

Русские узоры

(художественные промыслы России)

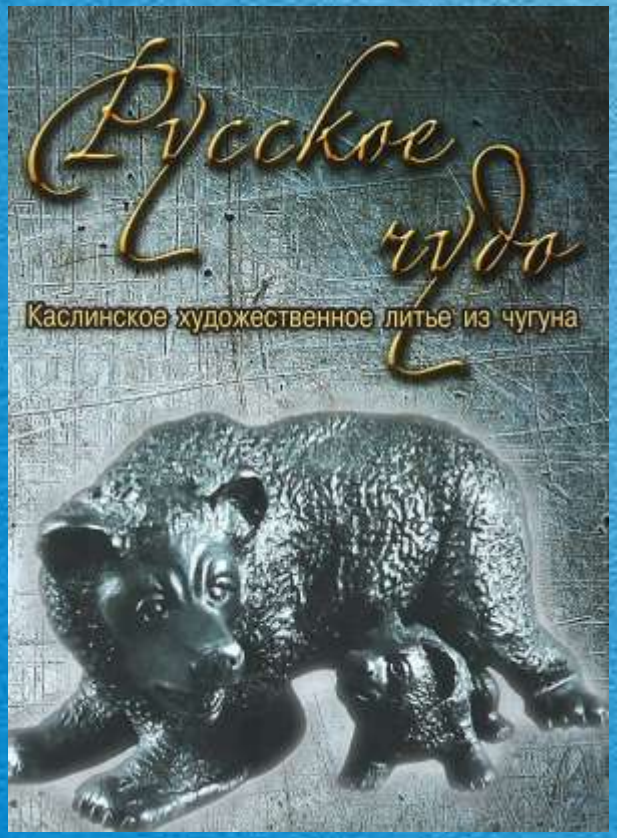

Эта книга познакомит читателя с прекрасными произведениями старых народных мастеров, даст возможность посмотреть на мир их глазами, прикоснуться к тайне коллективного творчества и увидеть новые авторские работы, созданные в русле народного искусства.

Русские художественные промыслы / ред.: М. Шинкарук, Л. Киселёва, О. Блинова и др. – М. : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. – 180, [4] с. : ил. – (Самые красивые и знаменитые).

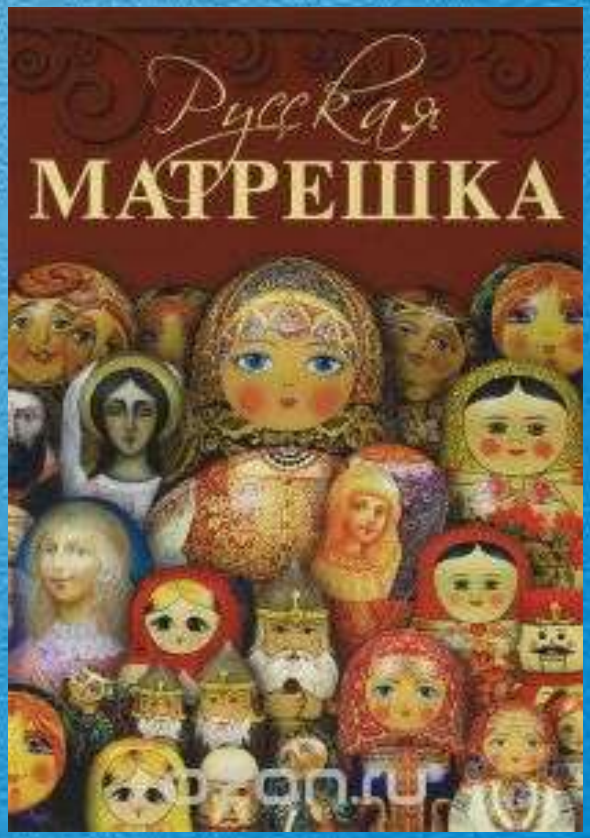

Русское чудо. Каслинское художественное литье из чугуна. – М.: Издательский Дом ТОНЧУ, 2014. – 368 с.: ил.

