С.-Петербург

Реферат по культурологии на тему:

«Как рукодельничать и любое дело делать благословясь…»

Искусство российских народных промыслов.

Автор: Соколов И.Б.

Группа: А-01з

2000 г.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь!

План.

1. «Домострой» - как принцип жизни на Руси, или как любое дело делать благословясь.
2. Влияние христианства на культуру России.
3. Неизменность промыслов с течением времени: вышивка, хохломская, городецкая и жостовская росписи, дымковская игрушка, роспись матрешки, гжель.
4. Современное российское искусство как продолжение традиций народных промыслов.
5. Список литературы.

«В

В домашнем обиходе и везде всякому человеку, Государю или Государыне, сыну или дочери… всякое дело начать… устроив себя и очистив от всякой скверны и руки умыв чисто, а прежде дела святым поклониться трижды до земли, а по нуже, то до пояса, а кто умеет, то «Достойно есть» проговорить, да, благословясь подлинно и молитву Иисусову сотворив да перекрестясь, молвить: «Господи, благослови, Отче» так начинать всякое дело, таким образом Божья милость поспешествует и ангелы Божьи невидимо помогают, и бесы отбегут…». Такими словами поучает «Домострой» каждого православного христианина приступать к любому делу. Как следует человеку воспринимать этот наказ? Является ли «Домострой» как таковой ограничением свободы личности или же освещает ту тонкую тропинку, продвигаясь по которой человек имеет больше шансов спастись и не упасть в пропасть? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, откуда пришел к нам «Домострой» и на чем он основан. Приписывают его священнику Сильвестру. Переходя из поколения в поколение, книга дополнялась безвестными авторами. В основу известного нам «Домостроя» легли рукописи XVII века, хранящиеся в Российской национальной библиотеке. Так сложилось, что понятие «домострой» в последующие столетия получило нарицательную окраску, хотя он полностью соответствует Христовым заповедям. Если люди хотели сказать о порядках в доме строгого семьянина с осуждением, то заявляли, покачивая головой, мол, домострой утвердил – ни старого, ни малого не жалует. Трудно определить, в какой период истории это произошло, но вероятнее всего, это происходило постепенно, постепенно утрачивались и национальные традиции, по мере увлечения западноевропейским искусством и стилем жизни, но особенно это проявилось с началом XX века. Именно на этот период приходится переворот российских традиций. Борьба за «свободу, равенство и братство» смела русские устои. Не стало русских традиций, а выявилось, что все это было необходимо « для лучшей жизни мирового пролетариата», дабы все были смиренней и послушней. К «Домострою» стали относиться как к книге, которая, призвана, якобы, унизить и оскорбить женщину. Это мнение, как ни парадоксально, некоторыми разделяется и поныне, для тех, кто не знает Закон Божий и какое место определено там женщине. Но если перейти на светский язык и отнять у человека жизненную цель, его идеал, то чем же заполнить оставшийся вакуум? Чем подменили «Домострой» пришедшие к власти большевики? Что дали они взамен? И на чем основана их ненависть к этому универсальному рецепту жизни, по которому жила вся Россия? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно четко представлять себе, на чем зиждется «Домострой» в частности и уклад жизни русского человека вообще. Ответ прост: на религии. На Православном Христианстве, которое в 988 году принес на землю русскую святой князь Владимир. Православие дало ответы на очень многие вопросы. У человека появилась цель в жизни – достигнуть Царства Божия. Решились многие проблемы, и в том числе семейные. Оказалось, что все очень просто: жена подчиняется мужу, муж – Церкви, Церковь – Христу. Государственный строй имеет аналогичную схему: народ подчиняется Царю, а Царь – Христу. Таким образом, все подчиняются одному Хозяину, который по праву руководит течением жизни. Каждый на своем месте отвечает за ближнего и за себя перед Богом.

