

П.П. Африкантов

Технология декориро-
вания Саратовской гли-
няной
игрушки

Методическое пособие

Саратов

2017.

Африкантов П.П.

Технология декорирования Саратовской глиняной игрушки. (Методическое пособие). 56 стр. г. 2017 .

Прочитав эту брошюру, вы научитесь приёмам декорирования традиционной Саратовской глиняной игрушки. Геометрическое штампиковое декорирование, является её визитной карточкой в мире игрушек. Написал брошюру потомственный игрушечник, педагог дополнительного образования ЦДО Заводского района, много лет, проработавший с детьми и возродивший глиняную игрушку Саратова, Пётр Африкантов. В этой работе он раскрывает методику постепенного вовлечения ребёнка в структуру росписи Саратовской глиняной игрушки через приёмы сплошного декорирования, что ребёнку понятно и занимательно.

Брошюра предназначена для педагогов и широкого круга читателей.

Брошюра издана в авторской редакции.
Компьютерная вёрстка и макетирование
П.П. Африкантова.

© П.П. Африкантов, 2017

Введение

Эту брошюру меня подвигнули написать дети, с которыми я лепил Саратовскую глиняную игрушку в ЦДО Заводского района Саратова, и слушатели семинаров по лепке Саратовской глиняной игрушки, организованных Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой. Организовывал и руководил курсами заведующий отделом декоративно прикладного искусства А.Е. Дельцов. Первый семинар состоялся в 2013 году.

Слушателями стали работники культуры из районов области. За два дня нам удавалось погрузиться в игрушечное дело так, что выходить из него никому не хотелось и если бы, не необходимость разъезжаться по домам, то так бы сидели и лепили. Таким образом, было проведено четыре семинара. Работая с детьми и взрослыми, я уяснил, что в декорировании для них является особенно сложным, и попытался в работе изложить эти моменты более доходчиво.

В марте 2015 года технология изготовления Саратовской глиняной игрушки была занесена в единый реестр области как объект нематериального культурного наследия (ОНКН), а 1 ноября 2016 года в том же областном центре народного творчества состоялся

I -й областной смотр-конкурс «Саратовская глиняная игрушка». Он проходил в виде праздника, с народными песнями, плясками, хороводами и славословием. На празднике 47 игрушечников из 20-ти районов области представили жюри свои работы. Эти игрушечники со своими игрушками и утвердили Саратовскую глиняную игрушку в области не как музейный экспонат, а как живущее народное изделие. Игрушка стала новым брендом области, её лепили на саратовской земле в старину, лепят сейчас, и которую будут лепить завтра и послезавтра последователи молодых мастеров.

Глава первая

*Штампиковая геометрическая роспись –
фундамент декорирования Саратовской
глиняной игрушки.*

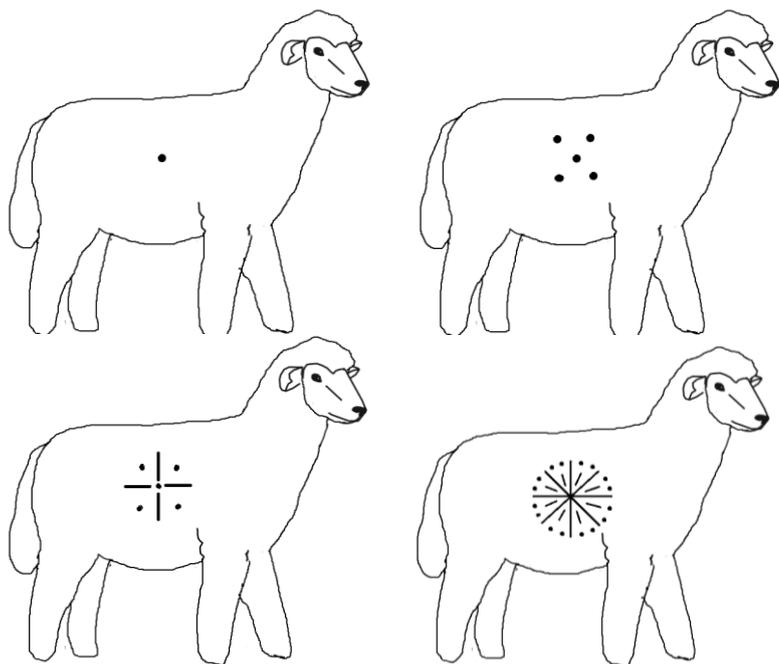
Двухмерные геометрические фигуры.

Простейшие геометрические фигуры.

Основное отличие в декоре саратовской глиняной игрушки от других глиняных игрушек состоит в том, что на поверхности каждой игрушки красуется геометрический штампиковый рисунок. Почему геометрический? Не знаю. Так распорядился талантливый в старину игрушечник. Вот и всё. А мы сейчас, ваяя игрушку, только используем его метод. Метод же росписи просто замечательный. Взял прутик,

да и вдавил его торцем или плашмя в мягкую глиняную поверхность. Рядом вдавил ещё раз и ещё. Получился геометрический составной рисунок, или фигура, как это в геометрии называется. Этот рисунок плоский. Почему плоский?

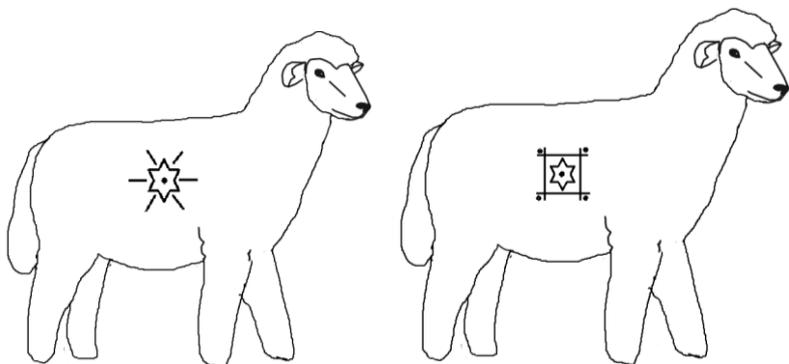
Вспомним из геометрии, что такое плоская геометрическая фигура. Читаем: «Плоской геометрической фигурой называется такая фигура, когда все точки, которой лежат на одной плоскости». Вот и получается, что нарисованный на бумаге отрезок, или он же, выдавленный на теле глиняной игрушки – есть плоская геометрическая фигура. У нарисованного отрезка все точки лежат на одной плоскости. Оттиснутый им штапиковый рисунок на теле игрушки является плоскостным. Если вы один раз оттиснули штапиком на теле игрушки, например, точку (выдавили палочкой) – то получилась простейшая плоскостная геометрическая фигура (смотри рисунок ниже).

Если же вы вокруг этой точки сделали ещё несколько оттисков той же палочкой, то это уже будет сложная плоскостная геометрическая фигура, или рисунок, состоящий из нескольких простейших одинаковых фигур. Можно добавить ещё плоскостную фигуру – штампик в виде отрезка. Точка, ломаная линия, отрезок, являются простейшими геометрическими фигурами среди простых фигур, участвующих в построении штампикового рисунка на игрушке.

На примере овечки показано, как строится рисунок из простейших геометрических фигур. В данном случае у нас задействованы, из геометрических фи-

гур, только точка и отрезок. Давайте для наглядности введём в рисунок ломаную линию и посмотрим, что у нас получится. Получился рисунок с замкнутой ломаной линией, состоящей из 12 отрезков.

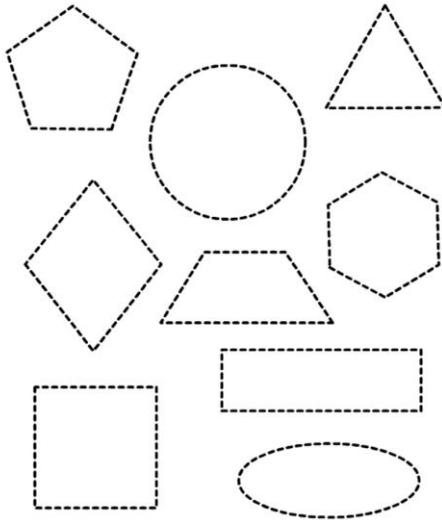

На этих примерах мы рассмотрели функционирование в геометрическом рисунке только простейших геометрических фигур. Дальше рассмотрим функционирование простых фигур.

Простые геометрические фигуры.

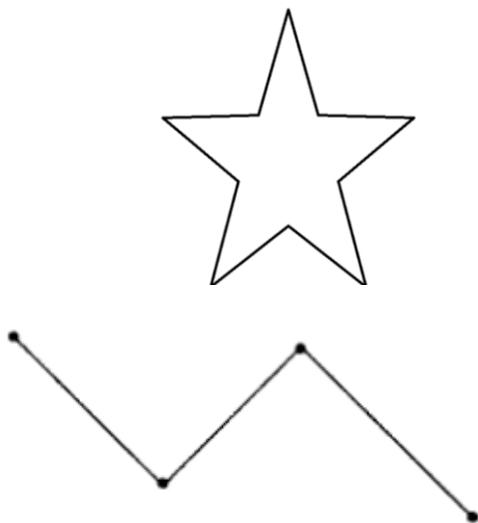
В геометрии, кроме простейших точки, линии, ломаной линии есть и другие фигуры, участвующие в росписи. В повседневной практике мастера кроме простейших фигур, наиболее часто использовали такие плоские геометрические фигуры, как: параллелограмм (частные случаи: квадрат, прямоугольник, ромб), трапеция, окружность, треугольник, мно-

гоугольник, полуокружность, звезда, полумесяц. Всё это простые плоские двухмерные геометрические фигуры.

