

П.П. Африкантов

Декорирование Саратовской глиняной игрушки

Методическое пособие

Саратов 2017

П.П. Африкантов

**Декорирование
Саратовской глиняной
игрушки**

Методическое пособие

Саратов

2017.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ГЛУХОВСКОГО

Африкантов П.П.

Декорирование Саратовской глиняной игрушки. (Методическое пособие). 68 стр.

г. 2017 .

Прочитав эту брошюру, вы научитесь приёмам декорирования традиционной Саратовской глиняной игрушки. Геометрическое штамповое декорирование, является её визитной карточкой в мире игрушек. Написал брошюру игрушечник Пётр Африкантов. В этой работе он раскрывает методику вовлечения ребёнка в структуру росписи Саратовской глиняной игрушки через приёмы сплошного декорирования.

Брошюра предназначена для педагогов и широкого круга читателей.

РЕДАКТОР: Ольга Николаевна Козырева.

Издание второе, переработанное и дополненное.

© 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 своими игрушками и утвердили Саратовскую глиняную игрушку в области, как возрождённое народное изделие. Игрушка стала новым брендом области, её лепили на саратовской земле в старину, лепят сейчас, будут лепить завтра и послезавтра последователи молодых мастеров.

Глава первая

Штампиковая геометрическая роспись – фундамент декорирования Саратовской глиняной игрушки.

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 палочку (спичку) да и вдавил её торцом или плашмя в мягкую глиняную поверхность. Получился геометрический рисунок, или фигура (точка или отрезок). В нашем случае получилась точка. Рис. 1. Напомню о том, что в геометрии точка, отрезок, ломаная линия являются простейшими двухмерными геометрическими фигурами.

Если же мы вокруг этой точки оттиснем ещё несколько (точек), то это уже будет сложная геометрическая фигура или рисунок, состоящий из нескольких простейших одинаковых фигур. Рис 2.

Добавим к рисунку ещё простейшую фигуру – *отрезок*. Я добавил сразу четыре отрезка. Рис. 3

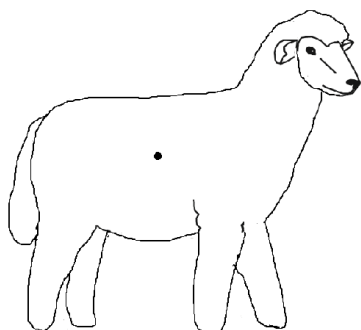

Рис. 1

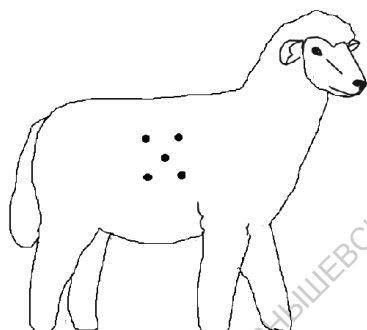

Рис. 2

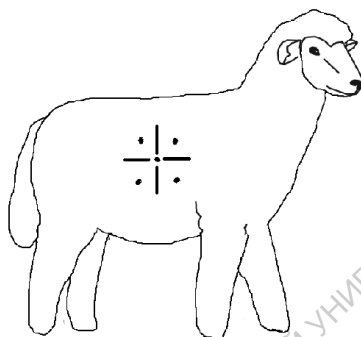

Рис. 3

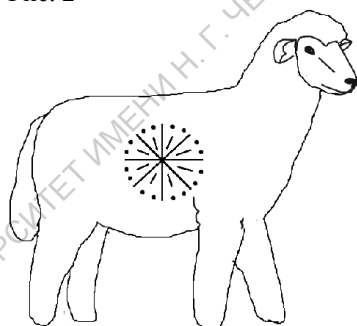

Рис. 4

Можно много раз увеличивать количество точек и отрезков в рисунке, изменять их величину и местоположение. Рис. 4. Далее рассмотрим рисунок с ломаными линиями. Рис. 5.

На (Рис.5) геометрическая фигура состоит из двух ломаных линий, при четырёх параллельных отрезках между ними. Ломаные линии состоят из четырёх отрезков каждая. Они придают рисунку большую активность, или подвижность, это всегда так.

Давайте введём в геометрический рисунок (Рис.5.) такую фигуру, как *точка*. У нас получился рисунок,

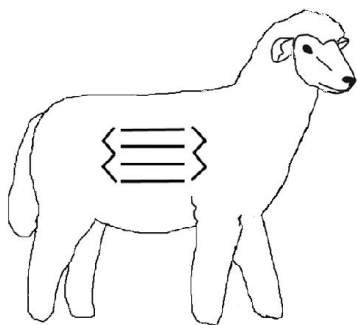

Рис. 5

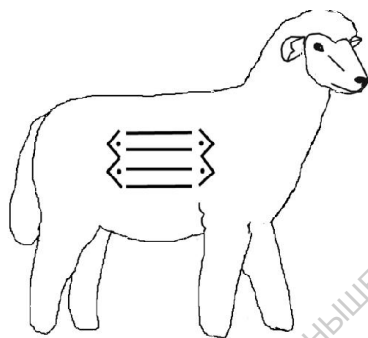

Рис. 6

состоящий из четырёх отрезков, двух ломаных линий и четырёх точек. Рис. 6. Получился сложный геометрический рисунок, состоящий из одних простейших геометрических фигур. Он более выразителен чем предыдущий рисунок. Точка в росписи всегда выразительна, она концентрирует внимание и задаёт некую глубину.

Звезда, тоже геометрическая фигура. Звезда является замкнутой ломаной линией, состоящей из десяти отрезков. Замкнутую и незамкнутую ломаную линию можно изобразить так. Рис. 7.

Рис. 7.

Но, звезда уже не простейшая фигура, а простая. Её контур замкнут. Если мы на этом рисунке замкнём ломаную линию, то получится треугольник, это тоже будет простая геометрическая фигура.

Простые геометрические фигуры.

В повседневной практике мастера кроме простейших фигур использовали простые геометрические фигуры, такие как: параллелограмм (частные случаи: квадрат, прямоугольник, ромб), трапеция, окружность, треугольник, многоугольник, полуокружность, звезда, полумесяц. Рис. 8. В геометрии это простые плоские двухмерные геометрические фигуры.

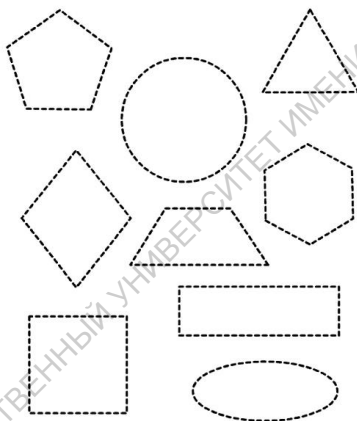

Рис. 8.

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.

На рис. 9. барашки декорированы простыми геометрическими фигурами *треугольником* и *квадратом*. На месте треугольника и квадрата можно поставить любые другие простые геометрические фигуры.

