ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

« Русская народная игрушка –Матрешка »

Составила:

воспитатель высшей квалификационной категории

Хмелевских Наталья Анатольевна

Вид проекта: творческий.

Длительность проекта: месяц

Целевой возраст: 5 лет.

Задачи проекта:

Узнать, как и когда появилась матрешка;

Узнать, какие бывают росписи матрешки;

Сделать мини – музей матрешки;

Изготовить семейную матрешку.

Этапы проекта:

Первый этап, подготовительный.

Планирование работы;

Сбор информации из разных источников (энциклопедии, рассматривание иллюстраций с разными видами матрешек, чтения потешек, стихов, составления историй, самостоятельные суждения, Интернет)

Учиться самостоятельно, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, планировать свою работу.

Второй этап, исследовательский (реализация проекта).

Знакомство с историей возникновения матрешки;

Изучение художественных элементов, росписей; составление орнаментов;

Проведение игр и упражнений, направленных на развитие творческих способностей детей и обучающих игр «Матрешки –путешественницы», « От большой до маленькой», «Маша и медведь», которые помогут сравнивать предметы, решать задачки и составлять рассказы.

Третий этап, заключительный.

Обобщение результатов работы, оформление мини – музея матрешек, расписывание плоскостных и объемных матрешек, изготовление семейной матрешки, создание презентации «Как появилась матрешка».

Четвертый этап, презентация проекта «Как появилась матрешка».

Актуальность:

Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и игрушка. Игрушка - это не просто забава. «Игрушки - небалушки» - так говорит народная мудрость о значении игрушек для ребенка. Дарить игрушки было распространенным обычаем - подарок приносил ребенку здоровье и благополучие.

Матрешка – самая известная русская игрушка. Но мало кто знает, откуда появилась матрешка. Появление матрешек удивляет – что же таится внутри, какая она, самая маленькая куколка! Когда главный секрет открыт, начинается игра: какая фигурка меньше – больше, выше – ниже. Наша работа посвящена изучению возникновения матрешки и использования ее. Наши исследования помогут узнать традиции русского народа и еще больше полюбить русскую игрушку – матрешку, так как она несет в себе любовь и дружбу.

Цель проекта:

- Узнать об истории возникновения матрешки .

- Воспитание интереса к народному творчеству на примере русской национальной игрушке - матрешке.

- Познакомить с разнообразием русских народных игрушек: матрешка, богородская, дымковская;

Задачи для детей:

* Познакомить детей с историей матрешки, как народного промысла.
* развивать игровые, речевые, сенсорные способности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей;
* Освоить некоторые классические художественные элементы
* Изучить связь между особенностями орнамента и национального костюма
* Разработать собственные образцы росписи
* Создать коллекцию игрушек
* Оформить мини-музей «Матрешка»
* формировать у детей эмоционально-эстетическое и бережное отношение к игрушкам.
* Цель: продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского народа – деревянной матрешкой. Учить видеть красоту, самобытность; учить понимать назначение произведений искусства, кто их создает. Воспитывать чувство уважения к мастерству народных мастеров. Развивать эмоционально-эстетические чувства, вкусы. Вызвать желание создавать красоту своими руками. Углублять представления о пословицах и поговорках. Обогащать словарный запас словами «мастера», «ремесло», «мастерство», «роспись», «ярмарка».

З расширение представлений детей о многообразии предметов народно-декоративно- прикладного искусства; развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; воспитание уважительного отношения к труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа;

Задачи для педагога:

* развивать социально-профессиональную компетентность;
* пополнить развивающую среду народными игрушками (матрешками, дымковскими).

Задачи для родителей:

* создавать в семье благоприятные условия для развития личности ребенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду;
* дать родителям проявить свои творческие способности при создании поделок.

Ожидаемый результат:

* дети будут эмоционально отзываться на восприятие иллюстраций, народных игрушек;
* дети овладевают знаниями о характерных особенностях разных промыслов;
* словарь детей пополнится новыми словами;
* родители обогатятся знаниями о разных промыслах народного декоративно- прикладного искусства.

Этапы работы:

Подготовительный:

- определение объектов изучения;

- подбор литературы,

-иллюстраций- приобретение материалов для изодеятельности;

Исследовательский:

- ознакомление с историей матрешки;

- изучение художественных элементов;

- составление орнаментов;

Заключительный:

-обобщение результатов работы;

- сбор – коллекции игрушек – матрешек;

- изготовление «Семейной матрешки»

Тематический план к проекту: «Матрешка, любимая игрушка» средняя группа.

1 Знакомство с народной игрушкой – матрешкой. Заучивание стихотворения Некрасовой «Веселые матрешки». Дидактическая игра: «Разложи и собери матрешек вместе».

2 Разучивание танца «Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки». Показ сказки «Маша и медведь» для маленьких детей, на котором девочки исполняют танец матрешек.

3 История возникновения и развития матрешечного дела.

