

Историческая справка

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

У разных народов есть мифы о том, что вначале боги делали из разных материалов кукол, а те превращались в людей. Самым древним египетским куклам около 4 тыс. лет. Кукла иногда представляет собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Головы украшались париками из деревянных и нитяных бус. Но служили эти куклы не детям, а взрослым и были связаны с различными формами религии. Древнейшие египетские куклы несли функцию погребальных даров и были призваны скрасить одиночество умершего. Считалось, что человеческие изображения могут оживать и влиять на судьбы людей. Поэтому куклы часто делались резцом, так как боялись, чтобы она не убежала из гробницы. Греческие и римские куклы делались частью из воска, частью из глины, иногда ярко размалёвывались – разрисовывались. Изготовление их составляло особую отрасль производства.

В средневековой Европе католическая церковь негативно относилась к куклам. Такое резкое их неприятие было вполне обоснованно – рукотворные изображения людей, издревле являвшиеся ритуальными предметами, нашли свое применение в магических обрядах средневековых ведьм и колдунов. Вырезанные из дерева идола, соломенные куклы, использовавшиеся в языческих обрядах, – таковы далекие предки русских игрушек. Опираясь на исследования археологов, можно также предположить, что в минувшие столетия ребяташки играли глиняными фигурками, среди которых встречались изображения человека. Широкую известность в России и за её пределами приобрели народные промыслы, специализирующиеся на изготовлении деревянных и глиняных потешек. Сергиев Посад, Городец, Дымково, Богородское, Филимоново, Полхов Майдан, Семёново – далеко не полный перечень центров их производства. Древнейшие глиняные игрушки, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы, ко II тысячелетию до Рождества Христова. Это маленькие глиняные топорики, посуда, погремушки. Вероятно, это культовые предметы. Находили глиняную игрушку в раскопках X – XVII вв. (Москва, Рязань) – свистульки (кони, птицы, фигурки людей). Они вылеплены из глины, обожжены, иногда украшались росписью иглазурью. Известно, что царский двор при Алексее Михайловиче закупал игрушки в «Москве на торгу». Игрушечное производство в XVII – XVIII вв. достигает большой высоты. Богатые семьи заказывали дорогие игрушки, их покупали и в царскую семью.

Народные промыслы России.

1. Дымковская игрушка.

Дымковская игрушка упоминается в летописях в XV – XVI вв. Возник промысел в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. В конце XIX – начале XX вв. игрушка представляла собой одиночные самостоятельные фигурки людей, животных, птиц, свистульки, несущие в себе древние языческие образы – представления людей о мире. Все древние игрушки этого направления отличались одной общей деталью: они могли издавать

шум: свист, грохот, треск. Дымковская игрушка – одна из разновидностей этих шумовых инструментов. Считалось, что злые духи не любят шум. Особенно это значимо при наступлении весны, когда приходит пора посевной и злые духи не нужны на полях и огородах. Отсюда и традиция вятчей (славянского племени из этих мест) устраивать перед весенним выходом в поле праздник «Свистопляску».

В народе игрушку называли ласково и нежно – «дымка». Откуда же такое удивительное название? Глиняные игрушки делали зимой и ранней весной. Чтобы обжечь игрушки, печи топили до поздней ночи, и вся слобода была в дыму, в дымке. От этого и возникло название «Дымково», а игрушки стали называть дымковскими. Изготавливали игрушки в слободе Дымково целыми семьями, копали и месили глину, вручную толкли и растирали краскотёрками комовой мел, с осени до весны лепили, сушили и обжигали.

Ближе к началу ярмарки «Свистуны-свистопляски», которая проходила в четвертую субботу после Пасхи, игрушки белили мелом, разведённым на снятом коровьем молоке, красили яичными красками, украшали большими пятнами золотистой потали. А затем на лодках привозили яркий самобытный товар в город Вятку на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых.

Будучи очевидцем, вятский писатель В.В. Лебедев рассказал в «Вятских записках»:

Первоначально дымковская игрушка была свистулькой, на которой можно было воспроизвести несложную мелодию или наигрыш. Позже свистульки постепенно уступили место простой, но очень яркой игрушке для продажи. Происходит изменение её значения: из обыкновенной игрушки-свистульки превращается в произведение искусства, дошедшее к нам из «старины глубокой».