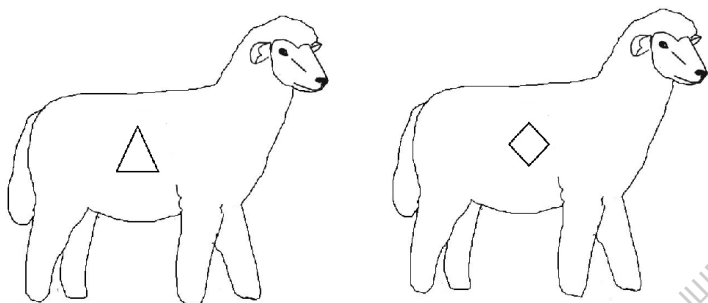

Рис. 9.

Создание на игрушке сложного рисунка из нескольких простых.

Из простых фигур, так же как и из простейших, составляются различные комбинации фигур, которые тоже, как и простейшие, дают сложную геометрическую фигуру, или рисунок. Ниже изображена сложная фигура, состоящая из квадрата и четырёх треугольников. Рис. 10.

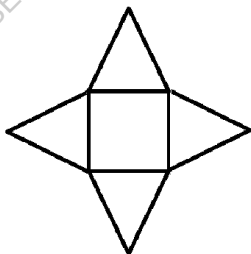

Рис. 10.

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 использовались простейшие и простые геометрические фигуры вместе, на равных. А теперь рассмотрим последовательность составления сложной геометрической фигуры из нескольких простых на игрушке «Овечка». Для начала оттиснем на боку овечки любую простую геометрическую фигуру, например, *круг*. Рис. 11.

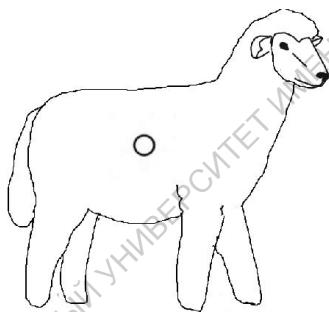

Рис. 11.

Усложним рисунок (круг) другими простыми фигурами, добавив к нему ещё четыре таких же круга. Рис. 12.

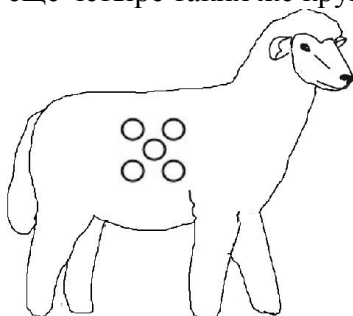

Рис. 12.

Можно усложнить рисунок, поставив точки в добавленные круги. Рис 13. Точка – это уже простейшая фигура.

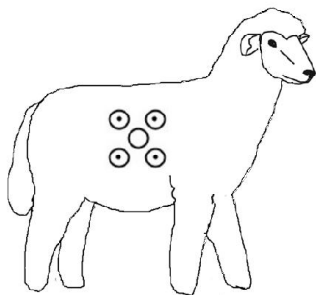
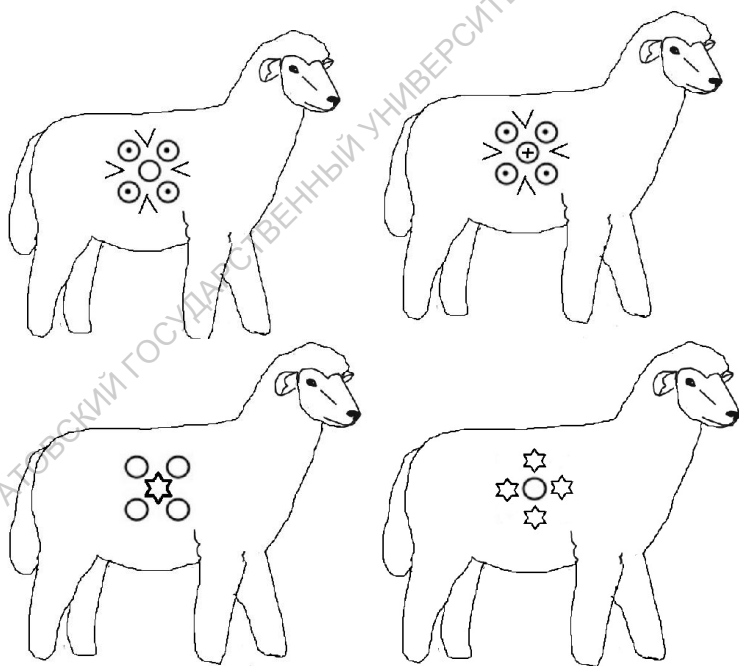

Рис 13.

Можно усложнять рисунки бесконечное количество раз. Ниже даны на барашках сложные рисунки, усложнённые простыми и простейшими фигурами. Рис. 14.

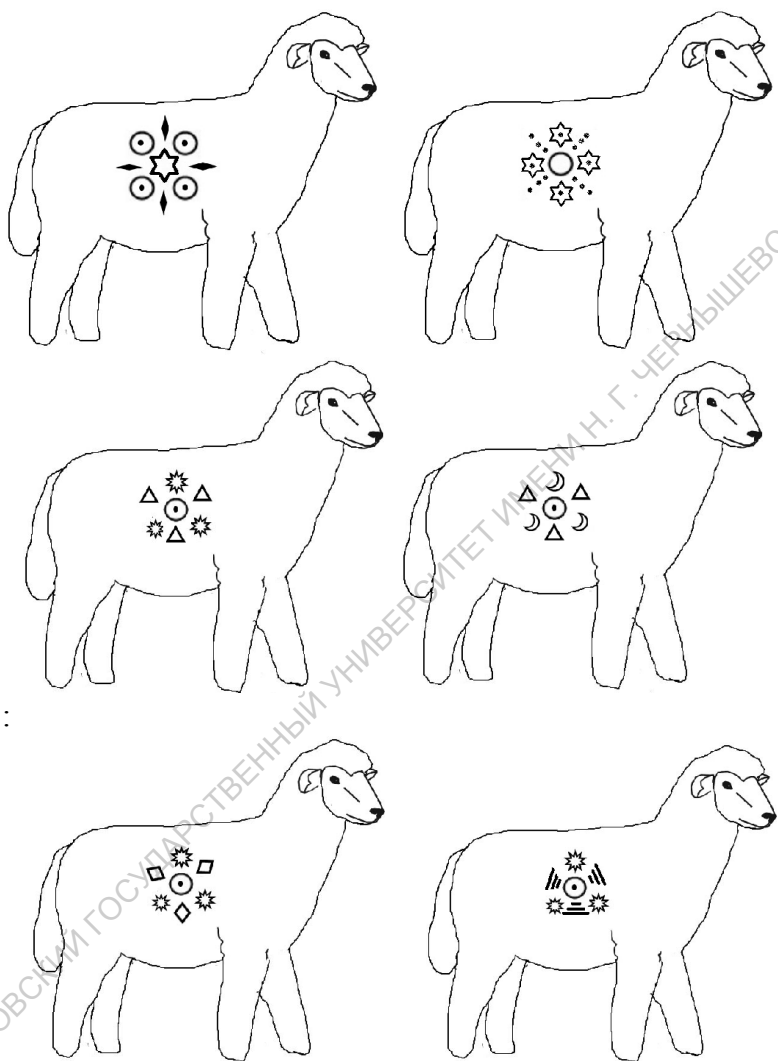

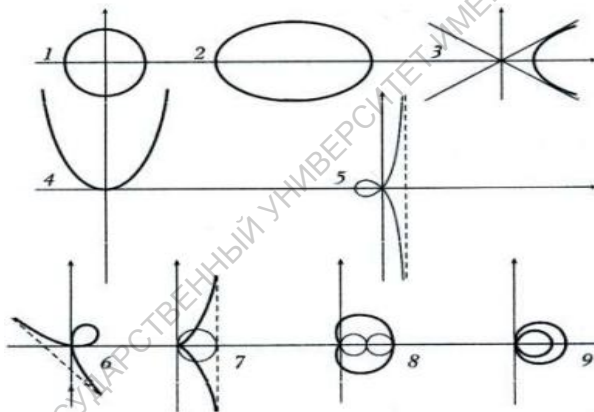
Рис. 14.