4 Матрешка – как символ семьи, материнства. Виды матрешек. Сюжетно – ролевая игра «Семья».

5 Изучения свойств дерева. Дидактическая игра: «Из чего сделано? », «Угадай на ощупь».

6 Заучивание пословиц: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади», «Лес с огнем не дружит», «Враг природы тот, кто леса не бережет».

7 Чтение и заучивание стихотворения И. Черницкой «Матрешки»

8 Игры с разными видами матрешек, сравнение.

9 Рисование матрешек.

10 Разработка вместе с родителями авторской матрешки.

11 Разработка с родителями «Семейной матрешки».

12 Оформление мини-музея «Матрешка»

13 Занятие «Русская красавица».

Воспитатель в группу принесла игрушку – матрешку. Раздала детям и спросила: «Что они могут рассказать про эту игрушку? »

Дети с удовольствием стали рассматривать матрешек и рассказывать каждый то, что он про матрешку знает.

Ответы детей были самые разные и тогда воспитатель, предложила детям: «Хотите узнать о матрешке, об истории ее происхождения и изготовления? »

Дети ответили: «Что очень хотят познакомиться с матрешкой поближе».

Девочки разучили танец «Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки»

Пригласили детей из ясельной группы и показали для них сказку «Маша и медведь», на котором исполнили танец матрешек.

Программные задачи:

- Продолжать углублять знания о народном творчестве. Познакомить детей с матрешкой, дать понятие о том, что матрешку мастерили в разных местах России из дерева, и состояла она из нескольких отдельных кукол разного размера, но росписи матрешек всегда отличались: полхов-майдановская, семеновская, загорская.

- Дать понятие о производстве матрешки, и их росписи. Учить детей видеть и выделять характерные элементы росписи.

- Продолжать знакомить с женским и мужским образами в народной деревянной игрушке, отмечать детали, которые характеризуют образ.

- Закреплять умение рисовать элементы росписи матрешки (узоры из цветов), выбирая характерные детали, цвет, композиционно располагая узор.

- Совершенствовать приемы работы с краской, способы получения новых цветов и оттенков.

- Развивать умение оценивать свои работы и работы других детей, отмечать интересные способы изображения.

Материалы и оборудование:

- матрешки разных промыслов: семеновские, загорские, полхов-майдановские, авторские (10 штук);

- для показа последовательности изготовления и росписи семеновских матрешек – чурбачок, заготовка, заготовка с прорисованными черной тушью узорами, расписанная в цвете матрешка;

- фотографии мастера за работой по изготовлению матрешки;

- бумажные шаблоны матрешек разнообразной формы и размера (2-3 шаблона на ребенка);

- черный маркер, акварель, кисти, вода, салфетки.

Предварительная работа: оформить экспозицию выставки «Русская матрешка», последовательно отображающую процесс изготовления и росписи матрешки (7 экспонатов); в группе прочитать детям стихи о матрешке, рассмотреть панно «Матрешки» в группе №3; обговорить с детьми правила поведения в музее.

Литературный ряд.

1. Восемь кукол деревянных, /Круглолицых и румяных, / В разноцветных сарафанах / На столе у нас живут, / Всех матрешками зовут. Кукла первая толста, / А внутри она пуста. / Разнимается она на две половинки. / В ней живет еще одна / Кукла в серединке. / Эту куколку открой – / Будет третья во второй. / Половинку отвинти, / Плотную, притертую – / И сумеешь ты найти / Куколку четвертую. / Вынь ее да посмотри, / Кто в ней прячется внутри. / Прячется в ней пятая / Куколка пузатая. / В ней живет шестая. / А в шестой – седьмая, / А в седьмой – восьмая. / Эта кукла меньше всех, / Чуть побольше, чем орех. / Вот поставленные в ряд / Сестры - куколки стоят. / Сколько вас? – у них мы спросим. / И ответят куклы – восемь.

2. Алый, шелковый платочек, / Яркий сарафан в цветочек, / Упирается рука в деревянные бока, / А внутри секреты есть: / Может три, а может шесть. / Разрумянилась немножко / Наша русская матрешка.

Ход занятия:

Перед посещением музея педагог рассказывает детям, что они сегодня пойдут в музей, напоминает им о правилах поведения в музее:

* не шуметь и громко не разговаривать в музейных залах;

* не толкаться, не бегать по музею, не подходить близко к экспонатам;

* не трогать экспонат руками без разрешения экскурсовода;

* пропустить вперёд тех, кто меньше ростом;

* во время рассказа внимательно слушать экскурсовода, вопросы задавать после того, как он закончит рассказ;

* внимательно слушать вопросы и ответы товарищей, не перебивать их.

Дети приходят в музей прикладного искусства «Родничок», в котором оформлена выставка «Русская матрешка».

«Проходите, пожалуйста, в наш музей - на выставку «Русская матрешка». Сегодня сюда съехались матрешки из разных городов и сел. Матрешки ростом от мала до велика. Матрешки-девочки, матрешки-мальчики, матрешки-богатыри».