Существует легенда, что происхождение промысла связано с событиями глубокой древности. Однажды ночью встретились близ города два дружественных войска и, не узнав друг друга в темноте, вступили в бой. Много людей погибло в том случайном бою. С тех пор и пошла традиция каждую весну справлять тризну по погибшим. Со временем эта история забылась. Торжество, утратив свой трагический смысл, превратилось в массовые народные гулянья – праздник свистуны, или свистопляски, на котором полагалось свистеть и кидаться расписными шарами из глины. Возникновение промысла Ежегодный спрос на глиняные свистульки и расписные шары, а также собственные залежи глины, пригодной для керамического дела, предопределили судьбу Дымковской слободы. Постепенно сложились особые приемы лепки и росписи, что сделало местные игрушки узнаваемыми и востребованными. С отказом от дохристианских обрядов и ритуалов формы игрушек стали меняться, приобретая изысканность и красоту. Та дымковская игрушка, которая известна сегодня, отражает русский быт XIX века. Образы барынь и кавалеров, щеголяющих в пышных нарядах, появились в более позднее время. Тем не менее мастера бережно хранят традиции и приемы, сложившиеся в период зарождения этого искусства. В начале XX века дымковский промысел был практически утрачен. Осталась одна потомственная мастерица, хранившая традиции изготовления и росписи игрушек, - А. А. Мезрина. Благодаря ей и художнику А. И. Деныпину, первому исследователю дымковского искусства, в начале 30-х годов промысел удалось возродить. Вокруг Деныпина и Мезриной сосредоточилась группа энтузиастов, большинство из которых были связаны семейными узами. Их стараниями дымковская игрушка вернула себе былую славу. Промыслы живут не только благодаря сохранению традиций, но и при условии появления новых сюжетов. Это называется естественным развитием.

Описание **Женские образы** Барыни, кормилицы, модницы, водоноски, няньки с младенцами на руках. Фигурки статичные, с крупными головами, украшенными кокошниками или модными шляпками. Весь внешний вид выражает достоинство и величественность.

Мужские образы Кавалеры. Они меньше по размеру и скромнее по внешнему виду, чем женские персонажи. Как правило, изображаются верхом на животных.

Животные Первоначально игрушки имели формы тотемных животных: медведя, барана, оленя, козла. Но со временем в ассортименте появились и домашние питомцы. Все животные имеют вскинутые головы и короткие широко расставленные устойчивые ножки. Часто они изображаются в ироничной форме: в ярких костюмах и с музыкальными инструментами.

Птицы Утки, индюки, петухи. Индюки и петухи изображаются с фигурными, ярко расписанными хвостами, утки - в оборчатых пышных пелеринах. Композиции Группы из нескольких фигур, среди которых могут присутствовать и люди, и животные. **Многофигурные композиции** очень разнообразны, они изображают быт русских городов и деревень. Здесь и прогулки на лодках, и праздничные гулянья, и застолья, и многое другое.

Этапы изготовления дымковской игрушки Технология изготовления довольно проста. Делается дымковская игрушка поэтапно. Основные этапы: лепка, сушка и обжиг, побелка и роспись.

Лепка дымковских игрушек Лепят дымковские игрушки по частям. Сначала из промытой жирной глины, разбавленной песком, катают шарики разных размеров. Затем расплющивают их для получения плоских лепешек, из которых и делается корпус игрушки. К корпусу прикрепляются более мелкие детали (руки, головы, хвосты). Места скрепления деталей обильно смачивают водой, затем заглаживают стыки влажной тряпкой. Выравнивают фигурку мокрыми пальцами. Например, изготовление барыни начинается с лепки конусообразной юбки. К ней крепится туловище с несколько вытянутой шеей. На шее закрепляется шарик, изображающий голову. Чуть пониже – колбаска, из которой аккуратными движениями делают руки, сложенные на талии. После этого наступает время наряжать игрушку. Ей делают прическу из витых буклей, шляпку или кокошник, на плечи набрасывают узорчатый платок или делают жакет с пышным воротником и рукавами. И, наконец, в руки женщине дают сумочку, собачку или ребенка. лошадка состоит из следующих частей: цилиндрический корпус, четыре короткие конусообразные ноги, изогнутая шея, переходящая в удлиненную мордочку. После того как основа игрушки готова, ее дополняют гривой, хвостом и маленькими ушками.