У этих фигур есть разновидности, например треугольники, тоже разные бывают равнобедренные, с одним из углов 90 градусов и другие треугольники, выбирай сколько твоей душе угодно.

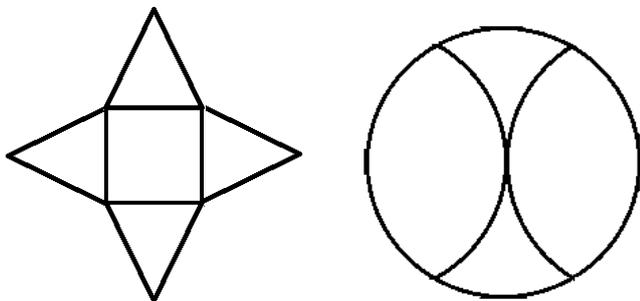
Звезда, тоже геометрическая фигура. Звезда является замкнутой ломаной линией, состоящей из пяти отрезков. Замкнутую и незамкнутую ломаную линию можно изобразить так:

Объединение нескольких простых геометрических фигур, как мы уже говорили, тоже является геометрической фигурой, только уже сложной.

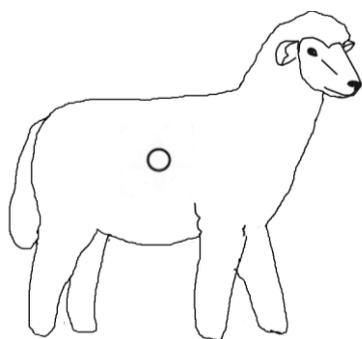
Создание на игрушке сложного рисунка из нескольких простых.

Из простых фигур, так же как и из простейших составляются различные комбинации фигур, которые и дают сложную геометрическую фигуру, или рисунок, как его называют игрушечники-глинолепы. На рисунке ниже левая фигура состоит из квадрата и четырёх треугольников, а правая фигура состоит из окружности и частей окружности:

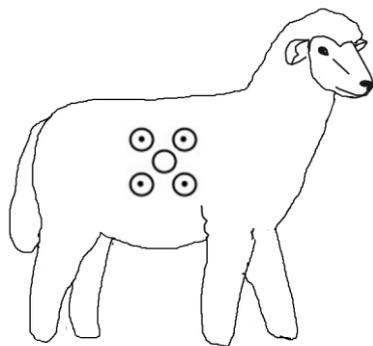
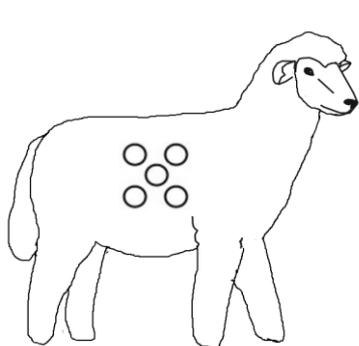

Каждый человек, имея в руках штампики с рельефами простых геометрических фигур, может составить бесконечное многообразие рисунков. При этом он может уменьшать или увеличивать геометрические фигуры, отчего многообразие фигур, только расширится. В росписи Саратовской глиняной игрушки чаще всего использовались простейшие и простые геометрические фигуры. Просто их знали крестьяне, вот и всё.

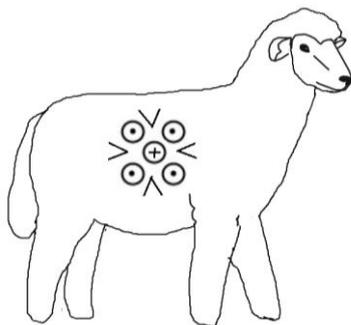
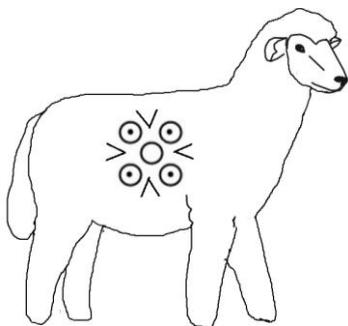
А теперь рассмотрим последовательность составления сложной геометрической фигуры на игрушке «овечка» из нескольких простых. Для начала оттиснем любую простую геометрическую фигуру, например круг, на боку овечки.

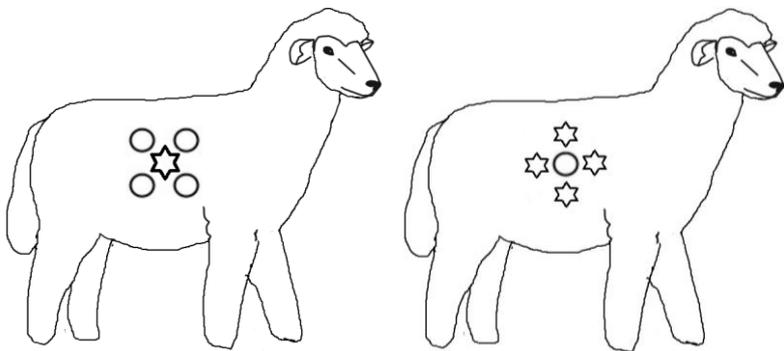
Осложняем круг другими фигурами. Например, так:

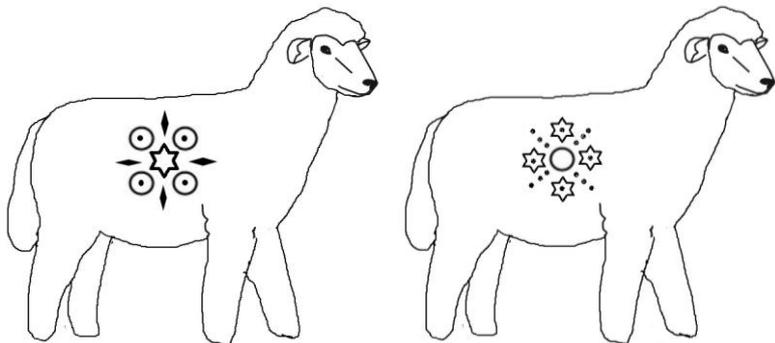
Или так:

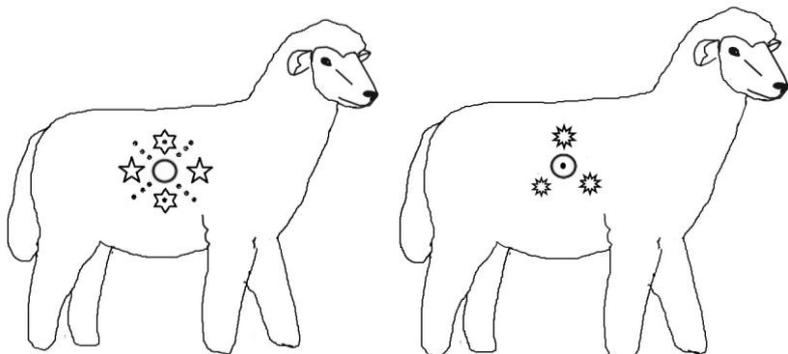
Или так:

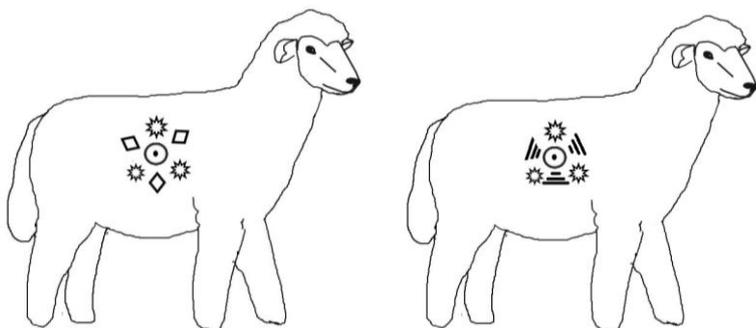
Или так:

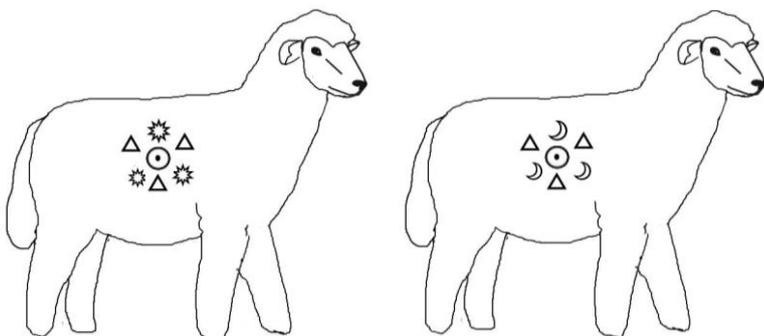
Или так:

Или так:

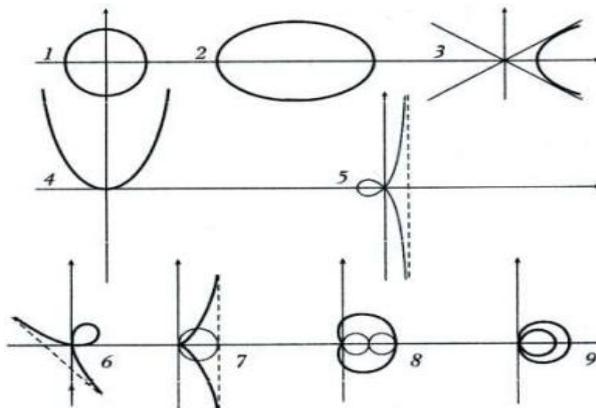
Или так:

Можно ещё много раз вот как то так, добавляя новые фигуры, или заменяя одни на другие, или вообще какие-то изымая. Тем более на мягкой глине это всё делается очень просто, взял и замазал предыдущий оттиск, а на его место поставил новый. Правда ли, поразительно всё просто, а вот возможности в этой простоте колоссальные. Обычно осложнённые фигуры ставились на груди и боках животных.