Вы можете, добавляя новые фигуры, или меняя одни на другие, или совсем какие-то изымая, создать беско-

нечное количество сложных рисунков. Тем более, на мягкой глине это всё делается очень просто, взял и замазал предыдущий оттиск, а на его место поставил новый.

Поразительно всё просто, а вот возможности в этой простоте колоссальные. Обычно сложные фигуры оттискиваются на груди и боках животных.

Знающий геометрию читатель может вспомнить и о других геометрических фигурах, таких как: эллипсе, гиперболо, параболе, строфоиде, декартов лист, циссоида, кардиоиде, улитка Паскаля. Рис. 15.

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

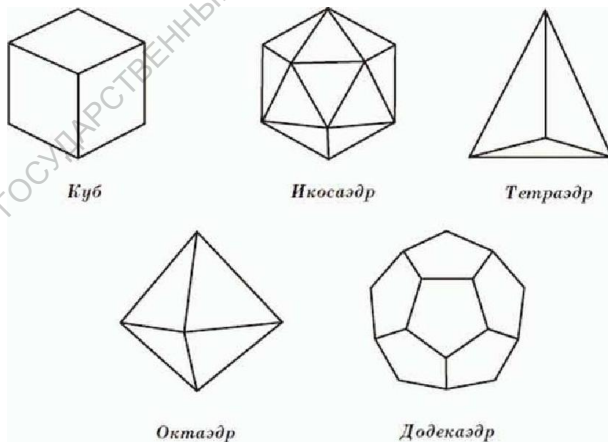
Рис. 15.

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, используя, «Улитку Паскаля» или «Циссоиду» – вы получите прекрасные оттиски. Эти циссоиды и кардиоиды легко разбить на более простые линии и рассматривать эти фигуры как составные. 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. Только, во всём надо знать меру. Великое всё просто.

Трёхмерные геометрические фигуры.

Используются в росписи игрушек и пространственные трёхмерные геометрические фигуры. Рис. 16.

На рисунке: Куб, икосаэдр, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр.
Рис. 16.

Любую из пространственных фигур не только можно, но и нужно применять в декорировании игрушек, только участвуют в росписи эти фигуры не полностью. Сделать их оттиск полностью на игрушке невозможно, да и нет смысла. Так к пространственным фигурам относится шар. Выдавить шар штапиком на теле игрушки нельзя, а вот полушарие запросто. Берётся шарик и вдавливается в тело игрушки наполовину. Штапики-шарики являются ходовыми в арсенале мастера.

Вдавливаются в тело игрушки: конус – вершиной, трапеция – вершиной и углом, куб - углом. Главное, получить интересный рисунок на глине. Надо заметить, что оттиск, оставленный трёхмерной фигурой, всегда сложнее оттиска простейшей и простой. Отражение лучей сторонами штапикового углубления более искристо. Есть и ещё одна хитрость игрушечников, когда, например, вдавливаются прямоугольник (простая фигура) а в центр оттиска вдавливаются конус, звёздочка или ещё что - либо. Отражательные способности такого углубленного рисунка на порядок выше.

Если в росписи участвуют сразу простейшие, простые и трёхмерные геометрические фигуры, от этого роспись выразительнее. А теперь давайте зададимся вопросом, а остаются ли в оттиске двухмерные фигуры двухмерными, как мы их называем? Нет, не остаются. Они в оттиске все становятся трёхмерными. Глубина оттиска даёт объём. Поэтому роспись штапиками всегда объёмна. Все оттиски имеют ширину, длину и глубину.

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. 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 многостампиковых геометрических рисунках, психологических настроениях, дорожках, тропах, диагоналях и прочих премудростях штампиковой росписи. 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. Итак, мы знаем, что Саратовская глиняная игрушка декорируется ямчатыми геометрическими рисунками, выполненными штампами. Штампики вдавливаются в мягкое тело глиняного изделия, а после их выемки оставляют на теле углубленный рисунок: круг, линию, точку, овал, треугольник и другие. Если это круг - вдавливается торец трубочки; сфера - вдав-

ливается шарик; линия - применяется палочка; точка – подойдёт тупо заточенная палочка, и так далее.

Почти готовые штампики можно найти в природе: веточки, щепочки, камешки и т. д. Нужные геометрические рисунки можно увидеть на торцах колпачков авторучек, фломастеров, маркеров, пробок от бутылок и так далее. Всё это штампики, готовые к применению. Рис.17.

Рис. 17.

Весьма много готовых или почти готовых штампов можно подобрать, разобрав сломанные детские игрушки, особенно технические (автомобильчики, самолётики, паровозики и т. д.). Рис. 18.

Рис. 18.

Не проходите мимо валяющихся механических часов. Там столько всяких шестерёнок и валиков, уму непостижимо. Рис. 19.

Рис. 19.

Разобрав всевозможные приборы: амперметры, вольтметры, печатные машинки, сканеры вы можете найти прелюбопытные детальки. В этих и подобных им изделиях находятся всевозможные валики с шлицами, пазами, выточками, шестерёнки с внутренними и внешними зубьями, поворотные рычаги и т. д. Один разобранный прибор может почти полностью обеспечить вас отличными штампами. Рис. 20.

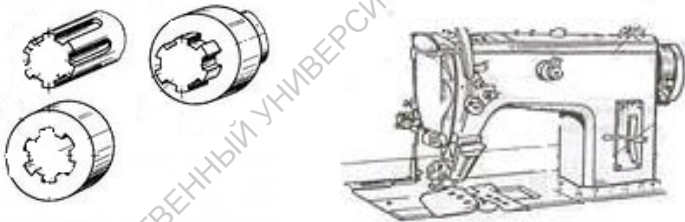

Рис. 20.

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 у себя внутреннее специфическое зрение. Оно поможет вам увидеть в нагромождении деталек ту единственную и неповторимую.

Часто все эти механизмы где-то валяются. Я давно выработал привычку не расставаться с маленькими плос-

когубчиками, отвёрткой со съёмными головками и кусочком мягкой глины, завернутым в целлофан. Нашёл интересную детальку, тут же открутил, отломил, отсоединил, к глине приложил и почти готовый штампик положил в карман.

Присмотритесь к кухонной мелкой утвари, там обязательно найдёте что-то для вас дельное. Одна вилка чего стоит. Различные конфигурации ложек дадут вам линии гиперболы, эллипса, или Улитки Паскаля. Рис. 21.