Сушка и обжиг Каждая дымковская игрушка перед обжигом должна пройти этап сушки, длительность которого зависит от размеров фигурки, а также от характеристик помещения (влажности, температуры воздуха и т. д.). В среднем этот этап занимает от 2-3 дней до 2-3 недель. После этого наступает время обжига. Раньше он производился в русской печи на железном противне, устанавливаемом непосредственно над дровами. Игрушки накаляли докрасна, а затем оставляли остывать там же в печи. Сейчас для обжига используется специальное электрическое оборудование, которое позволило сделать процесс менее

трудоемким и опасным. Побелка. После обжига в печи игрушка становится красно-коричневой, поэтому перед нанесением узоров ее выбеливают. Для этого готовится специальный раствор из мелового порошка и молока. При скисании молока этот раствор затвердевает, образуя на поверхности игрушки равномерный казеиновый слой. Многочисленные попытки изменить состав и способ нанесения побелки не давали положительных результатов. Оттенок получался желтоватым, а фактура неравномерной, поэтому побелку до сих пор делают таким способом, каким пользовались и несколько веков назад. От этой технологии отступают лишь в отдельных случаях, например в детском творчестве, когда поделки делает младшая группа. Дымковская игрушка в этом случае раскрашивается обычной гуашью.

Роспись После того как побелка высыхает, начинается этап росписи – нанесение незамысловатых узоров яркими красками. Выбор цветов невелик: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, желтый, малиновый. Дополнительные цвета можно получить, разбавляя основные мелом. Так, высветленный синий и малиновый дают голубой и розовый соответственно. Вместо кисточек в старые времена пользовались деревянными палочками с обмоткой из льняного лоскута. Поэтому и орнамент был предельно прост: прямые или волнистые линии, круги, ромбы и т. п. В настоящее время мастерицы используют кисти из колонка или хоряка. В краску, кстати, добавляют сырое яйцо. Это позволяет сделать цвета более насыщенными и придает фигурке блеск. В последнюю очередь игрушку украшают сусальным золотом. Вырезанные из него геометрические фигуры приклеивают на шляпки и воротники барынь, уши или рога животных. От этого особую праздничность приобретает дымковская игрушка. Фото не всегда может передать их великолепие. Роспись, как правило, наносится по определенной схеме. У человечков лица выглядят довольно однообразно. Малиновой краской намечаются щеки и рот, черной рисуются дуги бровей и круглые глазки. Волосы окрашиваются преимущественно в темный цвет: черный или коричневый. Рубахи и головные уборы делаются однотонными, а юбки барынь и шкура животных покрывается орнаментом поверх белого цвета. Орнамент Все игрушки украшены строгим орнаментом из геометрических фигур: круги, полосы, клетки, ромбы и зигзаги. Мастерицы не продумывают узор заранее. Он рождается в процессе росписи, в зависимости от формы и размера фигурки. Поэтому принято считать, что связь декора и основы неразрывна, и двух одинаковых игрушек найти невозможно. Несмотря на нарочитую простоту орнамента, он очень символичен и изображает важные для русского человека понятия. Так, волнистая линия ассоциируется с рекой или водой в широком смысле, клетки, образованные пересекающимися линиями, напоминают сруб дома или колодца, а окружность с точкой в центре – символ солнца и других небесных светил.

Весёлая белая глина,
Кружочки, полосы на ней,
Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней.
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятя,
Собаки, гусары и рыбки,
А ну, отгадайте, кто я?

Музей. Адрес: г. Киров, ул. Свободы, 67, 4 этаж
Телефон: 8 (8332) 78-60-41

2. Романовская игрушка.

ИСТОРИЯ РОМАНОВСКОЙ ИГРУШКИ

Название игрушки происходит от царской фамилии «романовых», когда бояре Романовы в XVI в. образовали на берегу реки Воронеж большое село Романово-Городище. И привезли своих крестьян из разорённых вотчин Скопинского уезда. В 1614 г. родственник царя Михаила Фёдоровича Романова Иван Никитович построил на городище острог, и селение стало называться городом Романов. В XVIII в. он был преобразован в село Романово – ныне село Ленино. В Романове быстро появились гончары: вокруг было достаточно разнообразной глины, подходящей для изготовления посуды – белой, чёрной, красной и жёлтой. Мастера изготавливали из глины крынки, горшки, миски, ложки. Ну и как всегда ведётся в народе, некоторые мастера начали лепить для души глиняные игрушки со свистками – свистульки. Для них использовали только чёрную глину – наиболее прочную и послушную в руках. Эти игрушки-свистульки стали по местности называться «романовскими».