«Домострой» сам по себе является лишь сводом правил. Сами правила, в свою очередь, почерпаны из Нового Завета, в котором есть указания практически на все случаи жизни. Первые Правила поведения оставил нам Иисус Христос в Новом Завете. Эти принципы живы и по сей день: «Не убий, не укради, чти отца и мать свою…». Взятые за основу, они стали фундаментом «Домостроя», созданного как учебник для повседневной жизни. Таким образом, можно понять, на какой почве произрастают корни этого древнего устава.

И

так, нам известно о существовании «Домостроя». Нам так же известно о существовании Библии, Христианстве, Православии и русской культуре. Но, возможно, что все эти понятия существовали порознь? Влияли ли они друг на друга? Откуда вообще пошло понятие народного промысла? Сейчас мы попытаемся доказать, что все они неразрывно связаны. Слово «промысел» означает «попечение, властительство, распоряжение. Так называются действия, премудрой и всеблагой воли Божией, которая благим целям, всякому добру спомощействует, а возникающее чрез удаление от добра, зло пресекает, или исправляет и обращает к добрым последствиям». Понятие «Божий промысел» имело в русской жизни, а стало быть и в культуре огромный смысл. Ничто не совершается на земле без воли Божией,- учит Писание,- так понимали смысл жизни наши предки, а стало быть на всякое дело, которое хотел совершить православный христианин, необходимо взять благословение священника, так как все действия и вся жизнь человека направлена на то, чтобы прославить Господа. «Всякое дыхание да хвалит Господа», - напоминает Псалтирь, книга которую читал каждый христианин каждый день, и по которой начинали учиться читать дети всех сословий.

Отсюда и возникает понятие «народный промысел» - любое дело, в том числе и рукоделие, призванное прославить собой Бога, а преступая к работе – осенить себя крестным знаменем. Без креста, как такового, вообще невозможно существование русской культуры. Крест является для христианина символом спасения. Он является главным символом всей христианской культуры, особенно это выражено в русской культуре, что включает в себя не только культовую архитектуру, но и народное творчество.

Христианин верит, что пока с ним крест, душа его неподвластна дьяволу. Именно поэтому русские мужики никогда не снимали крест, даже когда ходили мыться в баню. Чтобы металлический крестик не обжигал тело, его клали в рот, не снимая. Нам хорошо известна поговорка «креста на нем нет» - так хотели охарактеризовать человека, который ведет себя так, будто для него не существует ничего святого. Большинство православных храмов при взгляде на них сверху, так же имеют форму креста или корабля. Это делалось для того, чтобы человек, входя в храм, либо находился в кресте, либо в корабле спасения. Христианство наполнило Духом жизнь языческой Руси. Именно христианство стало той мировоззренческой основой, на которой строилась духовная культура молодого русского государства.

С

принятием христианства начинается новая, активно созидающая культура, которая нашла свое выражение во всей полноте и оказала влияние на мировое искусство. Воздвигаются, расписываются и украшаются драгоценными сосудами и тканями храмы. Переводятся и переписываются произведения греческих и болгарских авторов. Помимо богослужебных книг появляются разнообразные сборники назидательного содержания и другие «четьи», то есть, предназначенные для повседневного чтения книги. Первым крупным сооружением Киева был храм, посвященный Богоматери, которому князь Владимир Святославич отдавал десятую часть доходов княжеской казны, отчего он стал называться «Десятинным». Возведенный в 990-996 годах, судя по летописным сведениям и данным раскопок, храм представлял собой постройку с галереями, обходящими его с трех сторон, увенчанную двадцатью пятью главами. Такое количество глав объяснялось необходимостью освещать обширные хоры, открывающиеся в центральное подкупольное пространство. Внутри храм был украшен фресками, мозаиками, мрамором.