Знающий геометрию читатель может вспомнить и о других, более сложных геометрических фигурах,

таких как: эллипс, гипербола, парабола, строфоида, декартов лист, циссоида, кардиоида, улитка Паскаля.

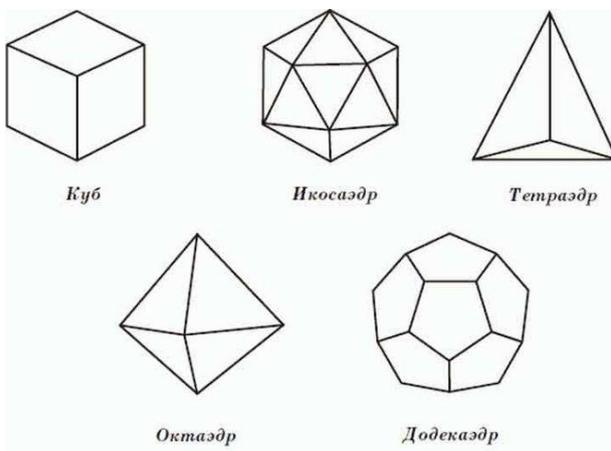
Виды фигур: 1- окружность; 2- эллипс; 3- гипербола; 4 - парабола; 5 – строфоида; 6 – декартов лист; 7 – циссоида; 8 - кардиоида; 9 – улитка Паскаля.

Возможно, вы таких названий из геометрии не помните и не знаете законов их построения. Так вам это и не нужно. Главное – запомните, как эти фигуры (а ещё, можно сказать, линии) выглядят, и вы обязательно из их арсенала что-то будете использовать. Ну, например, улитку Паскаля или циссоиду – прекрасные будут оттиски. Посмотри на рисунки и убедись сам. Эти циссоиды и кардиоиды легко разбить на более простые линии и рассматривать эти фигуры как составные, вот и вся хитрость. Разумеется, наши предки эти фигуры не применяли. Они о

них просто не знали, а применяли то, что доступно, легко вырезать, подобрать или выжечь. Это то, что касается наших предков, но мы то, в другое время живём, многое знаем и можем. И, хотя мы многое можем, надо знать меру. Великое всё просто.

Трёхмерные геометрические фигуры.

Используются в росписи игрушки и пространственные трёхмерные геометрические фигуры, но не все и не всегда. Так к пространственным фигурам относится шар. Выдавить шар штампиком на теле игрушки нельзя, а вот полушарие запросто. Штампик с полушариями является ходовыми в арсенале мастера. Вдавливается в тело игрушки конус, трапеция и куб. Главное, получить интересную фактуру на глине.

Любую из этих пространственных фигур не только можно, но и нужно применять в декорировании игрушки. Надо заметить, что оттиск, оставленный трёхмерной фигурой всегда сложнее оттиска плоскостной и отражение лучей сторонами штамповочного углубления более искристо. Есть и ещё одна хитрость игрушечников, когда, например, вдавливаются квадратик и в центр оттиска вдавливаются конус, звёздочка или ещё что либо. Отражательные способности такого углубленного рисунка совсем иные.

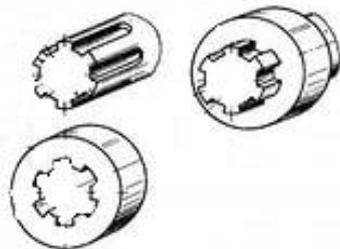
Глава вторая.

Вы уже умеете лепить Саратовскую глиняную игрушку, у вас что-то получается, но не задаётся работа со штампами. Штампики, то вязнут в поверхности изделия, а если и не вязнут, то оттиски получаются неряшливыми, с оборванными краями, нечёткими линиями и углами. Скажу, что вы не первый, кто попадает в подобную ситуацию. Это дело поправимое. Хуже, когда читатель пишет мне о том, что он, взяв в руки штампик, не знает с чего начинать работу, что у него просто нет ни одной мысли на сей счёт, не говоря уж о каких-то там многоштамповых геометрических рисунках, замкнутых и открытых пространствах, линейных перспективах, дорожках, тропях, диагоналях и прочих премудростях штамповочной росписи. Скажу по секрету – это дело

тоже поправимое. А теперь давайте разбираться с этими проблемами по порядку.

О штампиках.

Сначала поговорим о штампиках. Мы должны уяснить, какие они должны быть, как их сделать и из чего? Вопросы не праздные. И так, мы знаем, что Саратовская глиняная игрушка декорируется ямчатыми геометрическими рисунками, выполненными штампиками. Штампики вдавливаются в мягкое тело глиняного изделия, а после их выемки оставляют на теле углубленный геометрический рисунок - круг, линия, точка, овал, треугольник и другие. Если это круг - вдавливается торец трубочки; сфера - вдавливается шарик; линия - применяется шило; точка - подойдёт для этой цели тупо заточенная палочка, и так далее. Геометрические штампики можно найти в природе: веточки, щепочки, камешки и т. д. Нужные геометрические рисунки можно найти на торцах колпачков авторучек, фломастеров, маркеров. Всё это штампики, готовые к применению.

Можно самим изготовить нужный штампик, немного подработав подходящую веточку, или щепочку. А можно вырезать из резинки (стёрки). Из мягкой резины штампик получается недолговечными. Штампик из древесины липы или осины тоже не отличаются долгожительством. К тому же древесина осины и липы склонна к размахриванию, что

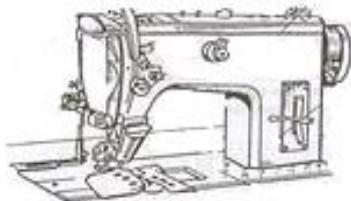

Присмотритесь к кухонной утвари, и вы обязательно найдёте нечто интересное.

снижает чёткость оттиска. Можно сделать штампик и из липы и осины, только в этом случае необходимо обработать рабочую часть штампика, например, эпоксидным клеем. При обработке клеем обязательно следите за тем, чтобы он не скапливался в углублениях, иначе вся работа пойдёт насмарку.

Один разобранный прибор может почти полностью обеспечатить вас штампиками.

Печатные и швейные машинки, механические часы, являются штампиковым клондайком.

Если подобранная деталька немного не подходит по назначению, её всегда можно подработать, где-то подрезав ножовкой по металлу или подточив напильником. Ко всему надо подходить творчески. Выработайте в себе внутреннее специфическое зрение, что вы, в нагромождении деталей можете увидеть ту единственную и неповторимую.

Пробки от бутылок, тюбиков, флаконов и других ёмкостей могут вас очень порадовать.

Часто все эти механизмы где-то валяются. Я давно выработал в себе привычку не расставаться с маленькими плоскогубчиками, отвёрткой со съёмными

головками и кусочком мягкой глины, завёрнутым в целлофан. Нашёл чего-то, тут же открыл, отломил, отсоединил, к глине приложил и почти готовый штампик, положил в карман.

Деревянные штампик лучше после изготовления промаслить. При вырезке всегда держите в уме – если вы на торце заготовки (резина, дерево) сделали ножом углубление, то на оттиске это место будет не впадиной, а выпуклостью.

Психология штампиковой росписи.

Чтобы определить характер человека, его способности и манеру общения существует большое количество методик и систем. Геометрия в этом деле, оказывается, стоит не на последнем месте.

Психогеометрия – молодая система анализа личности, позволяющая прогнозировать и оценивать некоторые черты характера, модель поведения и стиль жизни человека с помощью простых геометрических фигур. Она была разработана в США доктором психологии Сьюзен Деллингер. Метод применителен к

человеку. А к игрушке как? Ведь Саратовская игрушка, это не молодая наука, она расписывалась геометрическими фигурами веками. Оказывается, всё так же, только чуть наоборот. Если в психогометрии человек сам выбирает из геометрических фигур ту, что ему ближе и роднее и по выбранной фигуре определяется его психотип то, при изготовлении игрушки мастер сам, вдавливая штампики с геометрическими фигурами в тело игрушки, налагает ту или иную характерность на изделие. Вот как об этом говорила старейшая игрушечница, простая малообразованная деревенская женщина Пелагея Андрияновна, уча меня геометрической росписи: «Бычок, если сердитый, своевольный, да задиристый, ты ему квадратик на грудь прилепи. Квадратик этот треугольничками по сторонам обставь. Если бычок не задиристый, то треугольнички не ставь. Миролюбивому – вместо треугольничков по сторонам небольшие кружочки выдави и будет хорошо».