В конце XIX в. игрушки меняются и по форме, и по содержанию. Простые свистульки увеличиваются в размерах, нередко до 30-40 см. высотой. У петуха появляется высокий гребень причудливой формы, красивое оперение, нарисованное палочкой по сырой глине. Раскраска становится яркой, сочной, броской. Это уже не просто игрушка, а нарядная декоративная статуэтка. В 1910–1920-е гг. липецкие свистульки делали сильно увеличенными в размерах. Свистки, скрытые в хвостах глиняных зверей, – больше дань традиции, чем приспособление для извлечения звуков. Постепенно, с появлением промышленных образцов посуды, гончарный промысел в Романове, так же, как и в других местах, пришёл в упадок. Стала пропадать и романовская игрушка. Игрушку перестали лепить на продажу в 1940-х гг., когда был введён большой налог на гончарство. А позднее и вовсе запретили производство игрушек. Лишь в 1990 гг. промысел романовской игрушки стал возрождаться.

Романовская игрушка – это сугубо местная липецкая пластическая школа, отличная от каргопольской, абашевской, дымковской, филимоновской и др. Для романовской игрушки характерен интерес к жанровым композициям. Композиции глиняных игрушек повторяются в разных русских областях. Но только в липецкой есть сюжет, выделяющий романовскую игрушку: запряжка в один конь, это самая раритетная композиция. Вылепленные каждая в отдельности, фигурки соединены в композицию на узком длинном основании, сама форма которого напоминает полозья и как бы символизирует скольжение по снегу, быстрый бег саней. Романовская игрушка имеет цвет солнца, просвечивающего сквозь осенние листья, и оттого создаётся впечатление лёгкости. «Глиняная» тяжеловесность уравновешена мягкостью и округлостью объёмов и нарядным декором в виде простых налёпов, насечек, элементов гравировки и раскраски в два-три цвета.

В романовской игрушке насчитывается всего 40 сюжетов: птица – свисток, жаворонок, петух, козёл ржаной, романушка – мать, конь, собака, индюк-оберег. Все они имели магический и обрядовый смысл. Игрушки издавна причисляли к оберегам, помогающим от сглаза и порчи. Посвистишь в такую игрушку – неприятности, хворь проходят, в дом возвращаются покой и здоровье. Фигурки считались символами добра, счастья, успеха. Например, бык – знак достатка; индюк – отпугивал злых духов от детей; конь – воплощение солнца; собака – охранитель; олень – покровитель молодых; коза – успех в плодородии. Для игрушек всегда использовали только чёрную глину – наиболее прочную и послушную в руках. Глину тщательно готовили: очищали от примесей, протирали сквозь сито, чтобы не осталось даже маленьких камешков. Затем замачивали в деревянных корытах. После того, как глина хорошо пропитывалась водой, с ней можно было работать. Мастер садится за работу. Руками скатал глиняный шар, потом, как из теста, сделал лепёшку. Защищивает края – получился большой пельмень, внутри полый, чтоб пространство для звука было. Руками формируется голова с кокошником, хвост с будущим свистком, крылья, и вот уже готов силуэт Сирина – птицы счастья. Образ Сирина восходит к древнегреческим сиренам. Это – полуптица – полуженщина, которая зачаровывает людей своим пением. В славянской мифологии, по поверью, чудесная птица является лишь счастливым людям, и только они могут услышать её прекрасное пение. В русском искусстве Сирин и её противоположность – Алконост – это традиционный изобразительный сюжет. Но в романовской игрушке насчитывается более 40 сюжетов. Но как и сотни лет назад, так и сейчас всё начинается с куска глины...

Сегодня от города Романова не осталось никакого физического следа, зато

романовская игрушка живет и процветает на своей исконной территории: село

Троицкое образовано как раз на месте старинного боярского города.

В настоящее время в селе Троицкое, в 20 км от Липецка, на месте старинного боярского города Романов, существует Центр романовской игрушки, который занимается сохранением и развитием традиционных промыслов Липецкого края.

3. БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

Реальную дату возникновения промысла определить достаточно сложно. Долгое время большинство исследователей считали, что уже с XVII в. в Богородском занимались объёмной резьбой по дереву. Основанием для таких утверждений служили дворцовые книги царя Алексея Михайловича, где говорится о покупке игрушек для царских детей по дороге в Троице-Сергиев монастырь.