Используя стихотворный ряд, педагог раскрывает одну из матрешек, показывая детям.

«Посмотрите выставку матрешек внимательно, а потом - подходите ко мне».

Педагог предлагает детям рассмотреть выставку, не задавая вопросов, чтобы дети самостоятельно оценили выставку. Через 2-3 минуты педагог собирает детей около стола, на котором большая книга с фотографиями мастера за работой, большая красивая коробка в которой лежит последовательность изготовления и росписи семеновской матрешки.

«Сегодня я вам расскажу сказку про матрешку и Мастера. Жил-был Мастер, вот какой (показывает первую картинку с фотографией Мастера). Он умел делать много интересных вещей и дарил их своим друзьям, продавал на ярмарке (фотография Мастера с экспонатами деревянных изделий). Только у Мастера не было ни сыночка, ни дочки, очень хотел он себе ребеночка. И решил он смастерить себе дочку из дерева. Взял чурбачок вот такой (показывает деревянный чурбачок), сделал из него заготовку, вот такую куклу (деревянная заготовка матрешки). Смотрит на куклу – не похожа она на девочку. Взял тонкую кисточку, черную краску и нарисовал своей дочке… Как вы думаете, что нарисовал Мастер своей дочке?(косынку, платочек, сарафан, передник, цветы, узоры)».

Педагог показывает заготовку матрешки с прорисованными тушью узорами.

«Посмотрел на куклу Мастер – недовольна дочка. Недоумевает мастер, что же не хватает девочке? А как вы думаете? Помогите Мастеру, подскажите, что осталось ему сделать». Ответы детей.

«Правильно, Матрешку нужно еще и расписать цветными красками. Взял Мастер самые красивые яркие краски и расписал куклу (показывает матрешку расписную). Посмотрел на нее, а девочка заулыбалась, глазки открыла, поблагодарила мастера. Стали они вместе жить-поживать и добра наживать.

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец.

Понравилась вам сказка? Хотелось бы вам попробовать нарисовать и свою игрушку – матрешку».

Педагог показывает детям, где можно выбрать бумажную заготовку матрешки, напоминает, что мастер сначала рисовал черным цветом платок, глаза, нос, рот, узоры, а затем раскрашивал цветными красками.

Педагог советует сначала нарисовать черным маркером, а затем украсить акварелью. Дети самостоятельно выбирают бумажные заготовки (шаблоны), садятся за столы и начинают работать. На всех столах перед детьми стоят расписные матрешки. В процессе работы педагог советует посмотреть на готовые игрушки, взять их в руки, рассмотреть с разных сторон.

В конце занятия дети организуют свою выставку матрешек, рассказывают о них, делятся впечатлениями, кому - какая понравилась и почему.

ПОТЕШКИ, ПЕСТУШКИ, ПЕСЕНКИ, ПРИБАУТКИ, ЗАГАДКИ О МАТРЁШКАХ

Восемь кукол деревянных,

Круглолицых и румяных,

В разноцветных сарафанах

На столе у нас живут,

Всех матрёшками зовут.

Кукла первая толста,

А внутри она пуста.

Разнимается она на две половинки.

В ней живёт ещё одна

Кукла в серединке.

Эту куколку открой

Будет третья во второй.

Половинку отвинти,

Плотную, притёртую-

И сумеешь ты найти

Куколку четвёртую.

Вынь её да посмотри,

Кто в ней прячется внутри.

Прячется в ней пятая

Куколка пузатая.

В ней живёт шестая.

А в шестой- седьмая,

А в седьмой- восьмая.

Эта кукла меньше всех,

Чуть “ побольше”, чем орех.

Вот, поставленные в ряд

Сёстры куколки стоят.

Сколько вас? – у них мы спросим.

И ответят куклы: - восемь.

Словно репка, она крутобока,

И под алым платочком на нас

Смотрит весело, бойко, широко

Парой чёрных смородинок - глаз.

Та-ра-рушки,

Та-ра-рушки –

Это русские игрушки,

Очень славные,

Да забавные,

да нарядные,

не – на – глядные…

Хлебом-солью всех встречаем,

Самовар на стол несем.

Мы за чаем не скучаем,

Говорим о том, о сем.

Дуйте в дудки, бейте в ложки!

В гости к нам пришли матрешки.

Ложки деревянные,

Матрешечки румяные.

ЧАСТУШКИ

Мы матрешки, мы подружки,

Утром рано мы встаем,

Вшестером поем частушки,

И танцуем в всемером.

Никогда мы не скучаем,

Семь у нас платочков есть,

Чашек семь у нас для чая,

И салфеток тоже семь.

И кроваток нам не нужно,

Потому что в час ночной,

Спим мы вместе,

Спим мы дружно,

Спим мы все одна в другой.

Наша русская матрешка,

Не стареет сотню лет,

В красоте в таланте русском,

Весь находится секрет.