Вниманию читателя предлагается книга, рассказывающая о художественном литье из чугуна, о технике, благодаря которой сегодня мы можем полюбоваться множеством замечательных произведений художников-скульпторов, умельцев литейщиков и формовщиков. Совместным трудом они создали чудесные предметы, украшающие сейчас нашу повседневность, дающие пищу для ума, переносящие в мир природы, сказки, фантазии.

Настоящее издание знакомит читателей с происхождением, бытованием и искусством изготовления всемирно известной русской куклы - матрешки. Наряду с рассказом о ведущих традиционных промыслах по ее производству, расположенных в Московской, Нижегородской и Кировской областях, представлены страницы истории почти забытых к настоящему времени небольших центров росписи матрешек. Рассмотрено такое яркое явление последних десятилетий, как авторская матрешка, с присущим ей многообразием художественных и технологических приемов, которыми пользуются современные талантливые мастера.

Горожанина С. В. Русская матрешка / С. В. Горожанина. – М. : Интербук-бизнес, 2012. – 208 с.: ил.

Гжель

Гжель – название одного из сёл, ставшее собирательным для всей округи, символом неповторимого искусства и народного мастерства. Гжелью называют выпускаемые в этих местах высокохудожественные фарфоровые изделия с нарядной синей росписью по белому фону. Гжель – это колыбель и основной центр русской керамики. Здесь она зарождалась, и здесь проявились её высшие достижения, как наглядный образец наследия народного искусства.

Первое упоминание о Гжели обнаружено в Духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты в 1328 году. Уникальные месторождения местных глин, выходящих на поверхность, дали начало керамическому промыслу с тех пор, как здесь поселились люди.

В XVIII веке Михаил Ломоносов, который искал секрет фарфора и по достоинству оценивший гжельские глины, писал о них столь возвышенные слова: «Едва ли есть земля самая чистая и без примешения где на свете, кою химики девственностью называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская, которой нигде не видал я белизною превосходнее».

На протяжении столетий гжельские крестьяне изготавливали предметы домашнего обихода, посуду, изразцы, черепицу, гончарные трубы, а также примитивные детские игрушки, снабжая ими Москву.

В середине XVIII века в Гжели работало около 25 гончарных заводов. Со второй половины XVIII века Гжель прославилась выпуском майоликовой посуды. Это были изделия из цветных глин с яркой многоцветной росписью по белой эмали и лепниной. Среди сохранившихся изделий Гжели XVIII века не найдётся и двух совершенно одинаковых предметов. Майолика Гжели была доступна и богатым, и бедным людям. Время наибольшего расцвета Гжельской майолики – 80-90-е годы XVIII в.

В конце XVIII и начале XIX века наметился постепенный переход от многоцветной росписи, характерной для майолики, к одноцветной, подглазурной.

В то время гжельские мастера и изобрели новую для себя технологию: стали выпускать полуфаянс, затем фаянс и, наконец, фарфор. Такой Гжель дошла и до наших дней – изделия, расписанные в один цвет (под глазурь), краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей.

Это был расцвет гжельского керамического творчества, в это время в Гжели уже насчитывалось около 50 гончарных фабрик.

Брошюра посвящена различным направлениям в русской керамике, которая прославила старинный гончарный район Гжель на весь мир. Уже в XIX веке слова «Гжель» и «Русская народная керамика» стали в значительной мере синонимами. Изделия гжельских мастеров представлены майоликой, фаянсом, полуфаянсом и фарфором. Каждое из этих направлений рассматривается в настоящем издании.

Гжель - российская жемчужина = GZHEL IS A RUSSIAN PEARL [Текст] / [Авт. текста М.Г. Аверьянова]. - М. : Энцикл. рос. деревень, Б. г. - 46,[2] с.

Жостовская роспись

Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII века на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии – Жостове, Троицком, Новосельцеве и др.

Возникновение жостовского расписного подноса связывают с крепостным графа Шереметьева Осипом Филипповичем Вишняковым, открывшим «лакерную» мастерскую по изготовлению изделий из папье-маше под лак: шкатулок, ларцов, табакерок, конфетниц, подносов.