В 1595 г. село Богородское перешло в Троице-Сергиев монастырь. В XV–XVI вв. крестьяне, крепостные Троице-Сергиева монастыря, заложили основы развившегося впоследствии художественного промысла обработки дерева. Долгое время богородские резчики находились в прямой зависимости от сергиевского промысла, работая непосредственно по заказам сергиевских скупщиков и

изготавливая, в основном, так называемый «серый» товар или «белье», который окончательно отделяли и раскрашивали в Сергиевом Посаде. Резьбой в селе Богородское занимались, в основном, мужики. И это не случайно: работа-то с топором. Брал мастер круглое, ровное липовое полено и раскалывал его на четыре части. Из каждой части полена получалась одна фигурка. Называли такой кусок дерева чуркой или «балбёшкой», и поэтому богородских резчиков тоже называли «балбёшниками». После того, как вырезали лучшие, дорогие игрушки, оставалось немало отходов – поленьев с дефектами, обрезков дерева, так называемой щепы. И тогда мастера начинали резать дешёвый, «щепной» товар. Вырезали крестьянок, которые двигали руками – ловко рубили капусту, или игроков в карты, которые по очереди бросали карты на стол. Такой товар обычно не раскрашивали, и поэтому он назывался «серый».

Становление промысла относят к концу XVIII– началу XIX вв. В середине XIX в. центр резного дела перемещается в Богородское, и промысел обретает самостоятельность. Время 1840 – 70-е гг., по мнению ряда специалистов, – период расцвета богородского резного кустарного промысла.

В 1913 г. в Богородском организована «Кустарная игрушечно-резная артель». Это помогло богородчанам приобрести экономическую независимость от сергиевских скупщиков. Однако скоро началась война, наступили годы разрухи и голода. Артель резчиков распалась и была восстановлена лишь после Октябрьской революции. Для богородских изделий характерно сочетание орнаментальной тонкой резьбы с гладкой поверхностью. Сюжеты, взятые из жизни или из сказок, резали «единым махом». Отсюда приём резьбы в Богородском называют «маховым», то есть, выполняли резьбу без предварительных эскизов – смаху, отсюда возникло название «маховая резьба».

В основе каждого богородского изделия лежит трехгранник – то есть кусок, получившийся от раскалывания полена вдоль на 4 части. Мастера избегают излишней детализации, придают форме обобщённый характер. Уже по готовой фигурке резцом или стамеской передают косматую шерсть медведя, расчесанную в мелких кольцах гриву коня, оперенье птиц. У мастеров-игрушечников было разделение: одни вырезали только зверей – «зверисты», другие – птиц, «птичники», «фигуристы» – людей.

Для богородской скульптуры и резных игрушек из дерева характерны неокрашенная поверхность, трехгранные призматические формы, возникающие от расщепления ствола, и мелкая «порезка» вдоль волокон «прямыми фасками» – для этого использовали специальные ножи. Подобные приёмы получили на Руси название монастырская резьба.

Основной материал для резки – липа. Если её нет, можно использовать осину и ольху. Самое главное – дерево должно быть хорошо высушенным. Сушка – дело очень хлопотное. С бревен нужно снять кору и замазать торцы густой масляной краской или специальными замазками. Замазки составляют из смеси олифы и известки или древесной смолы и мела. Сушить дерево нужно под навесом. На воздухе дерево сохнет от нескольких месяцев до нескольких лет. Сушку можно во много раз ускорить, если обработать дерево запариванием. Старые мастера запаривали древесину в русской печи на вольном жару (то есть после выгреба углей). Такое дерево не только не трескается, но и приобретает красивый коричневато-золотистый оттенок. Липа, конечно, самый лучший материал. Да и инструмент об него тупится меньше. Мастера даже топорича и рукоятки для ножей и стамесок из липы делают – рука меньше устаёт.

Липа и пахнет своеобразно, запах этот стоек и сохраняется долгие годы. Собственное тепло и хрупкость дерева сродни теплу и хрупкости человеческого тела. Они вызывают чувство необыкновенной, ни с чем несравнимой душевной близости и покоя. В некоторых областях крестьяне считают, что в бане, срубленной из липовых кряжей, всегда держится лёгкий медовый дух, ведь влажная древесина пахнет ещё сильнее.

Игрушки интересны своей движущейся конструкцией. Некоторые из них укрепляли на движущихся плашках, например «Кузнецы». Другие стояли на тумбочке с пружиной внутри – «Пряха», «Пляшущий мужичок» и др. Деревянные фигурки человека и медведя на подставке и с молотками в руках. А внизу под подставкой планочки специальные приделаны. И если их начать двигать, то кузнецы – медведь и человек – принимаются дружно стучать по наковальне.

Роден этих кузнецов хранил их у себя. А однажды, в 1910 г., во время визита к нему русских художников модернистов, он вытащил их и поинтересовался: «А многие у вас смогут вырезать такую игрушку?». Ему ответили: мол, многие. Целая деревня под Москвой этим занимается. Очень удивился Роден: «Народ, который создал эту игрушку, – великий народ». И кузнецов этих до сих пор делают. Триста лет уж, как делают. Игрушка «Кузнецы» стала символом промысла.