Оттеня характер изделия росписью, мы должны знать - конфигурация рисунка прямо влияет на характер игрушки. Если в основе штампикового оттиска лежит круг – то такой оттиск говорит о миролюбивости, мягкости, плавности, теплоты, лучезарности... . Если это квадрат, то это обязательно мощная характерность, настойчивость, сила, вескость, терпимость.... Если это треугольник, то здесь чаще всего проявляются такие моменты как подвижность, не-

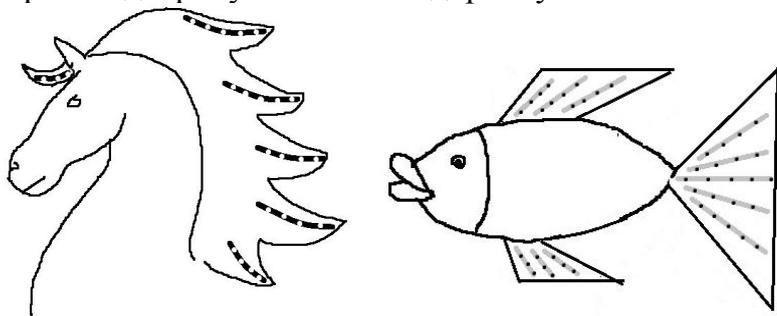
терпимость, быстрота, задиристость, спортивность. Линия – всегда движение, плавность и поступательность. А вот векторная линия – здесь тебе и резкость, и целеустремлённость и особая жажда свободы. Точка – всегда экспрессивна. Она придаёт игрушке устойчивость, философичность, способность концентрировать внимание на глубине образа. Сфера и звёздочка, всегда концентричны и собирательны.

Из приведённого мной набора психологических особенностей геометрических фигур можно складывать сложные характерные мотивы, то есть, рисовать образ. Только не думайте, что вы, наставив на шматке глины разные штампиковые оттиски, тем самым смотивируете этот кус глины. Как он был шматком, так и останется шматком. Определённый характер должен быть заложен уже во время лепки игрушки. Штампиковой росписью вы только концентрируете внимание, оттеняете главное, снижаете или увеличиваете экспрессивность, нацеливаете, смягчаете или усиливаете отдельные черты характера.

При этом надо знать, что такое усиление, или смягчение может быть значительным, вплоть до нейтрализации особенности заданной при лепке. Обычно, такая нейтрализация ни к чему хорошему не приводит, кроме как к вялости и непоследовательности выражения в изделии. Например, вы слепили волка. Да, это кровожадный хищник, характер которого проявлен острыми штампиками - угольниками. За-

мените этот штампик на окружность, проштампуйте, и вы получите миролюбивую, поджарую собаку с элементами волчьей наружности в пролепе. Вы получите ни то, ни сё. Давайте не будем вредить характеру явленному пролепом.

Или вы слепили коня с развевающейся в стремительном беге гривой и хвостом. Можно, конечно, хаотично наставить на гриве и хвосте штапикки в виде точек, и вопрос с оформлением решён, но можно украсить хвост и гриву векторными линиями, которые подчеркнут конский задор. А уж по

векторным линиям сделать подходящие оттиски, не снижающие задорности. Эти векторные линии единого поля, можно сказать, потока. Векторную линию можно провести палочкой и по углублению проставить штапикки, а можно сразу составить векторную линию из штапиковых оттисков. Здесь уж как на душу легло. Векторными линиями, если это необходимо, оттеняются не только гривы, хвосты, жабры и хвосты рыб, но и мускулатура животного. Только не путайте просто линию, отрезок или просто кривую с

векторной линией. Векторная линия всегда что-то делает, к чему-то неудержимо стремится, она всегда в росписи игрушки беспокойна, оттягивает на себя внимание. Пользоваться ими следует осторожно и не применять где надо и не надо.

Продолжаем говорить о влиянии штампов на характер игрушки.

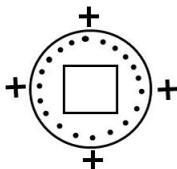
Наши предки, изготавливая игрушку, давно заметили, что преобладание тех или иных простых штамповых фигур в сюжете сложного рисунка поразному влияет на характер игрушки. Так они заметили, что если в основе композиции стоит какая-то фигура, то окружающие её дополнительные фигуры могут усилить или снизить некоторые характеристики центральной фигуры и даже свести их на нет.

Если это квадрат, то мы помним, что это обязательно мощная характерность, настойчивость, сила, вескость, терпимость, как мы отмечали раньше. Если мы по квадрату поставили маленькие квадратики, то мы усиливаем его характер и ничего больше. Если мы по квадрату отштамбуем треугольники или по его периметру с внешней стороны, то к основе – мощной характерности, силе и вескости приложится большая подвижность, и некоторая агрессивность. А если вместо треугольников, мы применим кружки, то тем самым смягчим характерность, придав ей большее миролюбие. Вспомните науку бабы Поли. Вот примерно так это работает. Можно применить к

квадрату и линии, и точки. Так, если мы по периметру квадрата поставим к линии периметра короткие линии, то это наполнит характер большей шириотой, а частость линий - мягкостью.

Вот по таким схемам составляются средней сложности штамповые рисунки. Нужно не просто тыкать штампом в мягкое тело игрушки, а всегда помнить о взаимном влиянии оттисков друг на друга. Это точно так же как цвета влияют друг на друга, находясь в непосредственной близости.

В этой главе надо сказать и о нежелательных действиях в росписи. Так весьма нежелательно квадрат заключать в круг, если на то нет веского основания, особой задумки автора. В этом мощь характера, неуправляемой силы, что собой являет квадрат, как бы обнимается, затворяется мягкой силой иного значения. Квадрат и круг, я считаю, самые мощные, самодостаточные элементы росписи. И если кругом в росписи пользуются довольно часто, этакая умиротворяющая сила, то о квадрате этого не скажешь. Нужно разделять в понимании большой круг и небольшие кружки.

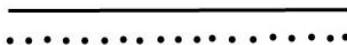

Не надо запоминать все эти нюансы, важно выработать в себе внутреннее чувство и при нанесении

штампиковых рисунков руководствоваться только им.

Сложные штампиковые рисунки

Сложные штампиковые рисунки. Это рисунки с применением большего количества простых штампиков – больше чем три. Такие рисунки отличаются большей декоративностью и нередко включают в себя отрезки, точки, кривые и т.д.

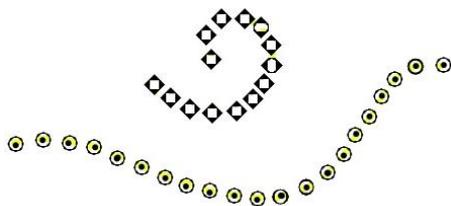

Сложный рисунок может занимать всю боковую часть игрушки, как на одной, так и на другой стороне. Сложный рисунок может иметь центр на спине изделия и спускаться по его сторонам до живота.

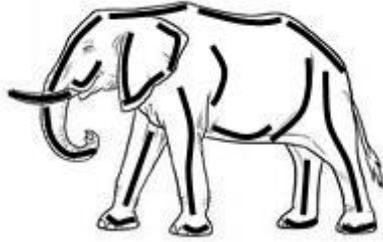
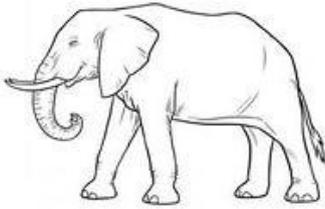
Тропы

Тропы – это изгибающиеся линии, составленные из простейших одинаковых штампиковых оттисков. Чаще всего тропы используют для выделения частей тела и мускулатуры животных. Они могут быть направлены на то, чтобы подчеркнуть высоту шеи у жирафа. Тропами часто выделяется хребет, например, от гривы до хвоста. На картинке изображены тропы, в основе одной из них лежит квадрат, а у другой - круг. Применение троп есть ещё и пространственная необходимость. Пространство

требует пространственной симметрии, или другими словами сказать, пространственной наполненности. Скажем, на теле игрушки уже есть сложные и простые рисунки. Добавление отдельных рисунков только испачкает изделие, здесь и приходят на помощь тропы. Их экспрессивность зависит от того, какими штампиками мы их обозначим. Слово *тропы* в том понимании, какое мы в него вкладываем, вы, вряд ли найдёте в словарях. Оно применяется только в росписи Саратовской глиняной игрушки. Это такая тропинка, протоптанная в нужном направлении.

Ниже на рисунке показана возможная практика нанесения троп. У второго слона тропы обозначены жирными чёрными линиями. Нанесение троп вовсе необязательно. Их следует применять, когда они дают художественный эффект. Нужно научиться отличать тропы от векторных линий. Векторная линия в росписи это всегда аккумуляция пространства на действие, или пространство в действии, а тропа, это только заполнение пространства с определённой долей экспрессивности или подчёркивание, оттенение высоты, ширины чего либо.

Подбор штампиков к изделию по величине.

Подбор штампиков к изделию ведётся, по соразмерности штампика и изделия, а так же по характеру игрушечного персонажа.

По соразмерности – это самый простой подбор. Шутя можно сказать так – любой штампик, что по величине больше вашей игрушки, не применять, и штампика, оттиски которых на теле игрушки почти не видно, тоже.