Рис. 21.

Можно самим изготовить нужный штампик, немного подработав подходящую веточку или щепочку, а можно вырезать из школьной резинки для стирания (ластика). Из мягкой резины штампика получаются недолговечными.

Штампика из древесины липы или осины тоже не отличаются долгожительством. К тому же древесина осины и липы склонна к размахриванию, что 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 на-
смарку.

Можно ножом и напильником подработать деревянные
катушки от ниток – тоже будут штампики, да ещё какие.
Рис. 22. Прокатывая такой штампик по телу игрушки,
можно получить длинную штриховую, или любую дру-
гую линию (зависит от вырезанных на катушках ямок,
или бугорков. Круглыми штампиками часто пользуются
гончары при декорировании круглой посуды.

Рис. 22.

Деревянные штампики лучше, после изготовления,
промаслить. При вырезке всегда держите в уме – если вы
на торце заготовки сделали ножом углубление, то на от-
тиске это место будет не впадиной, а выпуклостью.

Очень просто сделать штампик из алюминиевой или
медной проволоки нужного диаметра. Из неё можно со-
гнуть множество геометрических фигур, приклеив их к
торцу деревянной палочки. Вариант удобный, но не на
сто процентов. Согнутые из проволоки штампики, как
правило, не имеют острых углов, зато большинству таких
штампиков не требуется деревянное основание. Доста-
точно при сгибании сделать небольшую проволочную

петлю и державка готова. Державку берём рукой и от-
тискиваем рисунок. Рис. 23. Разные отрезки проволоки
можно просто спаять под любым углом и будут острые
углы.

Рис. 23.

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 психогеометрии человек сам выбирает из геометрических фигур ту, что ему ближе и роднее, и по выбранной фигуре определяется его психотип, то при изго-

товлении игрушки мастер сам, вдавливая штапки с геометрическими фигурами в тело игрушки, задаёт тот или иной характер изделию. 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. Мирлолюбивому – вместо треугольничков по сторонам небольшие кружочки выдави и будет хорошо».

Оттеняя характер изделия росписью, мы должны знать - конфигурация рисунка прямо влияет на характер игрушки. Если в основе штапикового оттиска лежит круг – то такой оттиск говорит о мирлолюбивости, мягкости, плавности, теплоте, лучезарности... Если это квадрат, то это обязательно мощная характерность, настойчивость, сила, вескость. Если это треугольник, то здесь чаще всего проявляются такие моменты как подвижность, нетерпимость, 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 изделия разные штамповые оттиски, тем самым сильно смотивируете ваш глиняный образ. Определённый характер должен быть заложен уже во время лепки игрушки. Штамповой 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 характера, заданной при лепке. Обычно, такая нейтрализация ни к чему хорошему не приводит, кроме как к вялости и слабой выраженности характера в изделии. Например, вы слепили волка. Да, это кровожадный хищник, характер которого проявлен острыми штампиками - угольниками. Замените этот штампик на округность, 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.

Наши предки, изготавливая игрушку, давно заметили, что преобладание тех или иных простых штамповых фигур в сюжете сложного рисунка по-разному влияет на характер игрушки. Так, они заметили, что если в основе композиции стоит какая-то фигура, то окружаю-

щие 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 характеристика, настойчивость, сила, вескость. 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 характеристике, 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 шириной, 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.

Я считаю, что квадрат и круг – самые мощные, самодостаточные элементы росписи. И если кругом в росписи пользуются довольно часто, этакая умиротворяющая си-

ла, 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. И уж совсем недопустимо расписывать бока животного штампами различного психологического наполнения. С левого бока ваш бычок будет агрессивный, а с правого бока он уже миролюбивый. Разве только в виде шутки.

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. Рис. 24.

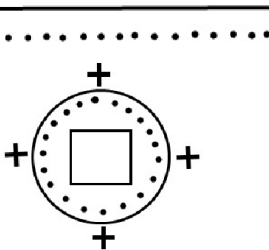

Рис. 24.

Сложный рисунок может занимать всю боковую часть игрушки, как на одной, так и на другой стороне.

Рис. 14. Сложный рисунок может иметь центр на спине изделия и спускаться по его сторонам до живота. Рис 25.

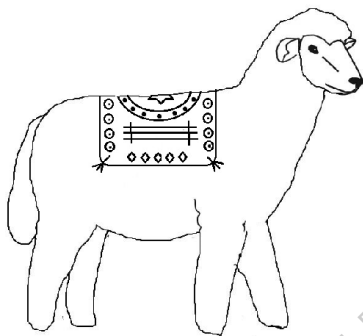

Рис. 25.

Тропы

Помимо простых и сложных штампиковых оттисков на теле игрушки могут располагаться ещё 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. 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 штампами

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 оттисками в нужном направлении. Рис. 26.

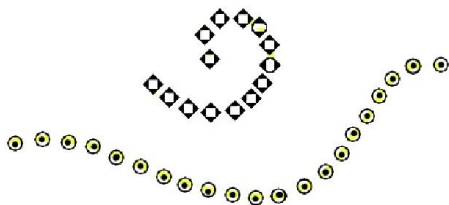

Рис.26.

Ниже на рисунке показана возможная практика нанесения троп. У второго слона тропы обозначены жирными чёрными линиями. Рис. 27.

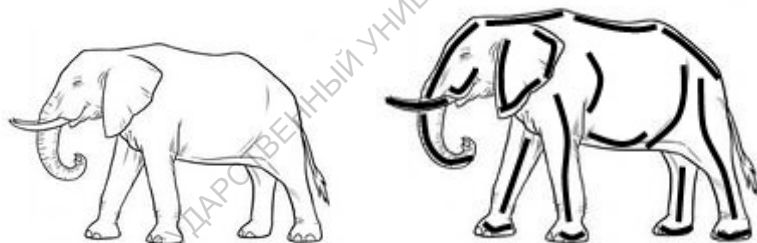

Рис. 27.

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 тропы, это только заполнение пространства с определённым

ной долей экспрессивности или подчёркивание, оттенение высоты, ширины чего-либо.

Векторные линии.

Вы слепили коня с развевающейся в стремительном беге гривой и хвостом. Эти гриву и хвост надо как-то разукрасить штампиками, чтобы коняшка не потеряла своей задорности. В этом случае мы должны воспользоваться векторными линиями.

Можно, конечно, хаотично наставить на гриве и хвосте штапиками в виде точек, и вопрос с оформлением решён, но можно украсить хвост и гриву по-иному. Векторные линии обязательно подчеркнут конский задор. А уж по векторным линиям можно сделать подходящие оттиски, не снижающие задорности. Рис. 28.

Эти векторные линии единого поля, можно сказать, потока. Векторную линию можно провести палочкой и по углублению проставить штапиками, а можно сразу составить векторную линию из штапиковых оттисков. В этом случае *тропы* и *векторные линии* имеют одинаковый штапиковый вид и отличаются только экспрессией.

Вялые, не эмоциональные тропы, несут в росписи другую нагрузку. Их не надо применять там, к чему они не приспособлены. Векторными линиями, если это необходимо, оттеняются не только гривы, хвосты, жабры и хвосты рыб, но и мускулатура животного. Только не пу-

тайте, тропы, просто линию, отрезок или кривую с векторной линией.