Отличительной особенностью богородской игрушки являются планка, кнопка, противовес или баланс, с помощью которых игрушка начинает двигаться, выполняя незамысловатые движения.

Простых людей богородские резчики показывали обычно за работой – сапожник тачал сапоги, пряха сидела за прялкой, старик плёл лапти, лесоруб рубил дрова...

Богородская игрушка –
деревянная зверушка.

Мишка, зайка, петушок –
полюбуйся-ка, дружок!

Мастера взялись за дело –
вырежут из липы белой
или мишку-кузнеца,
или в пляске удальца!

Под ноги ложится стружка.
Вот и курочки-подружки
весело зерно клюют –
с ними радость и уют.

4. Каргопольская игрушка

История возникновения каргопольской игрушки уходит корнями в историю гончарного промысла Архангельской области, в которой гончары Каргопольского уезда из местной красной глины изготавливали различные предметы обихода. Мастера из окрестных деревень Печникова, Гринева, Токарева в свободное от полевых работ время крутили всякую посуду: горшки с кровлей, кринки и миски-латки, рукомои и роговики для топленого масла. Гончары работали в небольших избах – «зимниках», где и жили. Крутили-приговаривали: «Не боги обжигают горшки, а мужики». Но работали не только мужики крестьянские, работали и бабы и дети 8–9 лет, которые добывали и готовили глину к работе. Сначала глину просушивали в печи, затем её толкли, заливали кипятком и выдерживали около двух дней, мешая лопаткой.

После этого её мяти на полу голыми ногами, выбирая попавшиеся камешки и прочий сор, пока глина не становилась тягучей. Тогда глину резали на полосы и с помощью ручного гончарного круга лепили горшки и другую посуду. А коли останется приготовленная глина от горшков и мисок, так лепят из неё игрушки – фигурки баб, домашних и лесных животных, петушков, уток, свистульки и гримелки разные. Уложат потом посуду в солому на сани-розвальни или на телегу, так и везут на ярмарку в город. По пути и в деревнях хозяйки прознают про товар, выменяют кринку на меру жита или пшеницы. Сколько в посудину войдёт, такова и цена.

Гончарный ряд на каргопольской ярмарке располагался посреди площади, под самой соборной колокольней. Его можно было узнать без ошибки по переливчатому свисту незатейливых глиняных утушек, что служили мастерам как превосходная реклама.

Каргопольская игрушка сегодня – это самобытный сувенир, несущий в себе богатую историю народов севера, а также историю развития гончарного ремесла. Неуклюжие женские и мужские фигурки, причудливые животные, лошадки, сказочные герои – все эти игрушки заняли достойное место в истории и радуют нас сегодня, как и радовали людей много веков назад. В круге сюжетов каргопольской игрушки отражены три темы: образы животных, людей и сказочные персонажи, полулюди, полуживотные: сирины, русалки, домовые, полканы.

Изготовление игрушки из глины было не главным промыслом, а попутным. Устанет мастер от основной работы, возьмёт кусок глины да и слепит что-нибудь этакое, какую-нибудь безделицу для своих детей или для себя забавы ради. Игрушками стали заниматься целые семьи, передавая секреты изготовления, заготовки и обжига глины от поколения к поколению. У каждого мастера вырабатывался свой стиль, своя манера лепки и оформления изделий. Язычество не ушло в небытие, а опосредованное сохранилось в народных промыслах, в том числе и в игрушке. Игрушка была своеобразной моделью мира, в которой были заложены основные представления о природе и человеке крестьянина. Дети, помогавшие своим родителям лепить и красить игрушки, принимали систему ценностей от предков. Эти традиции вылепливания глиняных изображений богов остались среди населения даже после того, как Русь стала христианской. А для того чтобы избежать нареканий со стороны церкви, люди стали называть фигурки игрушками.

Глиняные каргопольские игрушки представляют собой фигурки в виде собак, медведей, сказочных героев, приземистых мужиков с бородами-лопатами, баб с новорождёнными малышами, птиц и других живых существ. Несмотря на такое широкое разнообразие форм, старинная каргопольская глиняная игрушка не обладала яркой расцветкой, ведь в качестве красок использовали мел, сажу и цветную глину. Для большинства игрушек характерны такие элементы росписи, как кресты, красные большие круги, кольца. Всё это старинные солнечные символы. Также использовали мотивы лепестков растений, колосьев хлеба и зёрнышек.