Так если вы используете в качестве штампика капроновую пробку от бутылки из под шампанского, то работать таким штапиком лучше по копилке высотой 15-20 см. и выше, а на игрушке величиной с кулак взрослого человека этот оттиск не сработает в полную силу и чаще всего сработает в минус по восприятию. Потом, излишняя величина может принизить изделие по высоте или увеличить его объёмность. Мельчить особо тоже не надо. От мелкой росписи будет пестрота и трудно выделить главное. В

ней растворяется характер изделия, его психологическая нагруженность.

Размеры штампиковых рисунков, и их соразмерность лежат в области интуиции. Если человек эту соразмерность не ощущает, не видит своим внутренним оком, то все потуги объяснения ни к чему не приведут. Значит это не его дело. Этому человеку надо определиться. Однако не могу не привести пример для наглядности, чтобы те, кому это дано видеть, не записали себя в разряд неопределившихся. Возьмём капроновый штампик – пробка от шампанского с ребристой поверхностью. Все такую пробку видели. Так вот, по соразмерности пробку-штампик требуется поставить на копилку высотой не менее 15 см. Всё, что ниже будет идти в ущерб соразмерности. Потом, штампик такого размера будет обязательно центричным. Оттиск этим штапиком обязательно требует окружения в виде троп или чего другого. В одиночестве он всегда недостаточен, хотя по размерам довольно большой. Большой штампик – это совсем не значит, что он самодостаточен. Практически, это самый большой штампик, которым я пользуюсь.

Практика показывает, что гораздо удобнее сделать рисунок средней сложности, например – оттиснуть круг равный по величине пробке от шампанского и расточить его по внутреннему и наружному пе-

риметрам иными штампиками. В этом случае у вас появляется свобода маневра, и вы можете произвести более интересный рисунок, нежели обыкновенный лучевой оттиск пробки, который ещё придётся как-то привязывать к изделию. То есть, этот рисунок (оттиск от пробки) должен срастись с изделием, стать с ним не только одним целым, но и единственно возможным в сюжете росписи. Такая привязка почти всегда становится морокой. Так часто бывает при выборе одежды. Купили вы хорошее платье, добротное такое и по цене и по качеству и ещё много по чему. Однако одно оно на вас не очень смотрится, чего-то недостаёт, привязка плохая. Вроде как вы – это одно, а платье – немного другое. А вот купили соответствующий шарфик, подобрали брошку, изменили причёску, и платье заиграло и стало гораздо богаче, чем было и стало более к лицу, то есть привязалось. Так же и здесь.

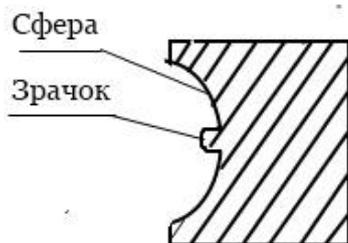
Навык всё это видеть приходит не сразу, надо поработать. Лучший способ приобрести навык, это сделать несколько совершенно одинаковых изделий и расточить их по-разному. Напоминаю – слово «расточить» – означает нанести на полуфабрикат игрушки штампиковый рисунок, обработать изделие штампиками. В этом случае вы сами увидите, – на каком изделии рисунок более органичен.

Я же в росписи исхожу из того, что каждый геометрический рисунок будь то круг, треуголь-

ник, квадрат отражают элементы характера, стиль движения или наоборот – могут отражать фактор неподвижности, устойчивости, фундаментальности. Поэтому геометрические рисунки можно дополнять, смешивать, оттенять увеличением, или уменьшением добиваясь задуманного выражения. Об этом говорили мои учителя, об этом говорю и я.

Штамповка глаза.

На штамповку глаз игрушечники обращают особое внимание. От качества глаз зависит восприятие изделия в целом. Выразительность ока, его проработанность всегда стоят на первом месте. Саратовская игрушка имеет особенный глаз – сферический. Ниже на рисунке показано как он строится.

Делается это одним штампом, за один проход. Чтобы сделать такой глаз, надо иметь именно такой штампик. Где взять такой штампик? Ответ простой – или купить, или сделать. Сейчас в магазинах продается уйма авторучек с округлыми торцами с отвер-

стием посередине торца. Вот вам и штампик – глазничка.

Если вам нужен совсем крошечный штампик, а в магазинах такой авторучки нет, то воспользуйтесь старинным способом его изготовления, тогда ведь авторучек в киосках не продавали. Берётся круглая палочка нужного диаметра. Торец палочки скругляется на наждачном круге или напильником, затем зачищается наждачной шкуркой. После этого можно просверлить или прожечь гвоздиком в середине обработанного сферического торца небольшое углубление. На оттиске это углубление станет выпуклостью, то есть, зрачком. Потом сфера и зрачок на оттиске подкрашиваются.

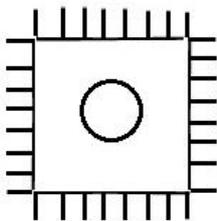
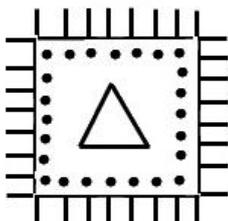
У людей глаза сферическими не делаются. Это удел животных. У них глаза оттискиваются просто подходящим по размеру круглым штампиком (кольцом).

Почему штампики, а ни нечто иное?

Штампиковая роспись на игрушке не является случайностью. Есть два мнения на этот счёт. Первое – на игрушку штампиковый декор перешёл с горшков. Ведь горшки с незапамятных времён украшали, вдавливая в мягкую глину веточки или производя налепы. Нередко гончары делали не только горшки, но и игрушки, вот и стали применять в росписи иг-

рушек горшечную роспись, так привычнее. А может быть всё как раз наоборот – вначале на игрушке, а потом на горшке?!

Один мой товарищ увидел в росписи игрушки посыл из времён древних славян, посчитав круг и квадрат в штампиковых рисунках за символы той далёкой эпохи, хотя и претерпевших изменения. Круг в языческих символах означал – солнце, а квадрат – плодородное поле. Может быть, они поэтому равновеликие в нашем историческом сознании? Как знать? Как знать?

Возможно, в этих рисунках сокрыты отголоски далёких эпох?

Разумеется, тогда к этим символам относились трепетно и в качестве просто обычных украшений не применяли. С принятием древней Русью христианства, языческое значение символов в жизни народа утратилось. Геометрические символы перешли в разряд украшений. А это уже иная жизнь. Раз это украшение, произведение искусства, то и делать с ним можно всё: изменять, вводить новые элементы исходя из законов красоты или психологии. Что ж, такая

логика тоже имеет место быть. Однако, не всё так просто. Мы же в предыдущем разборе сами видели, как всё друг за друга цепляется, не оторвать. *Геометрический рисунок это не просто красота, а явленные нам в символах поведенческие смыслы, которые в том числе и красивы в своих сочетаниях.*

Есть и другой взгляд на игрушку. Однажды я продавал свои изделия. Одна из постоянных покупательниц, сказала, что устанавливает мои игрушки в комнатах в качестве современного оберега. Объяснив свои действия тем, что игрушки излучают доброту и любовь и эта доброта для души человеческой спасительна. «Иногда,- говорит она,- просто жить не хочется от надвинувшихся проблем и невзгод, а посмотришь на игрушки и улыбнёшься, такая в них жизнеутверждающая сила чувствуется. Особенно в росписи. Это и есть самый, что ни на есть, оберег. Я это чувствую. Это не амулеты на шее». Разумеется, это уже чисто христианский взгляд. Про горшок такого не скажешь, как его не украшай, излучаемой любви не дождётся. Он просто помогает питать тело, а игрушка заботится о душе. Такая у неё миссия.

Нельзя не усмотреть определённую смысловую содержательность в Саратовских игрушках, калачах и гармошках. В этой триаде игрушка напутствует душу, калач питает человека, поддерживая его физическое существование, а гармошка веселит человека

после трудов праведных. Так было всегда, даже тогда, когда игрушка не была признана брендом Саратовской области официально, она всё равно выполняла возложенную на неё миссию, потому, что эта миссия не от людей и не от их руководителей, не от комиссий всяких, она вечна.

Обжигать или сушить?

Обжигать или сушить? – вопрос не праздный. У игрушечника он всегда на повестке дня. Как я уже писал, на Саратовщине игрушки делались на категории: с обжигом (жжёнка) и без обжига (сушка). Обожженная игрушка была более крепкой, не боялась воды и сырости. Зато *сушку* было делать гораздо быстрее, и обходилась она дешевле. Делалась она из серо-белой глины и не обжигалась. Обжиг давал игрушке не только крепость, но и особую красоту. Штампиковые углубления красились жидкой глиной более тёмного цвета, чем тело игрушки. После обжига игрушка становилась золотистого цвета, а ямчатые углубления – коричневыми. Плюс к тому ещё были огневые подпалины, что делало игрушку особенно эффектной. Иногда углубления совсем не подкрашивались, или подкраска носила выборочный характер. Всё зависело от задумки игрушечника.

Я делаю игрушку и из светложгущихся глин. Такая игрушка выглядит, как серо-белая сушка, но с

обжигом по физическим свойствам она гораздо крепче. В *сушке* тоже не обязательно подкрашивать все ямки. Всё зависит от вкуса. Особенности обжига игрушки мы рассмотрим в соответствующем разделе книги.