Сформулированные здесь принципы зодчества продолжают развиваться и совершенствоваться в архитектуре Софийского собора в Киеве, заложенного Ярославом Мудрым на том самом месте, где им была одержана победа над печенегами. Собор задумывался, строился и украшался как главный храм государства, средоточие его духовной жизни. Посвящение храма Софии Премудрости указывало на преемственную связь с центром всего Православного мира – церковью Софии в столице Византии Константинополе. Новая культура, активно утверждая силу Православия, стремилась говорить языком монументальных архитектурных и изобразительных форм. В созданных ею образах идея нравственного превосходства над поверженным язычеством получала зримое подтверждение. В дальнейшем, после свержения татаро-монгольского ига, в атрибутику церковной Руси добавляется павший полумесяц. С тех далеких времен мы наблюдаем его у основания крестов некоторых православных храмов. С одной стороны, он олицетворяет поверженный символ мусульманства, а с другой – чашу, в которую собирается кровь Христова. Но строительство храмов, роспись, иконопись были не единственными способами выражения русского человека своей любви к Богу. При этом родился такой вид народного творчества - как ковка, которая почти исчезла с ростом промышленности в городах. Не случайно при строительстве монастырей, церквей, соборов в Киеве, Новгороде, Пскове широко используется труд кузнецов, которые куют мощные связи – тяжи и пояса для скрепления стен, сводов, арок, а также оконные решетки, парадные двери и ворота с накладными цветками, собирают и устанавливают на вершинах куполов большие и малые кресты. Все они нашли свое отражение и в русских народных промыслах.

Мы встречаем религиозные символы в каждой сфере деятельности россиянина. Многие из этих отраслей утрачены, но некоторые ремесла еще существуют сегодня, более того многие из них возрождаются.

Каждый труженик в своей жизни пытался хоть как-то оправдаться перед Господом и сделать что-либо богоугодное. Поэтому кузнец выводил крест с мыслью о том, что кто-нибудь посмотрит издали на храм, перекрестится, помянет кузнеца и себе душу облегчит. Ибо как сказано святым старцем: «стяжай Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся». Этим же принципом руководствовались и домашние рукодельницы, которые издавна украшали русский быт. Стремление создавать прекрасное отразилось в неповторимых, красочных узорах и орнаментах народных вышивок. На Руси вышивка бытовала еще в домонгольский период. Археологи при раскопках славянских курганов и поселений находят обрывки тканей со следами вышивки.

Древнерусская вышивка различалась лицевым (сюжетным) и орнаментальным шитьем. Лицевое шитье перекликалось с иконописью и было тесно связано с живописью. Лицевое шитье с изображением святых или сюжетами на религиозные темы служило украшением стен домов и храмов наравне с иконами.

Вышивка выполнялась шелком, золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом. В качестве фона служили привозные восточные и западные ткани – тафта, камка, атлас.

Лики и открытые части тела вышивали светлым шелком, одежду и остальные части композиции - разноцветными шелками и металлическими нитями. Вышивание сложной композиции было коллективным трудом. В 18 веке существовали специальные мастерские, где можно было купить готовые вышитые изделия или заказать их по своему вкусу. В эти же мастерские определяли молодых девушек для обучения.

Вышивались мужские кафтаны, петлицы, косынки, носовые платки, полотенца – золотом и серебром, цветными шелковыми нитями. Шитье подобного рода считалось женским рукоделием. Занимаясь этим делом, девушки пели и молились. Лучшие изделия приносились в храм, для церковных нужд. Такие старинные расписные полотенца можно и сейчас увидеть во многих церквях.

Наиболее древняя вышивка – крестом. Она относится к счетным вышивкам, при работе над которой необходимо считать нити, из которых складывается узор. Такая вышивка имели разнообразие, как то простой крест, двойной, полукрест и мережка. Вышивку часто применяли для украшения одежд священнослужителям, которые символизируют все божественное. Поэтому в мотивах их одежды часто используются такие вышивки, как виноградная лоза. Только в одеянии священнослужителей вышивка оставалась традиционна и сохраняла свои корни.

Однако с изменением моды вышивка утратила ведущее место в украшении одежды и осталась жить в убранстве быта. Стали появляться вышитые картины, ковры, экраны для каминов. Вышивкой стали украшать сумочки, кошельки, бумажники, записные книжки и др. Получает развитие вышивка бисером. Но особенно популярной в 19 веке становится вышивка крестом. Это не случайно. После поражения восстания декабристом, русское общество возвращается к Богу, к традициям народного творчества. Немало этому способствовал и Н. М. Карамзин со своей «Историей Государства Российского», который буквально открыл русскому обществу его историю.