Старые каргопольские игрушки отличались архаичностью, наивной условностью лепки, раскраской в 2 – 3 цвета. Это, в основном, одиночные фигурки, сделанные из одного куса глины с минимальным количеством налипших деталей. Формы упрощены предельно, но именно в лепке заключена выразительность каргопольских игрушек.

Игрушки, как и посуду, «обваривали»: разводили в корыте болтушку из овсяной или гороховой муки и окунали туда раскалённое изделие. Запекшаяся мука оставляла чёрный, словно кружевной, рисунок. Более дорогие горшки и игрушки покрывали свинцовой поливой: пережжённый свинец растирали в «мучку», обожжённые горшки обмазывали дегтем и посыпали этой «мучкой». После второго обжига получалась красивая блестящая поверхность.

Бросается в глаза сходство каргопольской игрушки с подмосковными богородскими деревянными игрушками и особенно с излюбленными для богородцев очеловеченными медведями. Отчётливы и различия. Несомненно, своеобразие каргопольских глиняных фигурок и в подходе к теме и, особенно, в раскраске и орнаменте. Возьмем, например, барынь. У «дымок» барыня либо с зонтиком, либо с собакой. Если женская фигура вместе с ребёнком, то это уже не барыня, а «кормилка», она несёт не своё, а «господское дитё».

В руках женщины держат детей, блюда с яствами или птиц. Птицы всегда считались в народе предвестницами тепла и весны. Своим громким щебетом они «прогоняли» с земли силы тьмы, несли свет, радость и счастье. И именно поэтому большинство глиняных русских игрушек, в свое время тесно связанные с весенними обрядами, воспроизводило изображения птиц и делалось со свистком «голосом».

Каргопольская игрушка отличается от игрушки любой из областей России и образным строем, и кругом сюжетов, и эмоциональным фоном. Она совершенно чужда городского влияния в отличие, например, от дымковской. Игрушки каргопольских мастеров в большинстве своём – одиночные фигурки, иногда два – три персонажа, связанные единым сюжетом, каким-то несложным действием.

Современные мастера используют при росписи темперу или гуашь на клею, но орнамент по традиции остаётся прежним – простой, стилизованный, напоминающий северную вышивку. Подготовка глины, технология изготовления каргопольских игрушек такая же, как и везде. Каждый мастер выбирает свой способ приготовления глины: кто-то сначала подсушивает кусочки глины, затем толчёт ее до состояния порошка, затем замачивает и замешивает, словно тесто. Кто-то, наоборот, сначала её заливает водой, перемешивает. Весь мусор – камешки, травинки – осядет на дно, тогда жидкую глиняную массу сливают и дают отстояться ещё. Можно её затем пропустить через сито и дать подсохнуть, тогда лишняя влага испарится. Глина готова для лепки, если хорошо отстаёт от рук. Рука мастера служит своеобразным мериллом, эталоном пропорций – средний размер игрушки не превышает длины кисти руки. Вот почему игрушки получаются ровными, одинаковыми. Но именно в лепке, прежде всего, лежит секрет выразительности каргопольской игрушки. Игрушка делается с помощью приёма вытягивания из целого куска глины без налепов. Детали обозначаются острой палочкой. Игрушке, несмотря на небольшие размеры, свойственна монументальность. Фигурка лепится из одного куска глины, налепных деталей немного. Для каргопольских игрушек характерна очень условная, обобщённая передача образа. Формы предельно упрощены. Окраска у большинства фигурок строгая – белая, чёрная, да редкие мазки киновари.

5. Абашевская игрушка

Известный по всему миру русский художественный промысел – абашевская игрушка – возник в Спасском уезде, который теперь Спасский район Пензенской области. Начало истории абашевской игрушки относится к XIX в., когда на базе гончарного ремесла возникло производство игрушки. В середине XIX в. абашевские мастера делали только чёрную посуду, которая не выдерживала конкуренции с изделиями ближайших гончарных центров. Положение спас отходник Тихон Ечкин. Он, будучи на заработках, выведal и принёс в родное село рецепт поливной посуды. С тех пор абашевские мастера стали покрывать посуду зелёной глазурью. Копка глины шла в холодное время года, с ноября по март, когда земля промерзала и была меньше вероятность обвала. Каждая яма имела глубину в 14 – 18 аршин (до 13 метров). Пласт глины на достаточной глубине разрабатывался по горизонтали «печками», достигавшими в диаметре двух метров. Глину со дна ямы поднимали на «полатья». Восемь рабочих копали яму 20 дней, давая морозу ночью «схватить» стенки, чтобы избежать обвалов. Нередки были случаи, что гончаров в «печке» задавливало насмерть. Разработка одной ямы занимала два месяца. Кроме того, среди мастеров были узкие специалисты – игрушечники. Игрушки делали в 12 хозяйствах кустарей. Они выделывали самые разнообразные фигурки