Применение красок (закапка).

Обработка штампиками сама по себе уже хороша, особенно на *жжёнке*, да с подпалами огнём, да после лакировки, без всяких красителей. Там главный художник, он же и краситель – это огонь. С ним соревноваться бесполезно, заранее проиграешь. Сушка наоборот – требует подкраски штампиковых углублений. Штапиковые углубления они ведь чем хороши? – глаз по изделию не скользит, а цепляется за шероховатости, падает в ямки как колесо автомобиля на неровной дороге, заставляя смотрящего проникать в суть вещей, а не быть праздным наблюдателем. Но не только это концентрирует внимание человека. Игра света в ямчатом декоре сильнее. Лучи, попадая в ямку, отражаются каждой стороной углубленного рисунка по-своему, поэтому штапиковые углубления просто брызжут лучами. А если ещё учесть то, что углубления подкрашены разного цвета красителями, то брызги эти получаются разноцветными, вот игрушка и горит огнём несказанным. Этого не объяснишь, это надо просто видеть.

Лакирование.

Особенно усиливает отражательную способность изделия лакировка. Издревле игрушечники на Руси покрывали глиняную игрушку молоком, и Саратов здесь не является исключением. Молочное покрытие не даёт яркости. Блестит, но матово. Чтобы усилить блеск, игрушечники покрывали изделие по молочному покрытию ещё масляным бесцветным лаком. А вот наносить масляный лак на саратовскую игрушку (сушку), не покрыв сначала изделие молоком, нельзя. Дело в том, что основной цвет игрушки – природный цвет глины. Красителями сплошь покривются только гривы у коней, копыта, подкрашиваются крылья у птиц, уши у мышей, овец и т. д. А всё, что на необожжённом изделии не защищено краской обязательно от масляного лака меняет цвет, с благородного на грязно-серый или грязно-коричневый. Вот такая химия.

Образующаяся от молока клеевая плёнка, защищает изделие от прямого воздействия масляного лака на глину. При этом следует учитывать, что молоко при этом смягчает цвета, делает их менее насыщенными. Если вы покрыли молоком изделие только один раз, а потом покрыли масляным лаком, то у вас на изделии появятся многочисленные крапинки коричневого цвета. Иногда отдельные места изделия специально покрываешь молоком один раз,

чтобы были такие крапинки, для художественного эффекта. Это происходит потому, что высыхая, молоко сильно садится. Его казеиновая плёнка испещряется разрывами, куда проникает масляный лак и воздействует на незащищённую глину. Когда мы второй раз покрываем молоком, то оно затекает в плёночные разрывы и заклеивает их.

Более насыщенным и одновременно более жёстким делается цвет, когда вместо молока, вы примените ацетоновый бесцветный лак. Он также предохраняет изделие от негативного воздействия масляного лака. Вместо молока можно ещё использовать акриловую пропитку, акриловый лак, клей бустилат...

Иногда при лакировании пользуешься комбинированным приёмом. То есть, отдельные штампиковые углубления или рисунки точечно покрываешь ацетоновым лаком, а остальную площадь молоком, чтоб усилить эффект. Надо сказать о том, что отдельные гуашевые краски сильно меняют цвет, при воздействии на них ацетоновым лаком или молоком. Этим грешат чаще всего сиреневые оттенки. Чтобы не ошибиться при покраске я пользовался специальными номерными выкрасами разным цветом и покрывал их, где молоком, где ацетоновым лаком. Смотрел на цветовые изменения и делал покраску согласно задуманному.

Нельзя при покрытии изделия молоком, оставлять его скопления в ямках. При высыхании молока эти ямки слепнут. В них образуются белое бельмо. Молоко следует выдувать из углублений.

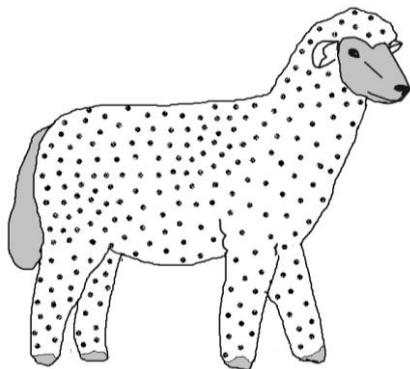
Обучение ребёнка и не только.

До этого мы всё говорили о понимании сути штампиковой росписи, не касаясь вопросов простейших, что очень важно. При всей кажущейся простоте (если не думать) штампиковая роспись является сложной росписью. Скажу, что люди больше привычны к кисточке и краске, нежели к штампам. Потому что штампик имеет внутренний объём, а рисунок кистью такого объёма не имеет и потому воспринимается более легко. Даже сложные росписи с подмалёвками воспринимаются легче, чем штампиковая роспись. Это всё потому, что в осознании росписи у человека работают разные центры. Одни центры отвечают за восприятие объёма, а другие за цветовую гамму. Я давно заметил, что одни дети легко и самоотверженно лепят, а другие любят раскрашивать. Надо сказать, что они с этой задачей неплохо справляются, но это пока дело не касается подкраски штампиковых углублений. Тут появляются сложности и вопросы.

Я пришёл к выводу, что далеко не все люди могут справиться с штампиковой росписью. Поэтому

Саратовская глиняная игрушка всегда была уделом немногих. Именно поэтому её было мало. Та игрушка, которую делали крестьяне для забавы собственных детей, не отличалась изысканностью. Зато когда среди крестьян попадался человек способный воспринимать многоплановую красочность углубленных оттисков, то односельчане просто копировали его росписи.

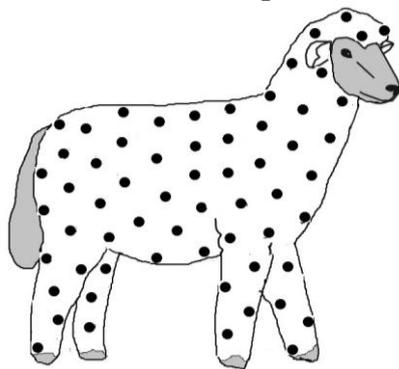
Встаёт вопрос – можно ли научить штампиковой росписи детей? Да, можно. Можно научить каждому делу. Однако надо всегда помнить, что каждый спляшет, но, ни как скоморох. Есть такая пословица. Как же практически обучить этому делу? Как привить навык? Этот вопрос решаемый. Надо в начале пути просто взять штампик, например, точку, применяя скругленную на торце палочку, и на одинаковом расстоянии друг от друга всё тело игрушки покрыть штампиковыми оттисками.

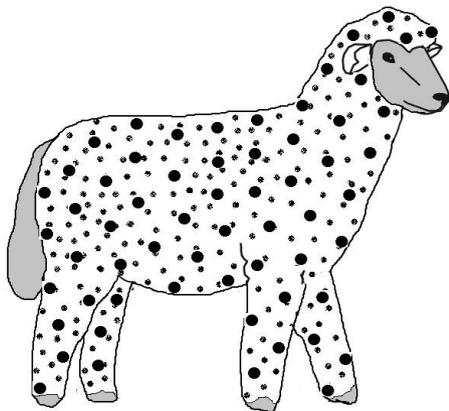
Это сделать нетрудно. Я и сейчас пользуюсь таким приёмом, если это к месту.

Затем закапайте краситель во все ямки, и пусть ребёнок оценивает сделанное. Затем штампик «точка» можно заменить на штампик «кольцо», воспользовавшись трубочкой или штампиком «крестик», используя шток от медицинского шприца. Меняя расстояния между оттисками на изделиях, вы увидите, как меняются сами изделия, их характер, экспрессивность, насыщенность. Когда ребёнок это научится делать, он сам попробует усложнить задачу. Не надо ему в этом мешать, надо только его желания направить в нужную сторону. Главное, что его мозг через зрение привыкает к объёму.

После первой сплошной расточки овечки дитя должен затереть ямки и расточить её крупными точками, но расставить их реже. Можно не затирать, а вылепить вторую такую же игрушку и по ней расставить крупные точки. Это уже будет другое восприятие той же самой игрушки. Такая игрушка, кажется крупнее, она сильнее бросается в глаза.

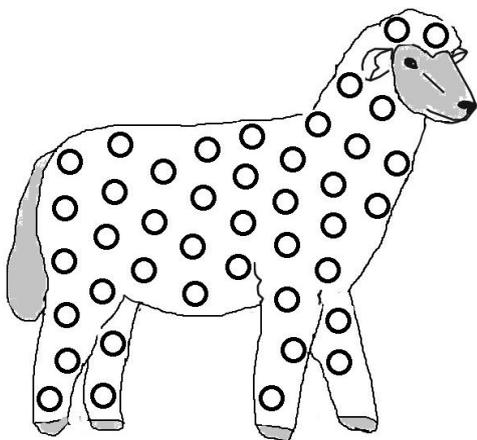

А теперь, пусть среди крупных точек ребёнок поставит мелкие точки.