Велика Россия наша,

И талантлив наш народ,

О Руси родной умельцах,

На весь мир молва идет.

Мы матрешечки, да мы кругляшечки,

Все мы лаковые, одинаковые,

Как плясать пойдем,

Только пыль столбом.

Мы матрешечки, да мы сестричечки,

Мы толстушечки, да невеличечки,

А как петь пойдем да плясать пойдем,

То за нами вслед только пыль столбом.

ПЕСЕНКА «РУССКАЯ МАТРЁШКА»

Вы слышали, ребятки,

Про разные загадки,

Нас нужно без оглядки

Собрать и разобрать.

Какие мы простые,

Такие и смешные,

Но любит вся Россия

С матрёшками играть.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Вторая пол-одежки

Запрятана в обложке,

И если понемножку

Их станем разбирать,

То снова всё и снова

Матрёшку видишь новой,

А где её основа,

Никак не угадать.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Вы слышали, ребятки,

Для вас мы не загадки,

Нас можно без оглядки

Собрать и разобрать.

Ну, что ж, повеселимся,

Затеи не боимся

И сразу согласимся

В матрёшек поиграть.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

Я русская матрёшка,

Собою хороша,

За тысячью одёжек

Сидит моя душа.

ПОТЕШКИ

Как у нашей у Хохлатки

Нынче вывелись цыплятки,

А из одной скорлупочки

Матреша вышла в юбочке.

Весь народ глядит в окошки:

Танцевать пошли матрешки.

Восемь водят хоровод,

А девятая поет.

На заре трубит рожок,

Кличет стадо на лужок:

- Выходи, Буренушка!

- Выхожу, матренушка!

Очень любим мы, матрешки,

Разноцветные одежки.

Сами ткем и прядем,

Сами в гости к вам придем.

Шли подружки по дорожке,

Было их немножечко:

Две Матрены, три Матрешки

И одна Матрешечка.

Ходят куры в стороне,

Позабыли обо мне.

Принесла горошку -

Вспомнили матрешку.

Мышку встретили подружки

И попрятались друг в дружке.

А которая осталась,

Больше всех перепугалась.

Шла по ягоду Матрешка,

Позабыла взять лукошко.

"И куда ж такую сласть

Мне теперь, подружки, класть?"

ЗАГАДКИ О МАТРЁШКЕ

Алый, шёлковый платочек,

Яркий сарафан в цветочек,

Упирается рука в деревянные бока,

А внутри секреты есть:

Может три, а может шесть.

Разрумянилась немножко –

Наша русская … (матрёшка)

Ростом разные подружки,

Но похожи друг на дружку.

Все они сидят друг в дружке,

А всего одна игрушка.

Как две радужки брови,

Губы-маки, пунцовый наряд,

И румянцем свежее моркови,

Глянцевые щёки горят

Я с таинственной игрушкой

заигралась допоздна.

Разбираю, собираю…

То их восемь то одна.

Есть ещё для вас игрушка, не лошадка, не Петрушка –

Красавица – девица, у неё сестрицы.

Каждая сестрица для маленькой темницы.

Знают все эту загадку…

В ней хранятся по порядку

Краснощёкие девчонки…

Её младшие сестрёнки.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ МАТРЁШКИ

Рассказывают, что в конце XIX века в семью Мамонтовых – известных русских промышленников и меценатов – то ли из Парижа, то ли с острова Хонсю кто-то привез японскую точеную фигурку буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая оказалась с “сюрпризом” - она разымалась на две части. Внутри нее спрятана другая, поменьше, которая так же состояла из двух половинок… Всего таких куколок насчитывалось пять.

Предполагалось, что именно эта фигурка и натолкнула русских на создание своего варианта разъемной игрушки, воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе распространенным именем Матрешка (Матрена).

В наше время еще ссылаются на легенду о японском происхождении матрешки.

Предполагается, что первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу привезенному из Японии.

Японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

История развития игрушечного промысла в России позволяет предположить, что созданию русской матрешки способствовала традиция точения и росписи на Пасху деревянных яиц.

В одном из альбомов, посвященных творчеству русского художника С.В. Малютина можно увидеть необычайную иллюстрацию, оставшуюся без комментариев, - эскиз росписи выточенной из дерева куклы. Именно этот известный художник, впоследствии академик живописи и стал в свое время создателем первой русской матрешки. А токарная форма игрушки была предложена В.П. Звездочкиным, уроженцем Вороновской волости Подольского уезда Московской губернии, издавна знаменитой своими искусными токарями.

Местом же рождения новой оригинальной игрушки, быстро завоевавшей славу национального сувенира, стала мастерская – магазин “Детское воспитание” А.И. Мамонтова в Москве, где с 1898 года работал токарь В.П. Звездочкин.

Поэтому приблизительно с этого времени можно отсчитывать возраст матрешки, в дальнейшей судьбе которой были свои взлеты и падения, слава и забытье, странствия и метаморфозы.