На одной из торговых ярмарок Осип Филиппович встретил «конкурентов» с Урала, которые бойко торговали металлическими расписными подносами.

Вишняков смекнул, что технологию лаковой обработки коробочек из папье-маше можно перенести на железо: тот же грунт, тот же лак, те же масляные краски. Надо отметить, что Жостово славилось кузнецами, поэтому идея жостовского подноса попала на благодатную почву.

- **Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет преимущественно на чёрном или красном фоне. Значительно реже фоном служат другие цвета.**

Традиционной особенностью росписи является импровизационное исполнение каждой отдельной композиции.

Художник пишет не с натуры и не по образцам, а ориентируясь на своё воображение и композиционные приёмы, поэтому двух одинаковых подносов не бывает. Цветочный букет жостовского подноса очень прост по своей композиции. Объёмная форма букета сочетается с продуманностью цветового решения. Бортики подносов часто украшены лёгким золотым рисунком. Нередко цветы сопровождают изображения фруктов, ягод или птиц.

Издание посвящено искусству Жостова – одного из прославленных русских народных художественных промыслов. Воспроизведены лучшие произведения жостовских мастеров, рассказано о художественных особенностях искусства жостовской росписи, об истории развития и современном состоянии промысла, о его ведущих мастерах.

Богуславская И.Я. Жостово: Декоративная живопись / И.Я. Богуславская ; сост. и авт. вступ. ст. И.Я. Богуславская. - М. : Интербук, 1994. - 20, 116 с.

Хохлома

Хохлома – старинное русское село, затерявшееся в дремучих заволжских лесах. Впервые упоминание об этом селе встречается в документах XVI века.

Хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Безлели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи. Крестьяне, жившие в этих селениях, вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное торговое село Хохлома, где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».

Особенно широкий размах изготовление такой посуды получило в XIX веке: хохломские изделия через Нижегородскую ярмарку расходились по всей России, вывозились в страны Азии и Западной Европы. Они привлекали своей оригинальной росписью, прекрасной лакировкой, радовали глаз праздничностью. При этом изделия были дёшевы и прочны в употреблении: покрывавший их лак был так хорош, что выдерживал высокую температуру. От горячей пищи посуда не меняла цвета, не теряла своей красивой росписи.

Городецкая роспись

Городецкая роспись по дереву – уникальное явление русской национальной культуры. Это народное искусство соединило в себе черты художественного своеобразия народной живописи, корни которой уходят в глубину веков. История неповторимой сюжетной росписи насчитывает уже более полутора веков.

Городецкая роспись – один из самых знаменитых народных художественных промыслов России, ярчайшее явление так называемого «наивного» искусства. Яркая, лаконичная (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и чёрной графической обводкой, она украшала прялки, мебель, ставни, двери. В 1936 г. основана фабрика «Городецкая роспись».

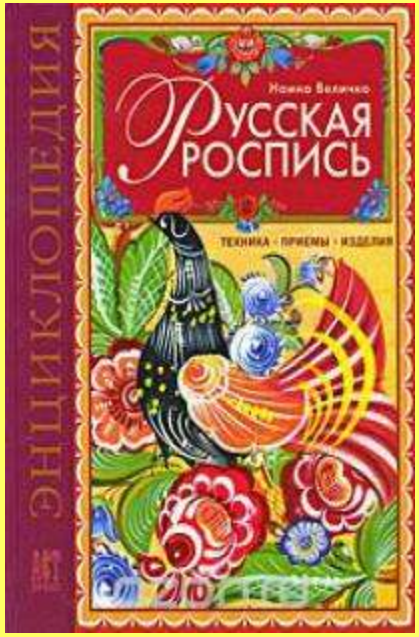
Среди самых распространенных сюжетов росписи – гулянья, чаепития, знаменитый городецкий конь с всадником, народные праздники. Роспись насыщена богатством красок русского лета с его луговым разнотравьем, озарена ярким полуденным солнцем, будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов и причудливых птиц.

