

Белый фон — снегов белей
Синий — небушка синей.
Кружевное это чудо
Привезли купцы откуда?

**Гжель – это русский народный промысел
по производству фарфора и керамики,
а также вид народной росписи.**

История

Гжелью называют традиционную русскую роспись, которая в старину являлась одним из самых популярных видов народного промысла.

Название и развитие промысла связано с селом Гжель Московской области. Долгое время жители деревни пытались заниматься сельским хозяйством, однако почва была не плодородной и не приносила результатов. На поверхности земли был большой пласт белой глины, из которой научились вырабатывать керамический материал фарфор. С 14 века (1320 года) имеются сведенья о первых изделиях местных гончаров. Их стали украшать неповторимой росписью синего цвета, которая придавала самобытности. И получила она название гжели. Вначале народный промысел именовался как **« жгель »**. А знаете ли вы, почему мастера используют только синий цвет и все оттенки синего? Я вам сейчас расскажу. И уже 7 веков работают там мастера, которые изготавливают и расписывают неповторимую посуду. Узнав о ее высоком качестве, население стало заниматься производством фарфора. Так зародился новый промысел, связанный с изготовлением гончарных изделий и игрушек из белой глины.

Один мастер слепил чайник: носик в виде головки петушка, а на крышке – курочка красуется.

Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он на улице бычка, да и вылепил его.

Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещё лучше придумал. Слепил он сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом помахивает, плавничками потряхивает. Дивная получилась сахарница.

Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково «Нежно-голубое чудо - сказочная гжель» - так ласково называли люди на Руси – всем полюбившуюся, удивительно украшенную керамику из белоснежной глины. Без сомнения, гжельская посуда, сувениры и игрушки – эти уникальные самобытные произведения искусства - испокон веков и по сегодняшний день очень ценятся во всем мире. На весь мир прославили гжельские мастера свой любимый край, всем поведали, какие умелые мастера живут на Руси.

Пика своего развития и популярности гжельская живопись достигла в 18 веке, когда с ее помощью начали украшать не только посуду и предметы декора жилых помещений, но и игрушки, статуэтки и памятные сувениры. В этот период роспись стали в основном наносить на фарфор и фаянс.

Существует легенда: «Пошли ка-то девушки, живущие в селе Гжель, поласкать белье на речку. А в речке небо отражается. Река синяя - и небо синее в ней. Показали девушки мастерам красоту такую. И решили, что такого синего неба нигде в мире не найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера свои изделия всеми оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на посуде. А узоры для росписи брали у природы — травинки, былинки в поле, цветы на лугу и в саду. На весь мир прославили свой любимый край мастера. Всем поведали о том, какие умельцы живут на Руси.

Особенности народного промысла гжели

Главное отличие гжели от других промыслов – это необычная роспись ручной работы. Узор рисуется на белоснежном фоне в синих, кобальтовых тонах, превращаясь в сложный, растительный орнамент. Рисунок вначале наносится под глазурь, а потом изделие обжигается в печи при высокой температуре.

В технике гжели изготавливают следующие предметы: сервизы, чайные пары, вазы для цветов, сахарницы, заварочные чайники, самовары, розетки для варенья, сувениры и даже игрушки, фигурки животных, героев народных сказок, матрешек.

Цветовая гамма гжельской росписи

Гжельская роспись изначально выполнялась исключительно синей краской (допускается использование оттенков). Именно такая черта этого вида художественного искусства делает его сложным для исполнения новичками даже в настоящее время. Создать красивый рисунок, используя ограниченное количества цветов колеров сможет далеко не каждый художник.

Основными цветами, используемыми мастерами в рамках гжельской росписи, являются:

белоснежный цвет (всегда используется в качестве фонового оттенка, так как не оттеняет контрастную краску, с помощью которой создается основной орнамент);

все оттенки синего цвета, наиболее популярными из которых являются насыщенный синий и бледно-голубой;

кобальтовый цвет (темный оттенок);

белый цвет краски (используется при зеркальной росписи, когда орнамент создается на синем фоне – наоборот, в сравнении с классической гжельской росписью);