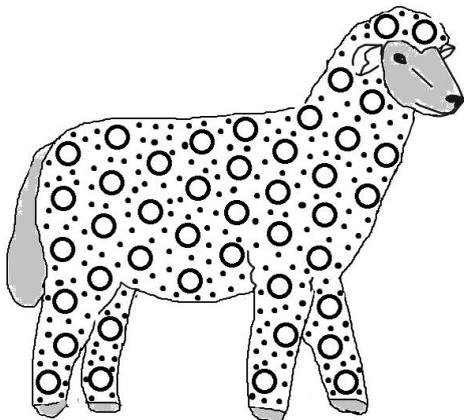

После расстановки точек, необходимо в большие точки закапать один краситель, а в мелкие другой. Это будет уже иное восприятие.

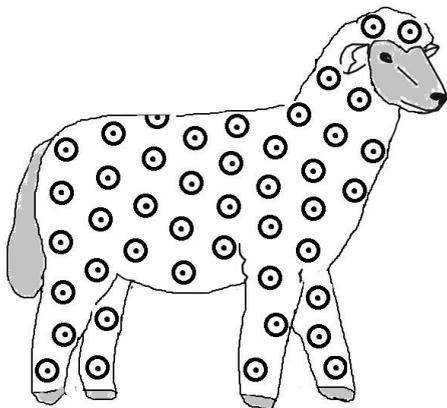
Следующий этап – вы меняете точки большего размера на круги.

Поставьте вокруг кругов мелкие точки.

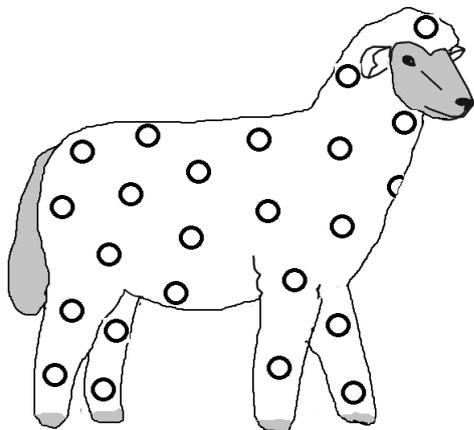
На другом образце поставьте в круги точки.

Ещё, штампики можно поставить гораздо реже (следующий рисунок).

При такой расточке характер изделия меняется мало, потому что пролеп одинаковый и все приведённые расточки относятся к семейству окружности. Точку тоже можно рассматривать как маленький

кружок. А вот импозантность, меняется. Если первый барашек

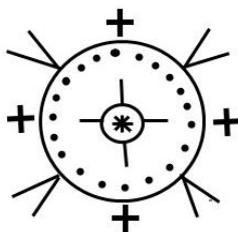
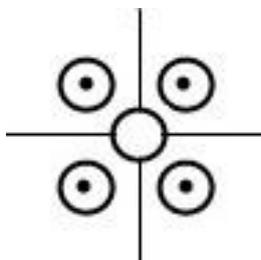
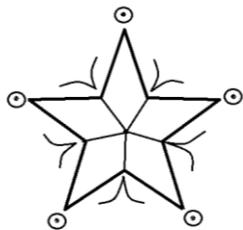
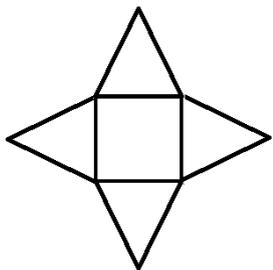
с маленькими точками выглядит простенько, то о других барашках этого не скажешь. Резко меняется колорит изделия.

Таким образом, у детей и взрослых формируется оттисковое воображение. Не правда ли всё просто. После этих проб у ребёнка появляется желание создать более сложный рисунок.

Можно для начала делать осложнённые рисунки на боках, как показано на рисунках в разделе «Двухмерные геометрические фигуры», а по спине игрушки провести линии, состоящие из множества одинаковых оттисков. Расписывая игрушку штампами, ребёнок тренирует мозг. Это очень важно для развития. У него тренируется трёхмерное восприятие и геометрические способности. Дитя потихоньку начинает воспринимать мир во всей его геомет-

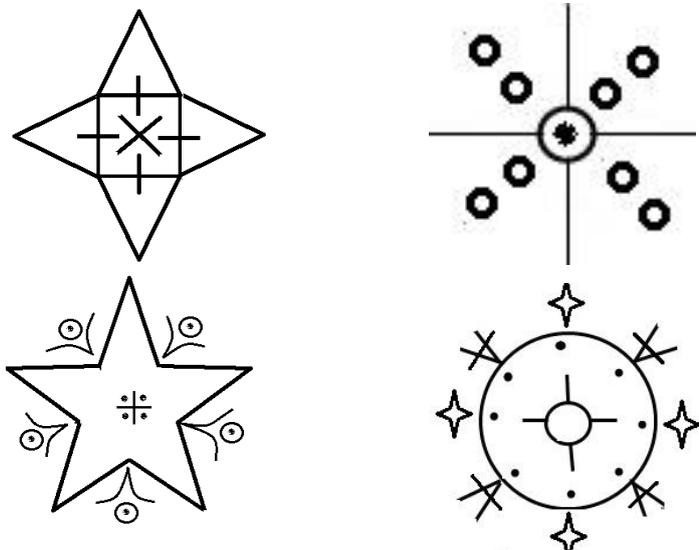
рической полноте. Всегда помните, что закрашивать красителем сплошь можно не более трети изделия. Две трети – это естественный цвет глины в обжиге или без обжига. Закрашиваются гривы, уши, копытца, хвосты, гривы, сёдла и т.п.

Вскоре у ребёнка появляется потребность применить другие штампики. Это неплохо. Главное уберечься от штампиковой мазни. Лучший способ уберечься от мазни, это использовать классический рисунок для животных. Так можно избежать грубых ошибок. Вот некоторые классические сложные рисунки: первый, состоящий из квадрата и треугольников – самый простой, из пяти окружностей – посложнее, звезда – более сложный и круг – самый сложный.

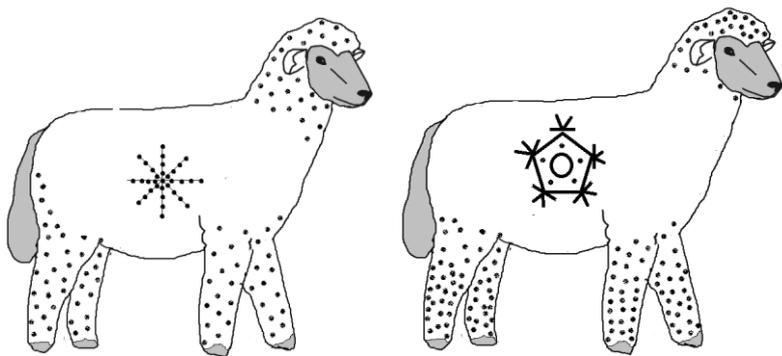
Как мы уже говорили, если отдельные элементы сложных рисунков заменить, или поменять местами, то и восприятие оттиска будет иным. Попробуем это сделать для наглядности.

Вот, что у нас получилось:

Иногда игрушечники использовали метод совмещения приёмов декорирования. Например, у барашка ноги декорируют накрапом простым штампиком, а туловище (бока, грудь) украшают сложным рисунком. Накрап тоже может делаться разным по густоте. Например, около копыт накрап гуще, чем тот же накрап выше по ноге. Такую расточку можно считать промежуточной, между сплошной расточкой и вы-

борочной. Первый рисунок ребёнок должен сделать точками не отличающимся от сплошных точек на голове и ногах и уж затем перейти к отрезкам. Это показано на рисунках ниже.

Когда дети применяли такую схему расточки изделий – у них получалось. Правда, некоторые дети ещё долго сидели на сплошной расточке, меняя штампики, и уж затем переходили к более сложным расточкам. Да, надо удерживать детей от порывов к сложной росписи. Гораздо сложнее вновь вовлечь ребёнка в работу после того, как он обжётся на сложном штампиковом оттиске и впал в апатию, чем отговорить его этим раньше времени не заниматься.

Разумеется, ребёнок не будет обращать внимания на психологию штампиковой росписи. Ему это и не надо. Пусть работает по принципу красиво, или некрасиво. С него достаточно. Большинство взрослых игрушечников тоже так делают, работая по принципу – красота спасёт мир. Я их так работать не отго-

вариваю. У каждого в декорировании свой опыт и путь. Игрушка должна быть привлекательной.

Декорирование человека.

В арсенале Саратовской глиняной игрушки лепка человека более редкое явление, чем лепка животных. На животных, где не поставь оттиск – всё хорошо, а вот про человека этого не скажешь. Человек имеет одежду и это накладывает некоторые правила. Открытые части тела имеют всегда естественный цвет глины и не украшаются штампиковой росписью. Роспись ведётся только по одежде. Одежда, чтобы не сливалась в единое целое, подкрашивается частями. Иногда элементы одежды оттеняются частотой или плотностью штампиковой росписи. Обязательно по элементам одежды работают разными штампами.

Возможно, вам потребуются красочные образцы изделий для полноты восприятия. Эта брошюра чёрно-белая. Чтобы восполнить этот пробел вы можете обратиться на сайты центральных саратовских библиотек и там найти как в электронном так и в бумажном варианте мои книги. Книг всего семь. В электронном варианте они имеют общее название «Сказки о Саратове и саратовской глиняной игрушке», а в бумажном варианте – «Сказки о Саратове». Цветные вклейки игрушки находятся во второй книге. Она обозначена на обложке цифрой -2.