Уже около века этой известнейшей в России игрушке, но и по сей день неизвестно, что было сначала – эскиз профессионального художника или удачное воплощение творческих поисков народного мастера, вовремя замеченное заинтересованным лицом.

Любопытно, что опубликованный в альбоме эскиз и матрёшка со штампом мастерской-магазина “ Детское воспитание ” из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки в Сергиевом Посаде похожи как две родные сестры, но близнецами их назвать нельзя. Этот факт позволяет предположить, что С.В. Малютиным было сделано несколько вариантов росписи будущей игрушки.

Сергиевская игрушка

Несмотря на московское происхождение, настоящей родиной матрёшки всё же стал подмосковный Сергиев Посад – крупнейший в России центр кустарного производства игрушек, своеобразная “игрушечная столица”.

Промысел возник предположительно в XVII столетии и достиг расцвета на рубеже XVIII – XIX веков. Нет точных данных о времени создания в этом городке первой игрушки, но известно, что еще в XV веке при Троице-Сергиевом монастыре существовали специальные мастерские, в которой монахи занимались объемной и рельефной резьбой по дереву.

Тематика сергиевской ручной деревянной игрушки была достаточно разнообразной, что объяснялось, прежде всего, выгодным географическим положением промысла. Близость Москвы и непосредственное соседство Троице-Сергиевой Лавры, привлекающей огромное количество богомольцев, оказали большое влияние на выбор сюжетов. Игрушка отразила многие стороны русской жизни, события того времени, особенности быта различных слоев населения.

Одновременно с искусством резьбы по дереву в Сергиевском посаде совершенствовалось и мастерство лепки, росписи, оформления игрушек, изготовления двигательных и звуковых механизмов.

Прочное место в сюжетах сергиевских кустарей занимали бытовые темы. Постепенно формировались основные темы кукол, ставшие своеобразным сергиевским каноном.

С начала 80-х годов прошлого столетия в результате обострения конкуренции со стороны частных игрушечных фабрик на промысле начался период упадка. На это обратило внимание Московское губернское земство. В 1890 –х годах земство оказало помощь в сохранении стабильного развития кустарного производства, в том числе и игрушечного. На промысел были приглашены профессиональные художники, педагоги, экономисты, которые впервые попытались разобрать новые образцы игрушек на серьезной научной основе. Для улучшения состояния промысла в Сергиевом Посаде в 1891 году была открыта учебно – показательная мастерская под руководством В.И. Боруцкого.

Таким образом, к моменту появления разъемной точеной фигурки история сергиевского игрушечного промысла уже насчитывала около двух столетий.

Мастера живо реагировали на происходящие в мире события, легко подхватывали оригинальные идеи и новые технологии. Поэтому фигурка девочки в платочке, напоминавшая многих соседских Машек, Парашек и Матрешек, вызывала интерес сергиевских игрушечников благодаря оригинальности конструкции и своему народному характеру.

Появление в России в самом конце прошлого века матрешки не было случайным. Именно в этот период времени в среде русской художественной интеллигенции не только начали всерьез заниматься коллекционированием произведений народного искусства, но и пытались творчески осмыслить богатейший опыт национальных художественных традиций. Помимо земских учреждений, на средства меценатов организовывались частные художественные кружки и мастерские, в которых под руководством профессиональных художников обучались мастера и создавались разнообразные предметы быта и игрушки в русском стиле. В качестве примера можно назвать мастерские Н.Д. Бартрама под Курском, графини Н.Д. Тенишевой в Талашкино.

Появились образцы изделий, с одной стороны, отвечающие новым требованиям производства и сбыта, а с другой – возвращение к эстетике русского художественного искусства.

Вероятнее всего массовое производство матрешек непосредственно в Сергиевом Посаде началось после всемирной выставки в Париже 1900 года после успешного дебюта в Европе новой русской игрушки.

В 1904 году мастерская – магазин “Детское воспитание” закрылся, а весь его ассортимент перешел в земскую учебно – показательную мастерскую в Сергиевом посаде. В этом же году мастерская получила из Парижа официальный заказ на изготовление большой партии матрешек. Интерес к матрешке объясняется не только оригинальностью ее формы и декоративностью росписи, но и , вероятно, своеобразной данью моде на все русское, распространившейся в начале XX века во многом благодаря “русским сезонам” С.П. Дягилева в Париже.

Массовому экспорту сергиевской матрешки способствовали и ежегодные ярмарки в Лейпциге. С 1909 года русская матрешка стала так же постоянной участницей Берлинской выставки и ежегодного базара кустарных изделий, проходившего в начале XX века в Лондоне. А благодаря передвижной выставке, организованной “Русским обществом пароходства и торговли”, с русской матрешкой познакомились жители приморских городов Греции, Турции и стран Ближнего Востока.

В 1911 году с Лейпцигской ярмарки даже была привезена японская подделка, которая представляла собой точную копию сергиевской матрешки, отличаясь от нее лишь чертами лица и отсутствием лакового покрытия. Сам по себе этот факт говорит не в пользу версии о японском происхождении матрешки.