Вышивали в то время по канве цветными нитями. Во второй половине 19 века вышивка использовалась и в верхней одежде. Вышивка делилась на городскую и крестьянскую. Городская вышивка была подвержена влиянию моды, приходившей с Запада.

Народная вышивка была связана со стародавними традициями, обрядами русского крестьянства. Так, как предписывал на Домострой к 15 годам крестьянские девочки должны были приготовить себе приданое: вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивала выставку приданого, которая должна была свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии, а главное терпении невесты – этой главной добродетели православной женщины.

По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные местности, а иногда и целые районы, имели свои характерные приемы, мотивы орнамента, цветовые решения. Широко применялась и так называемая свободная вышивка, которая включала в себя гладь, «ришелье», тамбур. Гладь в свою очередь, которая выполнялась белыми нитками, имела разновидности: атласная, прорезная, теневая. Во все времена вышивка являлась неисчерпаемым источником вдохновения для вышивальщиц.

Многие предметы народного мастерства являют собой образцы подлинного искусства, в которых и форма, и декор, и содержание находятся в неразрывном единстве. Блестящие, яркие и красочные изделия, творимые на Руси во славу Божию, особенно удавались мастерам. Это рождало местные национальные художественные традиции. Особенно это выражено в росписях мастеров Хохломы, Гордца, Жостова, Загорска, Семенова, Дымкова, Гжели.

Хохломская роспись связана с именем старинного торгового села в Горьковской области и стала называться росписью деревянной посуды и мебели. Выточенные на токарном станке или вырезанные ножом из липы или березы вещь тщательно покрывается тончайшим слоем глины. Просушенная, многократно покрытая олифой, вещь красится серебристым алюминиевым порошком, по которому затем наносится роспись масляными красками, главным образом черной и красной как наиболее жаростойкими. Расписанную вещь вновь несколько раз олифят и сушат в печи, после чего серебро дает золотистый оттенок, а красные узоры еще больше пламенеют на золотом и черном фоне, поэтому Хохлому называют «золотой» и «пламенной».

Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, составленный из небольшого числа мотивов, называемых «травкой», «виноградом», «листом», «древком» – опять-таки библейские мотивы. Хохломская роспись выполняется кистью от руки без предварительного рисунка, с маху и отличается по техники исполнения от Городецкой росписи.

Она получила название от города – Городец. Промысел возник с сер. 19 века в Городецких деревнях Курцево, Косково, Хлебаиха. Здесь расписывали лубяные короба, мочесники, игрушки и особенно любовно прялки, их широкие сиденья – донца. В верхней части донца изображалась праздничная сцена из жизни горожан: Рождество, святки, застолье. Пустые места заполнялись пышными цветами. Городецкая роспись выполняется клеевыми красками. Сначала готовят цветочный фон, чаще желтый, на него наносят фигуры, букеты, гирлянды ярко согласуются по тону и цвету. Все изображение обводят фигурной рамкой.

Необходимо несколько слов сказать и о знаменитых «Матрешках». Этот символ русской старины никогда не покидал Россию. Точёная разъемная игрушка, изображающая девочку в сарафане и платочке, оставалась модной на протяжении веков. Они имеют тоже несколько видов: Семеновская – несколько вытянутая с резко сужающейся нижней частью; Полхов-майданская – более вытянутая с узкой уплощенной сверху головой.

Неподалеку от Москвы в начале XIX века в старинных деревнях Жостово, Осташково, Новосильцево и многих других, возник промысел расписных лаковых подносов – Жостовская роспись. Она представляет собойцветочную композицию из любимых жостовцами пышных роз, тюльпанов, астр, незабудок, георгинов, пионов, маков, колокольчиков, ромашек. Эти цветы собираются в букет, венок, гирляндами и веточками, которые располагаются в середине подноса, по кроям и по всему дну. Жостовская роспись имеет довольно сложную технологию.