Городецкая роспись делалась яичными красками, которые ложились на изделие большими цветовыми пятнами, без предварительного контура. Рисунок наносился свободными мазками с графической обводкой чёрного или белого цвета. Преобладали синие, красные, белые и чёрные цвета.

Главные герои книги - изысканные русские росписи (городецкая, хохломская, мезенская, пермогорская) – поражают воображение своей незатейливой и самобытной красотой. История возникновения каждой из них воистину таинственна, как и рождение всего нового на земле. С незапамятных времен по наши дни, сохраняя вековые традиции, искусство росписи остается востребованным. Сегодня народные узоры украшают и наряды от именитых модельеров, и авторские предметы интерьера и мебели.Что делает книгу особенной: обилие ценных советов, а также вдохновляющих работ современных авторов и мастеров былых времен!

Величко Н. К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 224 с.: ил. - (Золотая библиотека увлечений).

Лаковая миниатюра Федоскино

Искусство миниатюрной лаковой живописи родилось на Востоке, в Японии и Китае, ещё в глубокой древности.

В средние века искусство росписи лаковой поверхности проникло в Персию, а в начале XVIII века – в Европу. В это время приобретают известность французские лаки.

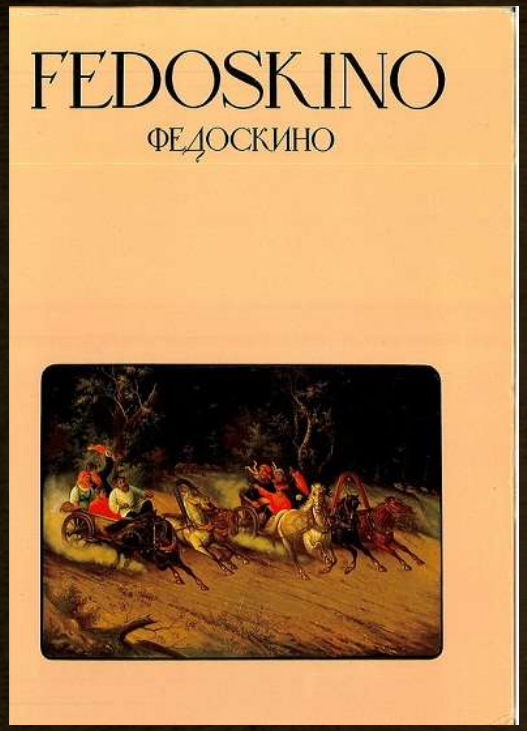
Изготовление первых лаковых изделий в России относится к началу XVIII века. При декоративном оформлении «Китайского кабинета» дворца Монплезир в Петергофе (1716 – 1722) было использовано 94 лаковых панно, выполненных русскими мастерами-иконописцами в китайском стиле. В середине – конце XVIII века появилось большое число лаковых табакерок из папье-маше. Роспись, украшающая их поверхность, превратила эти изделия в настоящую драгоценность. Массовое производство лаковых изделий в России начинается в конце XVIII века, и честь основания этого дела принадлежит московскому купцу П. И. Коробову.

Федоскино / сост. Н. Я. Малахов. – М. : Изобразительное искусство, 1990. – 168 с. : цв. ил.

Сегодня на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи трудятся свыше двухсот художников, ее продукция экспортируется во многие страны мира. Настоящий альбом - наиболее полное издание, посвященное федоскинской миниатюре за почти двухвековую историю ее развития. Он знакомит читателя с историей промысла, показывает своеобразие уникального промысла федоскинских мастеров. Составитель альбома и автор вступительной статьи - заслуженныйдеятель искусств РСФСР Н.Я.Малахов.