Силуэт и стиль росписи матрешки в Сергиевом Посаде менялись с течением времени. В начале XX века большое влияние на тематику оказало общее увлечение русской историей, поощряемое Московским губернским земством. В период с 1900 по 1910 год появились серии матрешек, изображавших древнерусских витязей и бояр, причем и те и другие иногда вытачивались в шлемовидной форме. В честь столетия Отечественной войны в 1912 году были изготовлены “Кутузов” и “Наполеон” со штабами.

Не был обойден вниманием матрешечников и любимый народный герой Степан Разин с его ближайшими сподвижниками и персидской княжной.

В качестве сюжетов росписи матрешек использовались и литературные произведения русских классиков – “Сказка о царе Салтане ”, “Сказка о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина, “Конек - Горбунок ” П.П. Ершова, басня “Квартет” И.А. Крылова и многие другие…

100- летний юбилей Н.В. Гоголя в 1909 году так же был отмечен появлением серии матрешек, изображавших героев его произведений. Нередко создавались и этнографические образы, делавшиеся по эскизам художников – профессионалов и достоверно отражавшие характерные черты и детали традиционной одежды Прибалтики, крайнего Севера и других регионов. Восстановить и перечислить все возможные образы, рождавшиеся в то время в домашних мастерских Сергиевого Посада, просто невозможно, как невозможно описать и проиллюстрировать все модификации товарных куколок и укладок, произведенных в так называемый “земский” период существования промысла.

Одним и тем же сюжетом могли быть расписаны цельные, неразъемные куклы и разъемные, полые внутри, укладки; в укладке могли находиться последовательно уменьшающиеся разъемные вкладыши или несколько одинаковых неразъемных фигур.

В нижнюю, более массивную часть таких кукол и укладок иногда вставлялась металлическая сердцевина, превращая их в “неваляшек”. Некоторые игрушки снабжались с внешней стороны дополнительными деталями обточенными и вручную прикрепленными головными уборами, резными лотками со снедью и т.д.

Эти примеры говорят о неистощаемой фантазии сергиевских кустарей и интенсивном поиске наиболее оптимальной формы образной токарной игрушки.

Постепенно утвердилась и форма матрешки, наиболее близкая к первоначальной, и похожая на нее “неваляшка”, которую изготавливали в Сергиевом Посаде из папье-маше еще в XIX веке. А из всего разнообразия тем и сюжетов росписи наибольшее развитие получили бытовое, так как они отражали праздники и будни каждого кустаря, поэтому были общедоступны и любимы как мастерами, так и покупателями. Это женихи и невесты с многочисленными родственниками и гостями, цыганки, старообрядцы, урядники, купцы с чадами и домочадцами, компании за самоваром и нескончаемый ряд девчонок и мальчишек, взрослых баб и мужиков с корзинками, узелками, посудой, живностью, инструментом или угощением в руках.

«Загорский» стиль росписи матрешки

В течение десяти с небольшим лет матрешечный промысел в Сергиевом Посаде развивался как один из видов оригинального авторского художественного творчества. В 1913 году большинство мастеров – матрешечников объединились в артель. Окончательно же “загорский” стиль росписи матрешки (как его стали называть после переименования Сергиева Посада в г. Загорск в 1930 году) сложился в 1920-е годы, когда на смену подчеркнуто живописной “земской” манере с ее обилием тщательно выписанных мелких деталей и позолоты пришел стиль более экономный и близкий к первоначальной идее С.В. Малютина.

При упоминании о “загорской” матрешке перед глазами встает изображение круглолицей девушки в платке и прикрытом передником сарафане, расписанных сочно и ярко несложными цветами, листочками и точками.

В росписи обычно используются три – четыре цвета – красный или оранжевый, желтый, зеленый и синий – с добавлением черного для обводки тонкими линиями лица и контуров одежды. Стиль росписи матрешки и других игрушек в те годы изменился под влиянием нескольких факторов, в частности, в результате возникновения новой социально – экономической и культурной ситуации в стране.

Созданная в 1913 году артель матрешечников после социалистической революции сохранилась и была переименована в артель имени Рабоче – Крестьянской Красной Армии (РККА). Позднее она стала фабрикой игрушек и культтоваров, выпускавшая в том числе и матрешки. Точение и роспись матрешек в Загорске стали приобретать исключительно фабричный характер. Только опытный и привычный глаз мог заметить небольшие различия, присущие индивидуальному почерку расписчицы.

С 1940 годов разработкой образов для фабричного производства матрешек стали заниматься художники Загорских (ныне Сергиево – Посадских) художественно – производственных мастерских. Но и в росписи этих образцов вплоть до конца 1980-х годов чувствовалась упрощенность, связанная с необходимостью их дальнейшего тиражирования.

Семеновская и мериновская матрешки

На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране и за рубежом наибольшей известностью пользовались семеновские и мериновские матрешки, которые для большинства вообще стали ассоциироваться с понятием “русская матрешка”.