Наитие

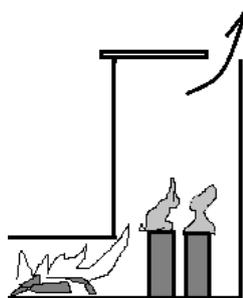
Когда вы и ваши воспитанники научитесь твёрдо держать в руках штампик, когда вы вместе переступите через боязнь голого поля, когда уйдёт в прошлое сплошная роспись, и вы овладеете азами художественного ремесла, только тогда к вам может приходиться наитие, которое вы поймаете за хвост. Это, этакое неосознанное озарение. Такое озарение может приходиться к вам и раньше, только у вас не хватит мастерства отобразить его в игрушке, или просто не найдётся штампиков нужной конфигурации. Пока вы ищите такие штампик, озарение отойдёт, и интерес к явившемуся иссякнет. Игрушка в нужном качестве может прийти во сне и может приходиться несколько раз, пока вы её не сделаете. Это значит, что Бог заметил ваше упорство, желание и помогает вам.

Обжиг.

Обжиг изделия (жжёнки) не только укрепляет изделие, но и относится к элементам декорирования Саратовской глиняной игрушки. Сразу предупреждаю – в духовке и микроволновке обжечь изделие нельзя, а вот в костре можно, достаточно положить сухое изделие в консервную банку и над банкой разжечь костёр. Костёр разжигается медленно. Есть усовер-

шенствованный метод обжига в костре. Для этого необходимо вырыть в земле на штык лопаты углубление, уложить туда пару, тройку красных кирпичей, или их боя и на эти кирпичи положить изделия и засыпать песком. Сверху песка развести костёр. Этот обжиг примитивный. Он декорирующего эффекта не даст. Не даст этого эффекта и электрическая муфельная печь. Декорирующий эффект даст примитивный горн при обжиге дровами. Он имеет вид сапога. В носке, так называемого, сапога имеется отверстие, где происходит сжигание дров. Дым выходит вверх (по голенищу). Выходное отверстие для дыма прикрывается листом железа, или кирпичом.

Такой небольшой горн можно вырыть в глинистом грунте на краю овражка. Его можно выложить красным кирпичом, или боем красного кирпича. Помните, декорирующий эффект создают подпалины на изделиях. Стало быть, изделия надо укладывать хаотично, чтобы пламя проходило с завихрениями, тогда и будут красивые подпалины.

В горне на кирпичиках стоят изделия. Сверху надвигается крышка. Горн можно сложить из кирпича на ровном месте, только расход дров будет больше. После обжига оба отверстия закупориваются и засыпаются землёй.

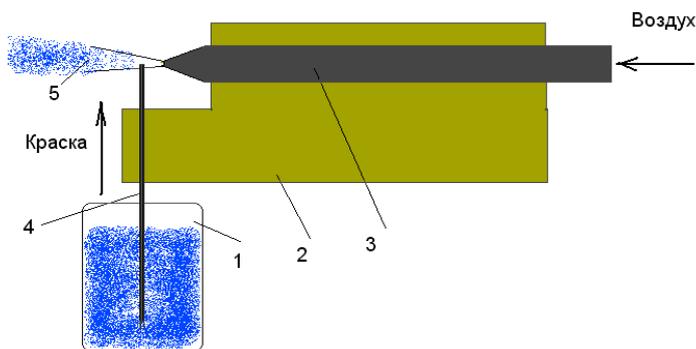
Разности.

Очень удобно наносить лак или молоко при помощи пульверизатора тонкого распыления. Наш пульверизатор делается довольно быстро из подручных материалов. Берётся небольшой деревянный брусочек, в нём просверливается отверстие. В это отверстие вставляется фломастер или шариковая ручка без внутреннего стержня. В деревянном брусочке сверлится ещё одно отверстие. Оба просверленных отверстия находятся относительно друг друга под прямым углом. В это отверстие вставляется медицинская игла. У медицинской иглы обязательно стачивается заострённая часть. Вместо иглы может использоваться и тонкий стержень от шариковой ручки. Иглу, по внутреннему диаметру, можно подобрать какую угодно. Знайте – чем тоньше игла, тем тоньше распыл. Только я не советую брать слишком тонкую иглу, с ней тоже морока – она часто забивается. Лучше взять иглу с отверстием чуть поменьше отверстия тонкого стержня от шариковой ручки, будет в самый раз. Иглу и корпус шариковой ручки надо установить так, как показано на рисунке. Закрепить их можно клеем или накручиванием на них скотча или бумаги. Можно вообще ничего не сверлить, а просто прибинтовать трубки к брусочку скотчем. Теперь достаточно налить в баночку лак, подставить баночку под иглу, дунуть в корпус шари-

ковой ручки и всё. Лучше работу инструмента проверить вначале на воде.

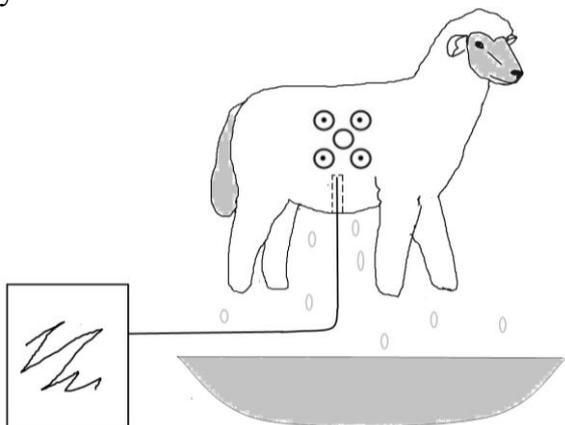
Удобство пульверизатора заключается в том, что вы совершенно не касаетесь изделия ни тампоном, ни руками. Лаковый туман покроем игрушку ровным слоем. Опрыскивать нужно в два, три приёма. При первом опрыскивании не увлекайтесь, прысните чуть-чуть, и хватит, а то размоете краску на игрушке, и она потечёт. При втором опрыскивании можете вести себя свободнее. В любом случае, это в разы лучше, чем тампон.

Можно подачу воздуха механизировать. Для этого необходимо купить ножной насос для накачивания резиновых лодок и шланг, вот и всё. Я работаю именно так.

Пульверизатор: 1 – ёмкость с краской; 2 - деревянный брусок; 3 — корпус фломастера или шариковой ручки; 4 – медицинская игла; - 5 – конус распыла.

Ниже рисунка пульверизатора, я расположил рисунок приспособления для лакирования изделия окунанием.

Из рисунка понятно, что овечка, которую окунули в лак, подвешена на стальной спице. Для этого в животе овечки при лепке, или в ноге, протыкается технологическое отверстие, и овечка насаживается им на спицу. Второй конец спицы закрепляется на полене. После окунания надо следить, чтобы не было скапливания лака в неровностях.

Можно подвешивать изделие на крючки. Я делал из тонких гвоздей крючки и подвешивал изделия на натянутую проволоку.

Другой способ сушки заключается в том, что доска часто пробивается тонкими гвоздями, с выходом концов гвоздей на другой стороне. На эти острые концы гвоздей ставятся отлакированные изделия. Для того, чтоб была экономия лака, вначале по-

ставьте изделие в тарелку, а когда лак в основном стечёт, переставьте изделие на гвоздики.

Можно сушить и на газетке, передвигая изделие по газетке (по мере высыхания) чтоб не было прилипания. Если вы делаете игрушек совсем немного, то и этот способ хорош. Достаточно передвинуть изделие по газетке три раза и всё, уже не прилипает. Думаю, что если вы будете заниматься игрушечным делом, то у вас найдутся и свои способы лакирования и сушки.

Использовать все методы сушки желательно в защищённом от ветра месте. Ах, сколько раз к моим игрушкам прилипали во время сушки всякие волоски, ниточки, части сухих листочков, пылинки, которые напрочь портили изделие. Это происходило до тех пор, пока я не выработал строгое правило – даже при почти незаметном ветерке ни в коем случае не сушить отлакированные изделия, даже в местах затишья.

Вот и всё, что я вкратце хотел вам сказать уважаемые педагоги.

Содержание

Введение.....	3
Глава первая.....	4
Двухмерные геометрические фигуры.....	4
Простейшие геометрические фигуры.....	4
Простые геометрические фигуры.....	7
Создание на игрушке сложного рисунка из нескольких простых.....	8
Трёхмерные геометрические фигуры.....	14
Глава вторая.....	15
<i>О штампиках.....</i>	16
<i>Психология штампиковой росписи.....</i>	20
<i>Сложные штампиковые рисунки.....</i>	26
<i>Тропы.....</i>	26
<i>Подбор штампиков к изделию по величине.....</i>	28
<i>Штамповка глаза.....</i>	31
<i>Почему штампики, а ни нечто иное?.....</i>	32
<i>Обжигать или сушить?.....</i>	35
<i>Применение красок (закапка).....</i>	36
<i>Лакирование.....</i>	37
<i>Обучение ребёнка и не только.....</i>	39
<i>Декорирование человека.....</i>	48
<i>Найтие.....</i>	49
<i>Обжиг.....</i>	49
<i>Разности.....</i>	51
<i>Содержание.....</i>	55

Краеведческое издание

Пётр Петрович Африкантов

Технология декорирования Саратовской глиняной игрушки

Книга издана в авторской редакции.
Компьютерная вёрстка, обложка и макетирование
П.П. Африкантова.