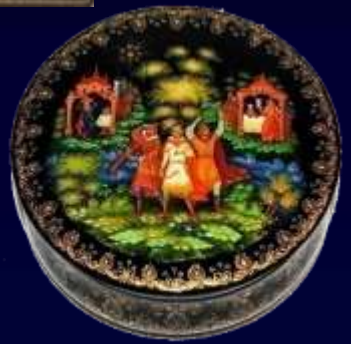

Палехская миниатюра

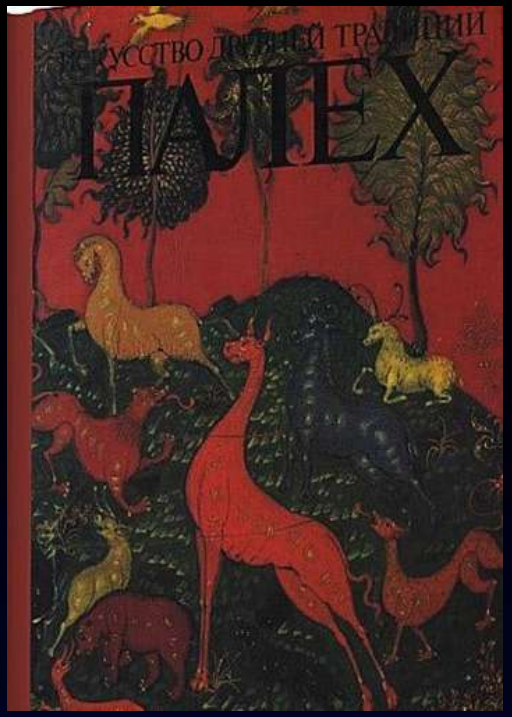

Тончайшее искусство лаковой миниатюры, родившееся в 1920-е годы в Палехе, открылось миру как новое художественное явление, хотя традиции его уходят в глубь веков - к культуре иконописного мастерства. Каждое произведение палехского искусства уникально: уникальны его художественная природа, материал и техника, неповторимая поэзия образа, связанная с жизнью и историей народа. Все разрозненное и повседневное в палехском искусстве преображается в эпическое, приобретая выражение вечного.

По старинным преданиям начало иконописи Палеха относится к временам татаро-монгольского нашествия. Будто бы, когда татары разграбили и сожгли Владимир и Суздаль, оттуда вместе с другим мастеровым людом бежали в дремучие леса суздальские и владимирские монахи-иконописцы. Они спалили лес и построили себе дома. Селение стали называть Палехом. С тех пор стали в Палехе писать иконы. После революции 1917 года палехским художникам пришлось искать новое применение своим способностям. Так родилась всемирно известная палехская лаковая миниатюра, известная далеко за пределами России.

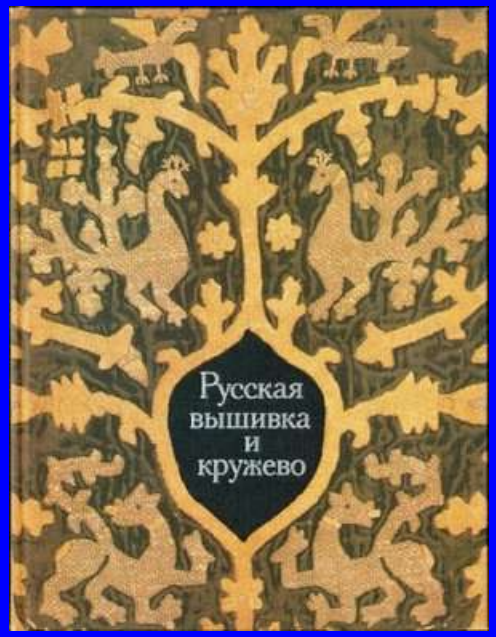
Альбом содержит уникальные фотографии палехской иконописи, сопровожденные статьей об истории возникновения и становления иконописания, его отличиях и особенностях; фотографии лаковой миниатюры на отдельных листах, со вступительной статьей к разделу; список иллюстраций на русском и английском языках.

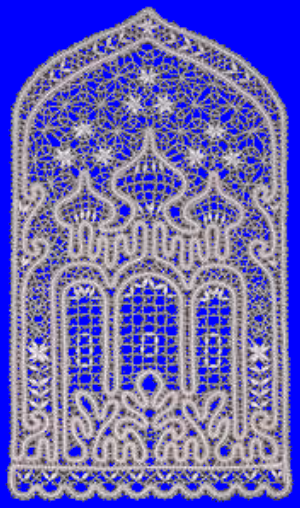
Искусство древней традиции. Палех. / авт.-сост. М. А. Некрасова – 3-е издание. – М. : Советский художник, 1990. – [127] с. : ил.