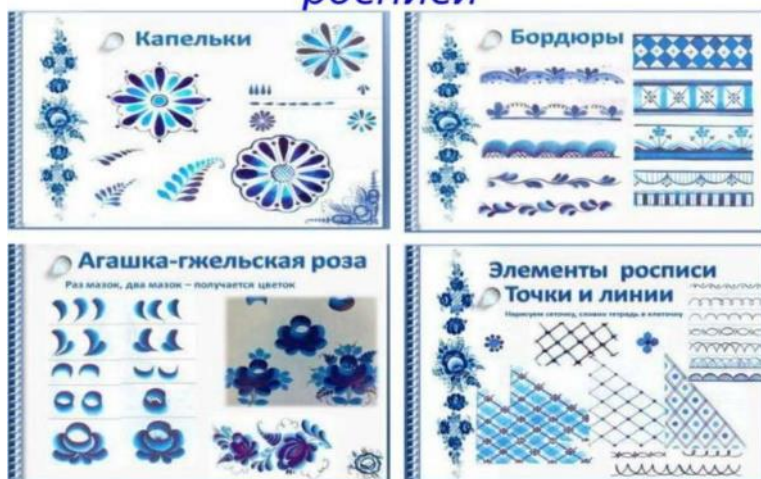
золотой (современное нововведение художников, стремящихся с помощью благородного оттенка золота расставить акценты на собственноручно созданном изображении);

платиновый (используется редко, также для акцентирования внимания зрителя на конкретных деталях орнамента).

Мотивы и элементы

Гжель (роспись для детей будет проще освоить, если они уже будут владеть базовыми навыками изобразительного искусства), обладая ярко выраженными мотивами и характерными элементами орнамента, используется сегодня в украшении декора жилых или коммерческих помещений, игрушек и даже предметов одежды.

Основные элементы гжельской росписи

Наиболее характерными чертами этого вида росписи являются:

все элементы орнамента, вне зависимости от общей сложности изображения, прорисовываются от руки (изредка с использованием шаблонов);

строгое выполнение росписи на однотонном синем или белом фоне;

орнамент прорисовывается исключительно синим или белым цветом (в редких случаях допустимо использование золотого или платинового оттенка);

наличие четких и резких переходов цвета в прорисовке гжельского орнамента;

если в рамках одного орнамента подразумевается использование нескольких оттенков синего цвета, их последовательность должна быть максимально выдержана, несмотря на резкость переходов;

все элементы гжельской росписи, нанесенные на один предмет, должны представлять собой целостную композицию, выдержанную в одной тематике (например, если кружка расписана гжельскими цветами, то каждый элемент ее декора должен визуально напоминать бутоны растений или их стебли).

Классические элементы гжели:

- ✓ растения (деревья, травы, цветы);
- ✓ животные;
- ✓ птицы;
- ✓ орнамент (гжельские узоры располагают линиями);
- ✓ многокомпонентные изображения с сюжетом.

Что нужно для создания узоров на бумаге?

В работе с детьми в абсолютном большинстве случаев традиционные инструменты для создания гжельской росписи (оксид кобальта, шпатели, реагенты и так далее) не используются из соображений безопасности. Юные художники учатся рисовать узоры в этом стиле на бумаге.

Для комфортного рабочего процесса ребенка необходимо снабдить:

плотными листами бумаги или белым картоном. Тонкие страницы под воздействием воды и краски деформируются, из-за чего внешний вид всей работы станет значительно хуже;

синяя и белая краски. Не рекомендуется давать ребенку больше цветов, чтобы четче сформировать у него представление о гжельской росписи. Для работы подойдет гуашь, масляные краски или насыщенная акварель;

кисти (рекомендуется предоставить ребенку 2-3 вида кистей, различающихся друг от друга толщиной);

палитра (понадобится юному художнику при смешивании цветов для получения необходимого оттенка синего);

емкость с водой;

кусочек ткани из натуральных материалов (им можно не только вытирать руки, при возникновении такой необходимости, но и корректировать недавно нанесенное на рабочую плоскость изображение);

трафареты (особенно актуально, если росписи обучается ребенок младшего возраста, не имеющий навыков изобразительного искусства).

Техника росписи

Гжель (роспись для детей должна создаваться в соответствии с общепринятым алгоритмом) под этапами своего создания подразумевает последовательное нанесение на рабочую поверхность мазков краски так, чтобы интенсивность цвета постепенно изменялась от более светлого к темному (или наоборот). Движения кистью должны производиться от срединной части используемого листа бумаги к его краям.

При разъяснении юным художникам техники создания гжельских узоров рекомендуется обращать их внимание на:

- ✓ насыщенность и ширину прорисовываемых с помощью кисти линий;
- ✓ расположение ворса кисти на рабочей плоскости;
- ✓ количество колера на кисточке.