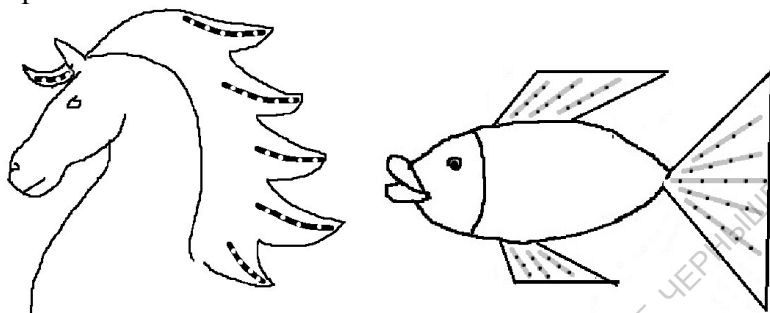

Рис. 28.

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.

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 штампики, 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 штампиком лучше по копилке высотой 15-20 см. и выше, а на игрушке величиной с кулак взрослого

человека этот оттиск не срабатывает в полную силу и чаще всего срабатывает 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 отдельных штампиковых углублений. 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 периметрам иными штампами. 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 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 штамповый рисунок, обработать изделие штампами. 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, треугольник, 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 глаз.

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. Рис. 29. Это не штампик (глазничка), это сам глаз.

Рис. 29.

Делается глаз одним штампиком, 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 продаётся уйма авторучек с округлыми торцами с отверстием 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). Не возбраняется так глаза делать и у мелких животных.

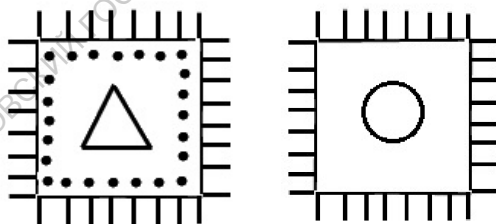
При оттиске глаз (касается работы с любыми штампиками на теле игрушки) следите за тем, чтобы изделие было немного подвялено иначе оттиски не будут чёткими. Глина может прилипнуть к штапiku, делая по краям углубления срывы. При работе по мокрой глине могут в оттисках пропадать целые детали.

Глава третья.

Почему штампики, а ни нечто иное?

Штампиковая роспись на игрушке не является случайностью. Есть два мнения на этот счёт. Первое – на игрушку штамповый 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 игрушек 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 штамповых рисунках за символы той далёкой эпохи, хотя и претерпевших изменения. Рис. 30. 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 скрыты отголоски далёких эпох?

Рис. 30.

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. То есть, видоизменяя. 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 улыбаешься, такая в них жизнеутверждающая сила чувствуется. Это и есть самый, что ни на есть, оберег. Я это чувствую. Это не амулеты на шее».

Про горшок такого не скажешь, как его не украшай, излучаемой любви не дождёшься. 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.* Такая задача игрушки была 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 делились на категории: какие делались с обжигом, это (жжёнка), без обжига, значит (сушка). Обожженная игрушка более крепкая, не боится воды и сырости. За то *сушку* делать гораздо быстрее, и обходится она дешевле. «Сушка» лепится из серо-белой глины без обжига. «Жжёнка» делается из смеси глин. Обжиг даёт игрушке не только крепость, но и особую красоту. Штампиковые углубления на *жжёнке* всегда красились жидкой глиной более тёмного цвета чем тело игрушки. После обжига игрушка становилась золотисто-

го 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 иногда 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. Чтоб игрушка была после обжига золотистой, в нашей местности в серо-белую глину добавляется жёлто-коричневая глина. Особенности обжига игрушки мы рассмотрим в соответствующем разделе книги.

Применение красок (закапка).

Обработка штампами сама по себе уже хороша, особенно на *жжёнке*, да с подпалами огнём, да после лакировки, без всяких красителей. Здесь главный художник, он же и краситель – это огонь. С ним соревноваться бесполезно, заранее проиграешь. *Сушка*, наоборот, требует подкраски штампиковых углублений.

Штампиковые 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 де-

коре сильнее. Лучи, попадая в ямку, отражаются каждой стороной углубленного рисунка по-своему, под своим углом, поэтому штампиковые 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, серо-белый. Красителями сплошь покрываются 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 или молоком, 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 точно 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 пользуюсь специальными номерными выкрасами разным цветом. Просто, беру гуашевый краситель разных цветов и наношу эти цвета на глиняную пластину. Разумеется, глиняная пластина должна быть сделана из той глины, из какой лепится игрушка.

На одной глиняной пластине я обрабатываю выкрасы ацетоновым лаком, на другой пластине – молоком, а на третьей – яйцом. На всех трёх пластинах будет не только общая тональность другая, но и отдельные выкрасы будут различаться в яркости и экспрессивности. Во время покраски я всегда смотрю на цветовые изменения красителя на пластинах и подбираю нужный оттенок.

Нельзя при покрытии изделия молоком, оставлять его скопления в ямках от штампов. При высыхании молока эти ямки слепнут. В них образуются «бельмо». Молоко следует выдувать из углублений, если оно там скопилось.

Глава четвёртая.

Обучение ребёнка и не только.

До этого мы всё говорили о понимании сути штамповой росписи, не касаясь вопросов простейших, что очень важно. При всей кажущейся простоте (если не думать) штамповая роспись является сложной росписью. Скажу, что люди больше привычны к кисточке и краске, нежели к штампикам. Штампиковый оттиск имеет внутренний объём, а рисунок кистью такого объёма не имеет и потому воспринимается более легко. Даже сложные росписи с подмалёвками воспринимаются легче, чем штамповая 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 штамповых углублений. Тут появляются сложности и вопросы.

Я пришёл к выводу, что далеко не все люди могут справиться с штамповой росписью. Поэтому Саратовская глиняная игрушка всегда была делом немногих мастеров. 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 мно-

гоплановую красочность углубленных оттисков, то другие мастера 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 не как скоморох. Есть такая поговорка. Как же практически обучить этому делу? Как привить навык? Этот вопрос решаемый. Надо в начале пути просто взять штампик, например, точку, применив для этого скругленную на торце палочку, и на одинаковом расстоянии друг от друга всё тело игрушки покрыть штампиковыми оттисками.

Рис. 31.

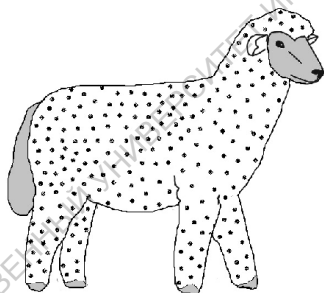

Рис. 31.

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 штапиком «крестик», использовав 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 привыкает к объёму.

После первой сплошной расточки овечки ученик должен затереть ямки и расточить её крупными точками, но расставить их реже. Рис. 32.

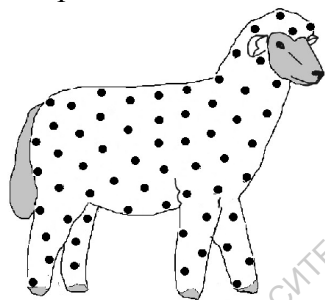

Рис. 32.