Эти матрешки заметно потеснили загорскую, что имело свои причины.

С давних времен жители лесного Заволжья занимались художественной обработкой дерева. В конце XX столетия сложились и игрушечные промыслы. Наибольшую известность приобрели игрушки из Городца и Федосеева. А село Мериново близ города Семенова было известно своими токарными изделиями. Точили в нем деревянную посуду, солонки, погремушки, шары и яблоки.

В 1922 году мериновский мастер А.Ф. Майоров купил на Нижегородской ярмарке сергиевскую игрушку. Игрушка понравилась всему семейству. Арсений Федорович выточил сам похожую форму и вместе с дочерьми расписал ее по-своему. Вскоре не только семья Майоровых, но и многие из односельчан перешли на матрешечный промысел. Это ремесло и по сей день остается основным для мериновских мастеров.

В течении почти двадцати лет именно мериновцы лидировали среди матрешечников Горьковской (Нижегородской) области, хотя в 1931 году в близлежащем городе Семенове была организована специализированная артель по производству сувениров, включая матрешки.

В 1953 году семеновкие изделия впервые попали за рубеж. Именно с этого времени семеновская матрешка начала соперничать с загорской, выгодно отличаясь от нее раскованной росписью и сочным колоритом. Несмотря на незатейливое решение образа, изготовление матрешек в Меринове и Семенове по декоративному оформлению было более ярким и своеобразным, чем в Загорске. Эти матрешки расписываются стилизованными цветами контрастных тонов. В композиционном отношении роспись иногда напоминает пышный букет. Все это позволило матрешке с берегов Волги естественно и без болезненно влиться в круг характерных для тех мест изделий.

Полховская игрушка

Почти одновременно с мериновской в Поволжье появилась еще одна матрешка – в большом селе Полховский Майдан, или Полхов Майдан, как его назвали в простонаречии.

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от многоместных, подчеркнуто вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных одноместных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново – красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек.

Мастера Полховского Майдана, как и мериновские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевских матрешек производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

Вятская игрушка

Пожалуй, наиболее сложной технологией изготовления отличается другой тип матрешки – родом из Вятки. Помимо традиционной росписи, в ее оформлении используется оригинальный художественно – технологический прием, вообще характерный для изделий этого региона – инкрустация соломкой.

Вятка издавна славилась изделиями из бересты и лыка – коробами, корзинами, туесами - в которых помимо искусной техники плетения, использовался и тисненый орнамент, поэтому инкрустация соломкой стала применяться еще в конце прошлого века как новый способ художественного оформления изделий. Но вятской матрешке повезло меньше, чем ее подмосковным и поволжским родственницам, из-за известнейшей дымковской глиняной скульптуры, сохранению и развитию которой здесь всегда уделялось наибольшее внимание. Массовому же изготовлению вятской матрешки, по всей вероятности, помешала также сложность самого процесса инкрустации, требующего больших затрат времени и высокого уровня мастерства.

Всеобщая мода на матрешку не только обогатила ассортимент русских промыслов, но и вывела эту игрушку за пределы национальных границ. В 1960 годы появились башкирские и марийские матрешки, расписанные в национальных традициях.

Второе рождение матрешки

Несмотря на то, что упрощенно – примитивные фабричные матрешки, наводнившие прилавки магазинов, надолго заслонили достаточно редкую авторскую, которая не тиражировалась и несла на себе неповторимый отпечаток индивидуальности ее автора, ведущие художники Сергиева Посада бережно сохраняли сложившиеся приемы росписи.

С середины 1980-х годов приобретают известность авторские работы Главного художника Загорской фабрики игрушек №1 С.Л. Нечаева. В собрании Художественно – педагогического музея игрушки Сергиева Посада можно увидеть две выполненные им матрешки. Их объединяет подчеркнутая декоративность, сочный колорит и ставшее классическим для загорской (сергиевской) матрешки сочетание цветов – синего, красного, желтого, зеленого.

В иной, мягкой, изысканной цветовой гамме работала в этот же период И.А. Марачева. Ее матрешки с росписью по мотивам русских шалей в теплых бежево – коричневых тонах по выжженному контуру резко контрастируют с многоцветием работ С.Л. Нечаева. При этом антиподами их назвать нельзя. Работы обоих мастеров наглядно демонстрируют почти безграничные возможности этого жанра декоративно – прикладного искусства.

Конец 1980-х годов можно смело назвать периодом второго рождения матрешки в Сергиевом Посаде.

В настоящее время творчество в этой области достигает своего художественного расцвета. Из богатейшего и разнопланового ассортимента сергиевского игрушечного промысла прошедшего XIX столетия в живых осталась, пожалуй, одна матрешка. Поэтому не случайно, что именно к ней и обратились мастера. Благодаря многократно увеличившемуся притоку иностранных туристов в конце 1980-х годов матрешка вновь стала не только популярным изделием художественного творчества, но и ходовым товаром, пользующимся большим спросом у иностранцев и приносящим ощутимый доход мастерам. Поэтому точением и росписью матрешки стали заниматься не только люди, имеющие профессиональные знания и навыки, а так же и те, кто два – три года назад об этом и не помышляли.