ТЕХНИКА ГЖЕЛЬСКОЙ РОСПИСИ

- А роспись «одной кистью» получается тогда, когда василек или веточка пишутся одним набором краски на кисть – тогда первые лепестки будут темные, а остальные постепенно светлеют.

Техника гжельской росписи традиционно выглядит так:

В палитре смешать густые капли синего и белого цвета, после чего, как бы вытягивая кистью краску, растушевать полутона орнамента.

Создать контур с помощью классических мазков, подразумевающих прорисовку линий перемещением кисти с краской в направлении, перпендикулярном положению ворсистой части рабочего инструмента.

Детализировать изображение «волновыми» мазками, предполагающими чередование сильного и слабого нажатия на кисть, с ее последующим разворотом на 180 градусов у края рабочей плоскости.

При необходимости, заполнить пустоты четкими точками, прорисовывая которые следует легким касанием кисти поверхности используемого листа бумаги.

Мастер-класс по рисованию простых гжельских узоров для детей

Чтобы ребенок смог самостоятельно придумывать гжельские узоры, ему следует освоить способы создания простейших видов орнамента.

Ситчик

Для создания такого узора ребенку понадобится кисточка с длинным тонким ворсом.

Рисовать ситчик рекомендуется так:

1. Предварительно поместив небольшое количество краски на палитру, слегка смоченной в воде кисточкой набрать на кончик пигмент.

2. С помощью точных легких касаний рабочей плоскости нарисовать несколько точек на рабочей плоскости, расположив их в горизонтальный или вертикальный ряд, на расстоянии 2-3 см друг от друга.
3. Смыть остатки краски, после чего аналогичным способом набрать на кончик кисточки пигмент контрастного оттенка.
4. Слегка касаясь поверхности листа, нарисовать вблизи проставленных точек полукруги, соединив их между собой в крайних точках.

5. Очистить кисточку от остатков краски, а затем снова набрать пигмент того же оттенка, что и изображенные ранее полукруги.
6. На расстоянии 0.5 – 1 см от мест соединения полукругов проставить необходимое количество точек, созданных легким касанием кистью бумаги. Плотность этих точек должна быть примерно вдвое меньше основных, нарисованных в п.2.
7. Заполнить рабочую плоскость выбранным узором или, при желании, сочетать 2-3 типа орнаментов, при этом контролируя, чтобы они не пересекались между собой и были все выдержаны в одной тематике.

Китайский мазок

Китайский мазок считается более сложной техникой гжельского орнамента.

Создавать узоры с его помощью рекомендуется так:

1. Поместить небольшое количество краски 2 оттенков на палитру, после чего на кисть с тонким длинным ворсом необходимо набрать каждый из колеров.
2. Далее, определив наиболее удобную точку для дальнейшей прорисовки узора, поставить кисть на рабочую плоскость и не отрывать ее до полного исчезновения краски. Таким образом, будет создаваться плавная потеря насыщенности оттенка, что при подсыхании будет выглядеть максимально естественно.
3. Когда краски на кисточке не останется, необходимо повторить п. 1 и п. 2, дорисовав, таким образом, гжельский орнамент до конца.

Мазок с тенью

Мазок с тенью считается разновидностью китайского мазка. Он предполагает наличие широкого диапазона оттенков базовых цветов, наносимых на рабочую плоскость круговыми разворотами толстой кисти.

МАЗОК С ТЕНЬЮ

Первые мазки должны быть самыми сочными, а затем становиться все светлее и светлее. Другой прием — это «мазок с тенями», он считается в росписи самым трудным. Одним движением кисти достигается переход от более насыщенных цветов к более мягким, светлым. При этом широкий мазок сужается и переходит в тоненький острый кончик. Кстати, для того чтобы полностью освоить технику мазков, художникам требуется около пяти лет!

Гжель роспись для детей, техника мазок с тенью.

Алгоритм создания орнамента таким образом выглядит так:

1. Взять кисть, размером №8 (также подойдет для данной техники кисть №10), конец которой должен быть прямоугольным.
2. Набрать на конец кисти краску так, чтобы у края ворса слой колера был плотнее, чем в середине.
3. Разместить ворсовую часть кисти на рабочей плоскости, после чего, не отрывая рабочий инструмент от поверхности листа бумаги, изобразить необходимый элемент росписи.