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. Рис. 33

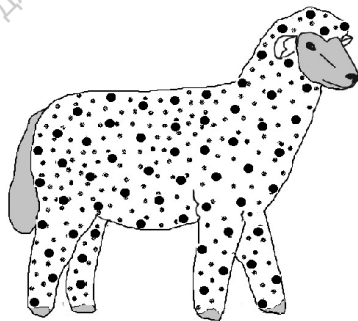

Рис. 33.

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

Следующий этап – вы меняете точки большего размера на круги. Рис. 34.

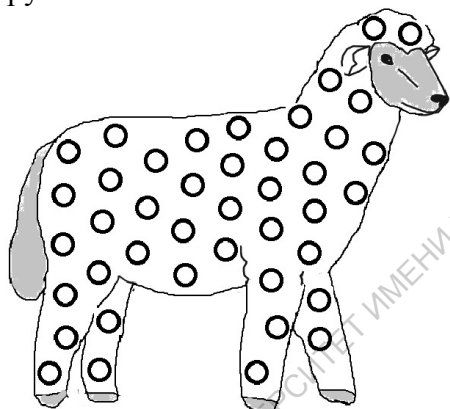

Рис. 34.

Поставьте вокруг кругов мелкие точки. Рис. 35.

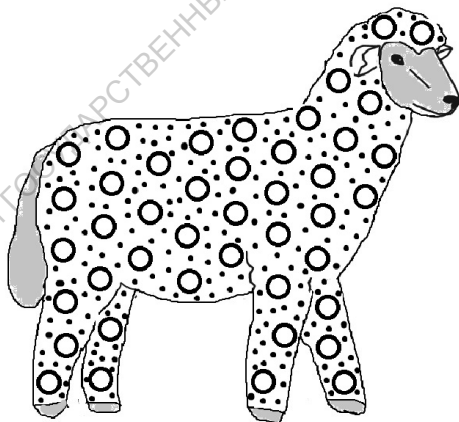

Рис. 35.

На другом образце поставьте в круги точки. Рис. 36.

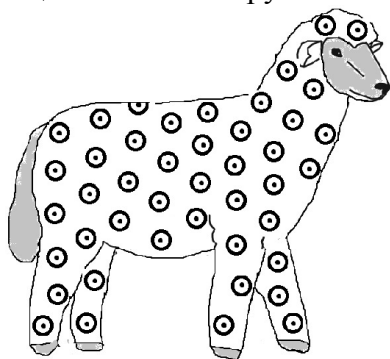

Рис. 36.

Ещё, оттиски можно поставить гораздо реже. Рис. 37.
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 Рис. 31. с маленькими точками выглядит простенько, то о других барашках этого не скажешь. Резко меняется колорит изделия.

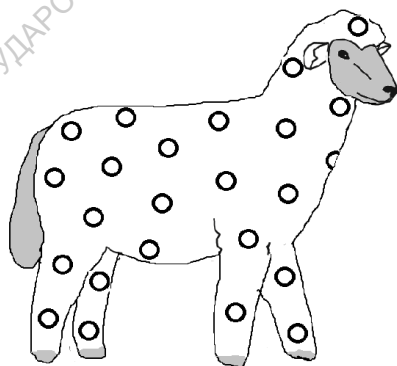

Рис. 37.

Таким образом, у детей и взрослых формируется оттисковое воображение. Не правда ли, всё просто. Глаз человека в начальной стадии учится различать плотность оттисков на теле (Рис. 34 и Рис. 37), затем начинает улавливать влияние дополнительных оттисков (Рис. 35), а потом и усложнение оттисков другими оттисками (Рис.36).

Только это всё проявляется не как на наших рисунках в плоскостном виде, а в объёме. Такая подача и формирует, а точнее, активизирует объёмное воображение и видение. После этих проб у ребёнка, для начала, появляется желание создать более сложный рисунок одним, или двумя штампиками.

Можно для начала делать усложнённые рисунки на боках, как показано на (рис. 14.), 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. Ученик потихоньку начинает воспринимать мир во всей его геометрической 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 рисунок и круг – самый сложный. Это моё мнение. Рис. 38.

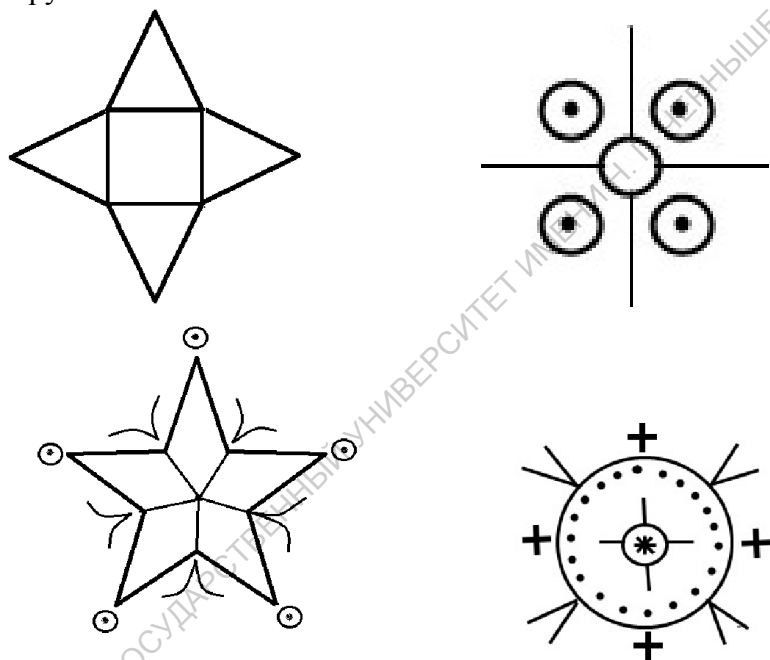

Рис. 38.

Как мы уже говорили, если отдельные элементы сложных рисунков заменить или поменять местами, то и восприятие оттиска будет иным. Попробуем это сделать для наглядности с, выше приведёнными рисунками, и посмотрим, что у нас получится.

Вот, что у нас получилось Рис. 39.:

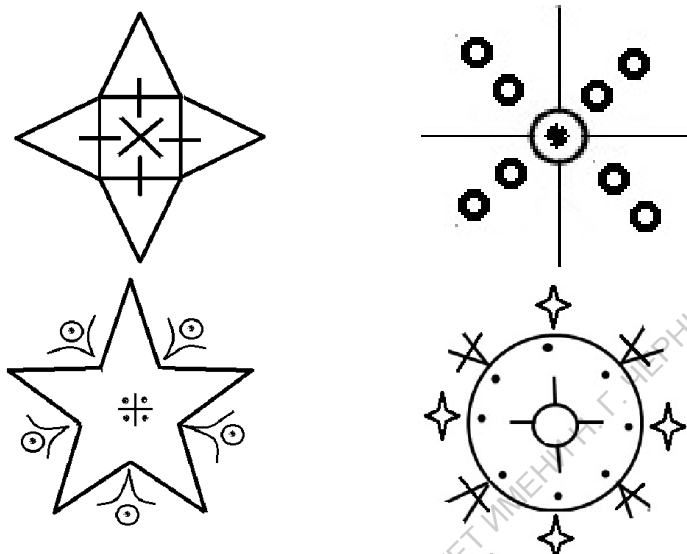

Рис. 39.