Русская вышивка и кружево

Русская вышивка и кружево / Л. В. Ефимова, Р. Белогорская - М.: Изобразительное искусство, 1982 . — 272с.

В альбоме, в двух разделах «Русская вышивка XII - начала XX века» и «Русское кружево XVII - начала XX века», впервые широко воспроизводятся лучшие образцы русской вышивки и кружева собрания "Государственного Исторического музея. Представлено русское лицевое шитье XII-XV веков, народная вышивка; золотосеребряное и нитяное кружево XVII - начала XX века. Вступительные статьи к каждому разделу альбома знакомят с историей развития этих видов искусства, с художественными особенностями, характерными для того времени. Альбом содержит 188 цветных и тоновых репродукций, имеет аннотированный научный каталог.

Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево.

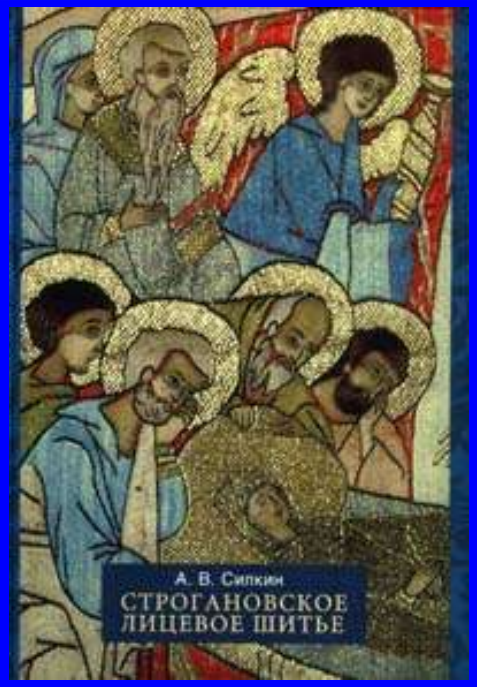
Искусство плетения ажурного узора из нитей с помощью небольших деревянных палочек-коклюшек было известно мастерицам давно, однако широкое распространение оно получило в России в конце XVIII—XIX веках. Этот сложный, но необычайно увлекательный вид творчества не исчез и в наши дни. Искусство кружевоплетения получило активное развитие на предприятиях художественных промыслов Российской Федерации, расположенных в издавна известных традиционных центрах Вологодской, Рязанской, Кировской и других областей. Время возникновения кружевоплетения на коклюшках в России до сих пор точно не определено. Однако нет сомнения, что оно имеет давнюю историю. Известно, что в XVII веке искусные кружевницы работали не только в царских и княжеских мастерских, расположенных в Москве, но и во многих боярских, вдали от стольного города. От того периода сохранилось металлическое кружево из серебряных и золотных нитей, нередко дополненных сверкающей плащенкой, мелким жемчугом, а иногда и цветным шелком.

Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. – М. : Изобразительное искусство, 1993 . - 210 с.

Строгановское лицевое шитье

Издание является первым монографическим исследованием произведений мастерских лицевого шитья `именитых людей` Строгановых. В русской истории не было рода, игравшего на протяжении нескольких веков столь заметную роль в развитии разных искусств, как Строгановы. Это имя дало название стилям в иконописи, архитектуре и лицевом шитье. Строгановское лицевое шитье в XVII в. было лучшей школой в этом виде церковного изобразительного искусства и в значительной степени определило его развитие на завершающей стадии.

В каталог вошли 175 произведений из 23 музеев России, что увеличило фонд памятников более чем в три раза. Обо всём этом и не только в книге.

Силкин А.В. Строгановское лицевое шитье. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 432 с.

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в отделе *литературы по искусству КОНБ им. Н. Н. Асеева.*