Для удобства прорисовки рисунков мазками с тенью кисть следует держать 3 пальцами – большим, указательным и средним. В противном случае сила нажима на рабочий инструмент распределится некорректно, что негативно скажется на внешнем виде итогового изображения.

Как нарисовать эскизы в гжельской технике?

Гжель (роспись для детей можно создавать не только на бумаге, но и на пластмассовых или деревянных отполированных поверхностях) позволяет художнику украшать различные предметы бытового обихода не только стандартными орнаментами, но и многокомпонентными композициями с прослеживающейся сюжетной линией.

Цветы

Нарисовать цветы гжельской росписью (обычно используется в декоре посуды) можно несколькими способами:

Вариант конечного изображения	Алгоритм его создания
<p style="text-align: center;">Схема рисования цветка</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Используя технику теневого мазка, в верхней части рабочей плоскости нарисовать небольшое сердце так, чтобы его верхние границы были шире нижних. 2. Из угла сердца зеркально вывести 2 полукруга вправо и влево, в точности повторяющих силу изгиба друг друга. Крайние точки полукругов необходимо соединить в нижней и верхней части. 3. В области соединения сердца с полукругами изобразить небольшую окружность внутри фигуры. 4. Пространство между полукругами заполнить слегка изогнутыми линиями, соединив их между собой. 5. Справа и слева от контура основных фигуры в области соединения сердца и полукругов нарисовать еще по одному полукругу. 6. Сделать бутон пышнее за счет прорисовки дополнительных лепестков вокруг контура нижней фигуры с внешней стороны.
<p style="text-align: center;">ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ Последовательность рисования цветка.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. В центре используемого листа бумаги нарисовать 2 полукруга (один с изгибом вниз, другой с изгибом вверх) так, чтобы их крайние точки располагались вплотную друг к другу. 2. С помощью прорисовки дополнительных линий снизу от нижней полукруга, придать объемности контуру бутона цветка. 3. Под бутоном изобразить 2 плавно изогнутые линии, крайние точки которых должны быть выведены выше середины боковых граней бутона. 4. Из точки выхода линий, изображенных в п.3, вывести еще 2 полукруга, направив их вниз. 5. С помощью 2 прямых заполнить расстояние между линиями, созданными в п. 4. 6. В верхней части бутона нарисовать спираль, имитирующую закрытые лепестки.

Растения

Гжелью для детей также будет интересно создавать роспись с изображением растений, наиболее часто используемую в декоре кухонной утвари или предметов гардероба.

Вариант конечного изображения	Алгоритм его создания
	<ol style="list-style-type: none">1. Из верхней части центра рабочей плоскости нарисовать плавно изогнутую линию, направив ее в левый нижний угол.2. По всей длине линии с левой стороны изобразить плавно изогнутые штрихи, расположив их на расстоянии 1-2 см друг от друга.3. По всей длине линии с правой стороны нарисовать 2 плавно изогнутых штриха (снизу), а остальное пространство заполнить точками, интенсивность которых должна располагаться по убыванию (у нижнего края листа большие и плотные, у верхнего – небольшие, едва заметные).
	<ol style="list-style-type: none">1. В центре рабочей плоскости нарисовать 2 изогнутые в спираль линии, выведенные из одной точки, расположенной у нижней границы листа бумаги.2. Из сторон спиралей вывести еще 2-3 кривые, повторяющие изгибы основных линий.3. У линии в нижней части рабочей плоскости, слева, изобразить насыщенные широкие штрихи.4. Заполнить пространство в местах расхождения спиралей в противоположные стороны, нарисовав в этих участках 3 линии разного размера, выходящие из одной точки.5. Из начальной точки основных черт вывести кривую, на конце которой дорисовать лист с помощью волнистой линии6. Сбоку от одной из спиралей, расположенных в правой части листа бумаги нарисовать 4 точки на расстоянии не более 1 см друг от друга (при условии создания изображения на листе формата А4 и меньше).

Животные

Изображения животных, созданные в стиле гжельской росписи, наиболее часто используются для украшения предметов интерьера или одежды.