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

Первый рисунок ребёнок должен сделать точками, не отличающимся от сплошных точек на голове и ногах Рис.40, и уж затем перейти к отрезкам, создавая цельный сложный рисунок, совмещённый на теле с точечными оттисками на ногах. Рис. 41.

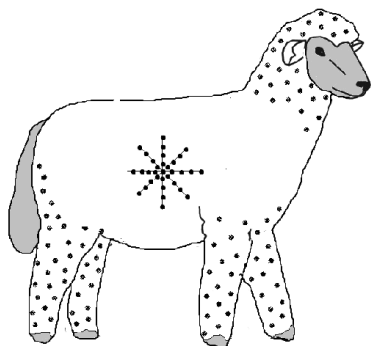

Рис. 40.

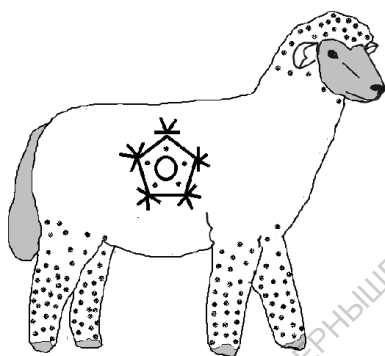

Рис. 41.

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

Разумеется, ребёнок не будет обращать внимания на психологию штампиковой росписи. Ему это и не надо. Пусть работает по принципу красиво или некрасиво. Пусть копирует другие росписи. С него достаточно. Большинство взрослых игрушечников тоже так делают, работая по принципу – красота спасёт мир. Я их так работать не отговариваю. У каждого в декорировании свой опыт и путь. Игрушка должна быть привлекательной и должна в росписи дышать.

Глава пятая.

Что такое – «дышать в росписи»?

Это означает, что при расточке нельзя злоупотреблять мелкими штампиками так, что после декорирования на теле игрушки, *курочке негде клюнуть*, везде одни ямки. По сути, вы не оставляете на теле игрушки ни одного свободного от росписи места. Вы, будто её корсетом сдавили – ни вдохнуть, ни выдохнуть, это неправильно. Рисунок должен быть свободным. А вот насколько рисунок свободен? – решать вам. Наши предки это понимали, потому и вводили сложные рисунки по бокам и на груди у животных, оставляя больше свободного места. Свободные места при штампиковом декорировании тоже являются элементом декора.

При декорировании изделия штампиками средней величины, как правило, таких казусов не происходит.

Декорирование человека.

В арсенале Саратовской глиняной игрушки лепка человека более редкое явление, чем лепка животных. На животных, где ни 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 оде-

жде. Одежда, чтобы не сливалась в единое целое, подкрашивается частями. Иногда элементы одежды оттеняются плотностью штампиковой росписи. Обязательно по элементам одежды работают разными штампиками.

Красочные фотографии изделий для полноты восприятия даны на обложке книги и в приложении. Чтобы расширить кругозор вы можете зайти на сайты центральных саратовских библиотек и там найти как в электронном так и в бумажном варианте мои книги. Книг всего восемь. 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.

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. Наитие – 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 ищете такие штампика, озарение отойдёт, и интерес к явившемуся иссякнет. Игрушка в нужном качестве может прийти во сне и может приходиться несколько раз, пока вы её не

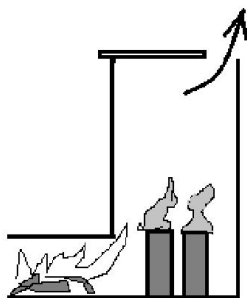
сделаете. Всё зависит от степени вашей вовлечённости в дело.

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 усовершенствованный 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 всё песком. На песке развести костёр. Этот обжиг примитивный. Он декорирующего эффекта почти 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. Рис. 42.

Такой небольшой горн можно вырыть в глинистом грунте на краю овражка. Его можно выложить красным кирпичом, или боем красного кирпича. Помните, дополнительный декорирующий эффект при обжиге создают

подпалины на изделиях. Стало быть, изделия надо укладывать хаотично, чтобы пламя проходило с завихрениями, тогда и будут красивые подпалины. Для завихрения пламени можно пользоваться боем красных обожжённых кирпичей. Стопроцентного результата в таком обжиге, как правило, не бывает. Слишком много условий, начиная от тяги в горне. В любом случае, одна или две игрушки с красивыми подпалинами вас могут порадовать.

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

Рис. 42.

Хорошо подпалины смотрятся на золотистых изделиях. Золотистый цвет есть основа саратовской *жжёнки*. Чтобы получить этот цвет, надо смешать две глины, которые в обжиге дают одна – белёсый цвет, а другая жёлто-коричневый. Мы об этом говорили.

Саратовская *сушка* должна делаться из серо-белой глины. Это титульный цвет. Можно в белую глину подмешать немножко серой или чёрной и получится светлая серо-белая глина. Иногда игрушечники добавляли в серо-белую глину немного коричневой и получали светло-коричневый оттенок. Такую глину тоже использовали

для разнообразия изделий. Больше никакую другую глину не применяли.

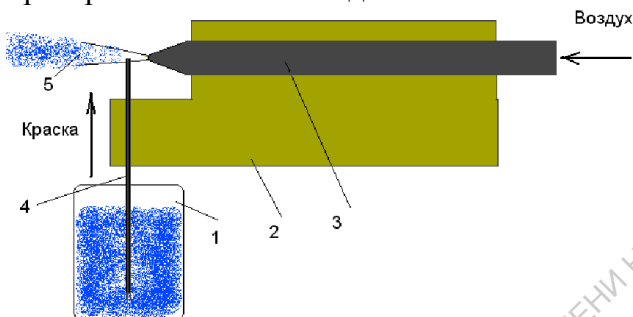
Разности.

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 ставится 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. Рис. 43. Закрепить их можно клеем или накручиванием на них скотча или бумаги. Можно вообще ничего не сверлить, а просто прибинтовать труб-

ки к брусочку скотчем. Теперь достаточно налить в баночку лак, подставить баночку под иглу, дунуть в корпус шариковой ручки, и всё. Лучше работу инструмента проверить в начале на воде.

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

Рис. 43.

На фотографии показана работа пульверизатора в действии. Рис. 44.

Рис. 44.

Удобство пульверизатора заключается в том, что вы совершенно не касаетесь изделия ни тампоном, ни рука-

ми. Лаковый туман покрывает игрушку ровным слоем. Опрыскивать нужно в два - три приёма. При первом опрыскивании не увлекайтесь, присните чуть-чуть, и хватит, а то размоете гуашевую 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. Ногой качаешь, а рукой опрыскиваешь. Опрыскиватели белья при глажении для такой работы не подходят, они крупнокапельные. Думаю, что я достаточно доходчиво рассказал о самодельном пульверизаторе, осталось только сделать.

А это рисунок приспособления для лакирования изделия окунанием. Рис. 45.

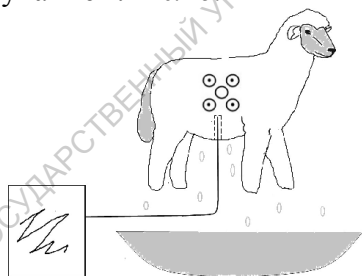

Рис. 45.

