской, что и сарафан, и также покройте лаком НЦ.

Если вы нечаянно смазали краску, не отчаивайтесь, когда она высохнет, можно соскоблить ее лезвием бритвы или подчистить наждачной бумагой.

Окончательная лакировка

Приготовьте место для работы: какую-нибудь дощечку, покрытую тканью. Налейте лак ПФ из банки в более мелкую тару. Для масляного лака подойдет кисть из щетины. Раскройте все матрешки. Аккуратно нанесите лак самым тонким слоем. Движения кистью должны быть медленными, чтобы лак не пузырился. Внимательно следите, чтобы не образовывались потеки. Лак сохнет не менее суток в сухом помещении (при комнатной температуре). Когда 1-й слой полностью высохнет (не должно быть ощущения «липкости»), матрешку покрывают 2-м слоем лака. Если на лакированной поверхности обнаружались пузырьки, удалите их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Пусть вас не смущает, что поверхность станет матовой, после покрытия лаком она вновь обретет прозрачность.

Вы наверняка испачкали руки, но ведь есть ацетон (скипидар), который неплохо удаляет масляный лак. Кстати, в баночку со скипидаром после работы хорошо бы опустить кисть.

Традиционные матрешки

Сергиевская или загорская (в 1930г. Сергиев Посад переименовали в Загорск). В Сергиевом Посаде родилась на свет первая матрешка. Сергиевская кукла это всегда круглолицая девушка в платочке, завязанном узлом, узорчатой кофте, нарядном сарафане и переднике в цветочек. Ее роспись очень яркая, опирающаяся на 3-4 основных цвета – желтый, красный, синий и зеленый. Линии одежды и лица у нее обычно имеют черный контур. Она расписывается гуашью и покрывается лаком.

Самые известные когда-то мастерские по изготовлению матрешек в этой местности – Богоявленских, Ивановых и артель Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Семеновская матрешка

(Семеновский район Нижегородской области).

Она очень яркая, ее основные цвета – желтый и красный. Ее одежда – это одежда сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием цветочных мотивов.

А платочки у этих матрешек чаще всего раскрашены в горошек. Первая семеновская артель, изготавливающая этих куколок, появилась в 1929 году. Хотя город Семеново знаменит больше своей хохломской росписью, изготовление матрешек стало для семеновских мастеровым дополнительным ремеслом. В наше время в Семеново есть фабрика, на которой делают отличных деревянных кукол по доступной цене.

Майданская матрешка

(из Полховского Майдана Нижегородской области).

Главный элемент *полхов-майданской куклы* – **многолепестковый цветок шиповника, возле него бывает несколько полураскрытых бутонов.** Роспись игрушки начинается с нанесения контура рисунка тушью. Затем изделие грунтуется крахмалом, потом расписывается. После росписи матрешку два или три раза покрывают прозрачным лаком.

Самая известная артель здесь – «Красная заря». Она использовала собственные наработки в оформлении деревянных кукол, что сильно отличало их от конкурентов. Их матрешки отличаются также многообразием форм: широкие, вытянутые, примитивные, «фигуристые» и др.

Вятская матрешка.

Самая северная кукла, которая стала хорошо известна в 60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто расписывали матрешку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной соломкой.

Этот прием оказался новым для оформления матрешек. Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукле, формируя узоры.

Тверская матрешка

В этом регионе деревянную куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного персонажа: царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей.

Авторские матрешки.

Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери. Дизайн таких кукол зависит от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, вкладывая в нее новый смысл и сюжет. Так появляются матрешки-политики, матрешки с сюжетами из фильмов и мультиков, а также русских народных сказок. Одна кукла может рассказать целую сказку.