Дымковская роспись родилась на низком берегу реки Вятки напротив города Кирова, где расположилась деревянная слобода Дымково. С незапамятных времен здесь, в малоплодородной местности с суровым климатом занимались лепкой глиняных игрушек, изображавших коней, оленей, козлов, уточек, индюков, барынь, водоносок, всадников. Этот промысел был исключительно женским делом. Осенью в лугах готовили на всю зиму красную глину, на отмелях реки – чистый песок. Смешав глину с песком и водой, тщательно месили до получения однородной массы. Из густого глиняного теста лепили сначала большие основные части игрушки и отдельно – мелкие, которые затем прилеплялись и примазывались с помощью мокрой тряпки. Вылепленная игрушка сушилась 2-4 дня при комнатной температуре и обжигалась в русской печи на горящих поленьях и железных противнях. По остывании поверхность изделия белилась мелом, разведенным на снятом молоке. Перед росписью к краске, замешанной на воде, добавляли сырое цельное яйцо, в результате чего получалась яичная темперная краска.

Гжель - древнее село, расположенное в Раменском районе Московскойобласти. Свое название оно получило от слов «жгель», «жечь», выражавших важную сторону огненного промысла. Здесь и в окрестных деревнях, богатых высококачественными глинами, издавле занимались созданием гончарной посуды и игрушек, которые всегда назывались гжелью, Искусство гжельских мастеров уже в XVIII веке достигло высокого развития. Гжельская посуда отличается большим разнообразием форм и особенно красотой росписи. Роспись наносится на поверхность обожженного изделия своблдной кистью керамической краской, главным образом синим кобальтом. Основные мотивы росписи – травка, злаки, птицы, полевые и садовые цветы. Расписанное изделие покрывают глазурью, которая при обжиге образует глянцевую прозрачную пленку, защищающую роспись, отчего она и называется подглазурной. Возможна и надглазурная многоцветная роспись. Это древнее прекрасное искусство символизировало мечты о прекрасном.

Т

радиции прошлого возрождаются, хотя некоторые виды традиционного русского народного искусства не умирали. Например, современная хохломская роспись представлена работами мастеров Коверинского района, живущих в деревнях Ново-Покровское, Семино, Хрящи, Кулигино, и мастеров города Семенова. Ковернинские мастера отдают предпочтение травной росписи, дальнейшему развитию ее форм, тогда как семеновские – растительному орнаменту, стилизованному под «кудрину», основу которого составляют завитками.

Городецкие мастера в наше время, сохраняя традиции, создают новые типы композиции, которыми украшают детские столики, стульчики, качалки.

Современные «матрешки» сейчас приобретают несколько другой вид: они стали изображать видных политических деятелей нашего времени. Мастера дымковской игрушки живут сейчас в Кирове и работают в специальных мастерских, сохраняя интерес к орнаментальному творчеству. Сейчас интерес к народному творчеству вновь набирает силу. В Москве, как известно, восстановили работу огромного производства «Софрино», где особенно ценна ручная работа: вышиваются облачения, предметы церковного обихода. Близ Петербурга, в Павловске, при храме, создана мастерская белошвеек и золотошвеек, не говоря о многочисленных детских мастерских, где эти традиции возрождаются и находят свою дорогу в жизнь.

ЛИТЕРАТУРА:

Алленов М. М., Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство Х-начала ХХ века М., 1989.

Власов В. Г. Иллюстративный художественный словарь. М., 1992

Глинская Е. Азбука вышивания. Мехнат., 1994.

Домострой (под редакцией В. Сенина). СПб., 1992.

История народных промыслов. М., 1937.

Полый Церковно-славянский словарь. М., 1993.

Закон Божий для семьи и школы. Минск., 1998.

Костенин Н. П. Учебное рисование. М., 1984.

Культура и искусство древней Руси. Сборник. М., 1969.