Вариант конечного изображения	Алгоритм его создания
	<ol style="list-style-type: none">1. В центре рабочей плоскости нарисовать ровный круг.2. Внутри круга по приведенным выше алгоритмам изобразить контуры растений и цветов, оставив срединную часть фигуры белой.3. Из нижней грани круга вывести вверх изогнутую линию, направив ее в левый верхний угол.4. Продолжить линию полукругом, изогнутым вверх, направив его в правый верхний угол.5. Заострить соединение, после чего продолжить контур, прорисовав, не отрывая кисть от листа бумаги, морду лисы и ее уши с помощью полукруга и 2 треугольников.6. Вывести плавно изогнутую линию вниз к основанию круга.7. Детализировать изображение, четче прорисовав лапы животного, а также ее глаза, нос и рот.8. По нижней границе основной фигуры изобразить овал (хвост лисы) так, чтобы левая часть хвоста была шире левой примерно вдвое.

Птицы

Гжельная роспись с изображением птиц чаще всего используется для украшения посуды, кухонной утвари (например, разделочных досок) или предметов гардероба.

Вариант конечного изображения	Алгоритм его создания
 <p style="text-align: center;">Рисование птицы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В центре рабочей плоскости изобразить слегка изогнутую широкую линию, расположив ее вертикально (туловище птицы). 2. Справа и слева от основной фигуры, ближе к ее верхнему краю, изобразить кривые, одна из которых должна быть направлена вверх, а другая – вниз (крылья птицы). 3. Из середины боковых кривых вывести полукруги, крайние точки которых должны располагаться на основной линии. 4. Верхнюю часть основной вертикали сделать более широкой, дорисовав вплотную небольшой полукруг (голова птицы). 5. По всей длине боковых кривых, вокруг полукругов, изобразить диагонали, внешний край которых должен быть толще края, расположенного вплотную к туловищу гжельской птицы (оперение птицы). 6. Снизу туловища дорисовать овалы, заостренные по краям (ноги птицы). 7. Из области между правым крылом и ногой птицы вывести плавно изогнутые линии, направленные хаотично, расположив их вплотную друг к другу (хвост птицы). 8. Детализировать изображение птицы, дорисовав на ее голове глаза, клюв и хохолок. 9. С помощью различных техник заполнить внутреннюю часть нарисованного объекта, обозначив таким образом оперение и окрас птицы.

Сюжетные картинки

К созданию сюжетных картинок в стиле гжельного орнамента рекомендуется приступать только после того, как применение базовых навыков изобразительного искусства юным художником будет доведено до совершенства.

Вариант конечного изображения	Алгоритм его создания
	<ol style="list-style-type: none">1. От нижней границы рабочей плоскости отступить 1-2 см.2. На указанном расстоянии нарисовать нескольких хаотично изогнутых линий, соединенных между собой, и образующих полукруг с изгибом вниз (волны).3. По всей длине изображенных волн с обеих сторон нарисовать множество мелких точек, придающих объем изображению.4. Над кривыми, отступив 3-4 см, изобразить полукруг, изогнутый вниз (дно корабля).5. Соединить верхние точки полукруга волнистой линией (верхняя часть корабля).6. Вплотную к верхней границе корабля нарисовать 3 небольших круга.7. Над кругами с помощью плавно изогнутых в противоположные стороны линий изобразить паруса.8. Справа и слева от нарисованного корабля изобразить по рыбе с помощью простейших геометрических фигур и прямых линий.9. Заполнить пространство над кораблем расположенными вплотную полукругами, сгруппированными по две (птицы).

Как сделать трафарет для росписи под гжель?

Создавать трафареты для росписи любой поверхности под гжель можно по-разному, в зависимости от основного объекта.

Например, птицу следует делать так:

1. Перенести небольшое количество краски на палитру, после чего с помощью специального шпателя размешать колер.
2. Плоскую кисть (рекомендуется использовать восьмерку) окунуть в пигмент так, чтобы с одной стороны ворса слой краски был плотнее, чем на другой.
3. Распределив краску по подушечке одного из пальцев ведущей руки, сделать им на рабочей плоскости мазок, в форме полукруга.
4. Короткими мазками нарисовать крылья и контур туловища.
5. Хвост дорисовать волнистыми линиями.
6. Повторно обвести крылья, затемнив их контур.
7. Детализировать изображение.
8. Освежив уже подсохшие линии, наложить трафарет на необходимый объект, после чего, удалить бумагу, и доработать орнамент на белой поверхности.

Гжель для детей будет интересна только в случае, если они ознакомлены с историей создания этой росписи. Осознавая многогранность этого вида творчества, юные художники быстрее освоят базовые алгоритмы создания простейших орнаментов, что позволит им приступить к самостоятельной разработке узоров, а также созданию сложных сюжетных картинок.