В конце 1980-х годов наиболее известны были фабричные изделия с простейшими элементами росписи. Рынок же требовал, как и в начале века, более высокого уровня художественного оформления и разнообразия мотивов. Хранящиеся в фондах Музея игрушки – старые сергиевские образцы, были доступны далеко не каждому. Поэтому матрешки последних лет отмечены печатью непрестанных и порой мучительных поисков, иногда с налетом вкусовщины, слащавости. Однако наряду с этими чертами ощущаются и другие – полное раскрепощение мастера, освобождение от давления жесткого канона.

Прилавки магазинов и лотки на базарах вновь запестрили боярышнями в украшенных золотом одеждах, русскими красавицами в причудливо расписанных шалях. Часто встречаются и матрешки, изображающие популярных политических лидеров с заметным портретным сходством. Разумеется, не обходится и без курьезов. К таковым можно отнести матрешку с чужеродной росписью “под Хохлому” или “Гжель”, хотя это явление вполне объяснимо – некоторые авторы для воспроизведения декоративных элементов пользовались многочисленными альбомами, знакомящими с изделиями этих популярных промыслов, да и сами изделия были более доступны, чем лучшие образцы матрешек, уходившие в основном за рубеж.

При всем изобилии сюжетов, способов оформления и мотивов росписи сегодняшней матрешки в настоящее время уже можно проследить как развивается это направление декоративно-прикладного искусства. Наибольшей популярностью и по сей день пользуются произведения максимально соответствующие сергиевскому канону: обязательные шаль, передник ,сарафан. При этом сочетания цветов стали смелее и изысканнее, а варианты орнаментики – разнообразнее. Возможно, при очень строгом анализе можно заметить обилие деталей, настолько дробящих целостное восприятие образа, отсутствие чувства меры в росписи отдельных образов. Однако в целом ощущается необыкновенная праздничность, существование того особого “ярмарочного духа” присущего промысловой игрушке, что говорит о качественно новом витке развития этого промысла.

С начала 1990-х годов росписью матрешки начинают заниматься не только в традиционных районах, но и в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, отдельных туристических центрах. За основу чаще всего берутся форма и стиль, свойственные именно сергиевской матрешке, поэтому сейчас на матрешечных базарах встречаются изделия москвичей и петербуржцев, очень напоминающие матрешки Сергиева Посада.

Несмотря на разнообразие сегодняшнего ассортимента, уже можно выявить определенную тенденцию в формировании стиля “матрешка 1990-х годов”. Для него характерна проработка костюма в подчеркнуто русских традициях с платками и шалями по мотивам знаменитых Павловских. При этом одинаковой популярностью пользуются как “крестьянский”, так и “боярский” стили. Не забывается мастерами и изначальная идея матрешки – девочки. В этом направлении интересно работает С. Пахомова. Ее очаровательно улыбающиеся девочки угощают чаем с баранками, поят молоком котят и щенков, собирают в букеты васильки и ромашки… Творчество этой мастерицы – удачный пример обращения непрофессионала к традиционному художественному промыслу. В то же время работы художника – графика Т.В. Киселевой свидетельствуют о том, что возможности творческого самовыражения в росписи матрешки продолжают привлекать и профессионалов. Экспонирующаяся в Музее игрушки работа Т.В. Киселевой, расписанная по мотивам русской набойки, отмечена печатью высокого профессионализма, четким графическим рисунком, который, несмотря на некоторую суховатость, придает ей особую изысканность и своеобразное стилистическое очарование. Интересны так же работы сергиевских мастериц Л. Голубевой, Е. Паниной и других.

Что касается количества мест, то самой распространенной и поныне самой популярной является пятиместная матрешка. Однако часто встречаются также матрешки в три- семь- десять- пятнадцать мест. Последнее, кстати, не предел. В 1913 году была выточена 48-ми местная матрешка. Правда, такая кукла большая редкость, её изготовление требует большого мастерства от токаря, а массовый

Московская матрёшка

выпуск таких матрешек невозможен.

Роспись собственной матрешки - дело трудное, кропотливое, но благодарное, даже если вы будете стремиться просто скопировать существующий образец, непременно получится что-то другое, своё.

Классической темой для росписи матрешек являются цветы. Стоит потренироваться рисовать разнообразные цветы, копируя их, например, с русских подносов, чашек, платков. Однако цветы - лишь одна из возможностей. Элементы орнамента можно придумать самим, а можно поискать в книгах,

на шкатулках, шапках и т.п. Что, если попробовать расписать матрешку, используя традиционные орнаменты других народов: китайские, арабские, северные?

Ваша матрешка будет единственной в мире.