Из рисунка понятно, что овечка, которую окунули в лак, подвешена на стальной спице. Для этого во время лепки в животе овечки, или в ноге, протыкается технологическое отверстие, и овечка насаживается им на спицу.

Второй конец спицы закрепляется на полене. После окутывания 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 поставьте 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.

Глина всему голова!

Если у вас нет саратовской серо-белой глины, а слепить саратовскую игрушку хочется, то можно обойтись и без титульной глины. Мы ведь по фотографиям изделий знаем, что она из себя представляет. Хорошо переданы цвета этой глины на изделиях, данных в приложении: «Райская птица», «Поостерегись», «Хозяюшка». Изделия «Райская птица» и «Бычок» декорированы молоком и потому нет яркого блеска, тогда как другие серо-белые изделия покрыты по молоку масляным блестящим лаком. При подборе образцы надо обязательно заглаживать подушечкой пальца и высушивать. Гладкость даёт немного другое восприятие цвета.

Когда нет подходящей глины, её надо приготовить из смеси глин, основная из которых будет белая. А вот в белую глину мы и будем по чуть-чуть добавлять глины таких цветов как серая и чёрная – получится глина серо-белая. Чтобы получилась глина светло-коричневая, надо в белую добавлять глину коричневую.

Смесь для изготовления игрушки (предназначенной для обжига в горне), немного другая. Здесь задача мастера – получить у игрушки золотистый цвет. Золото же бывает разных цветов, не говоря уж про оттенки. Саратовская «жжёлка» желтовато-красная. От температуры в горне цвет может колебаться в ту или другую сторону. То есть, становится краснее, или желтее.

Можно приобрести светложгущуюся глину в интернет-магазине. Лучше, в начале обжечь пробы из мест-

ных глин, а недостающую для смешивания докупить. Красная в обжиге глина в смеси с белой даст в обжиге розовый цвет, но никак не жёлто-красный.

Работа по подбору кропотливая. Смешивать надо только просеянную глину. Возможны и любые другие варианты, главное, чтоб золотистый цвет получить. На нём ямчатый декор красивее смотрится. См. «Барбос».

Около Саратова очень много жёлто-коричневой глины. С этим у игрушечников Саратова проблемы нет. Я беру жёлто-коричневую глину в овраге. После подъёма на Алтынную гору, надо свернуть направо и ехать по асфальтированной дороге до начала дачного посёлка с левой стороны. Около этого дачного посёлка в овраге и находится эта глина.

Светложгущаяся глина находится рядом с перекрёстком окружной дороги и «Вольского тракта». Если ехать по окружной дороге из Заводского района, то, немного не доезжая до перекрёстка, с левой стороны будут видны заброшенные строения птицефабрики, а рядом пруд. В этом пруду и находится эта глина. Она чёрного цвета и в обжиге очень крепкая.

Обе глины надо развести водой и процедить через частое сито, чтобы отделить включения извести. Известь в изделии, если её не отделить, увеличивается в 5-6 раз и разрушает игрушку.

Приложение.

Саратовская глиняная игрушка в цвете.
Автор изделий – П. П. Африкантов.

«Бычок». «Сушка» светло-коричневая.

«Райская птица». «Сушка» серо-белая.

«Барбос», «жжёнка».

«Глиняный петушок». По стихотворной сказке П.П. Африкантова «Сказка о глиняном петушке», «сушка» серо-белая.

«Саратовская калачница», «сушка» серо-белая.

«Поостерегись», «сушка» серо-белая, свисток трёхтональный. Из фондов музея А.Н. Радищева.

«Хозяюшка», «сушка» серо-белая. Из фондов музея А.Н. Радищева.

«Тройка». «Сушка» светлорычневая. Из фондов музея А.Н. Радищева.

«Саратовская рыбачка», «сушка» серо-белая.

«На возу», «жжёнка». Из фондов музея А.Н. Радищева.

«Собачка», «жжёнка». Из фондов музея А.Н. Радищева.
На собачке видны огневые подпалины.

«Птица», «жжёнка», окарина. Шесть игральных отверстий.
Из фондов музея А.Н. Радищева.

«Медвежонок», «сушка». Старосаратовская игрушка, 1914 г.
Глаза и брови у медвежонка подкрашены сажей.

Игрушка «Медвежонок». В круглые ямки закапан или толчёный кирпич на молоке, или красная глина. (Вид сзади).

Содержание

Введение.....	3
Глава первая.....	4
Простейшие геометрические фигуры.....	4
Простые геометрические фигуры.....	7
Создание на игрушке сложного рисунка из нескольких простых.....	8
Трёхмерные геометрические фигуры.....	13
Глава вторая.....	15
О штампиках.....	15
Психология штампиковой росписи.....	20
Сложные штампиковые рисунки.....	24
Тропы.....	25
Векторные линии.....	27
Подбор штампиков к изделию по величине.....	28
Штамповка глаз.....	31
Глава третья.....	33
Почему штампики, а ни нечто иное?.....	33
Обжигать или сушить?.....	35
Применение красок (закапка).....	36
Лакирование.....	37
Глава четвёртая.....	40
Обучение ребёнка и не только.....	40
Глава пятая.....	49
Что такое – «дышать в росписи»?.....	49
Декорирование человека.....	49
Найтие.....	50
Обжиг.....	51
Разности.....	53
Глина всему голова.....	57
Приложение.....	59
Содержание.....	66

От редактора.

Немного об авторе этой книги.

1. Петр Петрович Африкантов возродил Саратовскую народную глиняную игрушку. Коллекции глиняной игрушки находятся в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева и Саратовском областном музее краеведения;
2. Составил документарий по свидетелям бытования игрушки. В документарий вошли: фотографии свидетелей и мест их жительства, адреса, паспортные данные, ролики с их воспоминаниями;
3. Написал рассказы и повести об игрушечниках Саратовской земли, охватив период с конца восемнадцатого столетия и до наших дней. Произведения были написаны с опорой на воспоминания старожилов и на древо игрушечников, составленное краеведом Жирновой Анной Петровной;
4. Значительно расширил легендарий края, создав ряд интересных произведений. Одно из центральных мест в его личном легендарии занимают произведения об игрушке и игрушечниках: стихотворная «Сказка о глиняном петушке», легенда о Горновице и другие;
5. Написал о Саратовском крае 8 книг под общим названием «Сказки о Саратове», изданные на средства саратовского кирпичного завода «Римкер» (директор Александр Олегович Портнов);
6. Заложил памятный камень на месте, где стояла деревня Малая Крюковка, в которой лепилась Саратовская глиняная игрушка.

За значительный вклад в развитие культурного достояния города Саратова Саратовская городская Дума наградила в 2017 году Петра Петровича Почётной грамотой.

Краеведческое издание

Пётр Петрович Африкантов

Декорирование Саратовской глиняной игрушки

Методическое пособие

РЕДАКТОР: Ольга Николаевна Козырева.

Издание второе, переработанное и дополненное.

Книги о Саратовской глиняной игрушке П.П. Африкантова можно найти на сайте Центральной библиотечной системы (ЦБС) города Саратова и в центральных библиотеках города.