по принятым истари образцам. Некоторые отходили от устоявшихся форм, стараясь осовременить изделие. Некоторые сами придумывали игрушки. Больше всего делали свистульки, а также кукол, баранов, козлов, коров, собачек, петушков, всадников, барынь, каждый художник-мастер пропускал эти образы через себя, свою душу, в результате чего рождались неповторимые одухотворенные очеловеченные образы. Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от отца к сыну. Обучать начинали с 8 лет. Таким образом, образовались целые династии гончаров и дудочников.

Традиционный размер игрушки – в ладонь. «Дудки» раскрашивались масляной краской, «оживлялись» пятнами бронзы, «серебрянки». Основные мотивы изделий – домашние животные, офицеры, барыни - «дуры». Для абашевской игрушки характерны окраска яркими масляными красками, сложившаяся в 1930-х гг. И особые скульптурные приёмы в изображении животных, нередко имеющих сказочный облик.

Никто не помнит о точном времени возникновения абашевского промысла. Ещё на заре XX века старики говорили, что гончарным ремеслом занимались прадеды их дедов. Когда-то село Абашево насчитывало более 6 тысяч жителей. По меркам XIX века – настоящий город. Это было поистине золотое время посёлка. Практически в каждом дворе крутились гончарные круги, чадил печи для обжига изделий – горны, слышалась трель готовых свистулек. Крестьяне тратили последнюю копейку, чтобы порадовать ребенка разноцветной свистулькой. Именно тогда окончательно сформировался облик знаменитой абашевской игрушки – животные с длинными массивными шеями, небольшой головой, глубоко процарапанными глазами.

Если более конкретно говорить об особенностях абашевской игрушки, то можно отметить следующее. Абашевские рога ни с чем не спутаешь. Таких выраженных, архитектурно устремлённых вверх рогов не имеет ни одна игрушка. Они в точности передают строение Древа Жизни – древнейшего символа. Ветви, исходящие из ствола, это уровни мироздания или царства природы. Так, абашевская игрушка в виде коровки воплощает собирательный образ, символизируя Великую Мать, всех богинь Луны, плодородие, множественность. К примеру, игрушка в виде козлика

обозначает целеустремленность, упорство в достижении поставленных целей. Значение абашевской игрушки «городовой» – надёжность, она защищает дом; «барыня» – воплощение женской чистоты, целомудрия. Немаловажным является тот факт, что все абашевские игрушки-свистульки служат оберегом от злых духов: они отгоняют тёмные силы. Лаконичность и однотонность раскраски усиливают влияние формы. Это несколько уводит игрушку от черт детского простодушия в сторону скульптуры. Статика игрушки почти монументальна. Птицы, животные и люди не бегают, не прыгают, не «веселятся» – они всегда просто «стоят». Стоят по-хозяйски крепко, уверенно, индивидуально. Стоят, будто растут из Земли могучие деревья. В ногах фундамент, укоренённость. И далее, по нарастающей, плавное движение вверх; перетекание туловища в шею и на максимальной высоте венчание наверху небольшой гармоничной головкой. Или ветвистые рога стремятся продлить это движение все далее, выше и выше. Процесс изготовления игрушек для росписи происходит в несколько этапов. Для начала производится фигурка животного, причём, вне зависимости от вида животного, существуют определённые принципы, которым должно соответствовать готовое изделие. Так, туловище делается удлинённым, ноги изображаются короткими и широко расставленными; шея также удлиняется. Кроме того, тщательно вылепляется головка, вырезаются глаза, прикрепляются изогнутые, нередко многоярусные рога, добавляются гривы, бороды, чёлки. Последнее, безусловно, выполняется лишь в том случае, если мастер делает абашевскую игрушку в виде барана, оленя, козла. Как правило, при изготовлении абашевских игрушек и последующей покраске используется приём «оживка», который позволяет придать каждому изделию индивидуальности, особенного характера, некоторой сувенирности. Данный прием заключается в следующем: заготовка изделия закрашивается сплошной яркой краской, которая впоследствии покрывается золотом или серебром. Мастера используют минимум приспособлений. Мелкие детали тщательно прорабатываются при помощи стеков. Но основной инструмент – это руки. Очень ответственный этап – прodelывание отверстия в свистульках, поскольку от этого зависит мелодичность звука. Готовые фигурки просушиваются, обжигаются и расписываются масляными либо эмалевыми красками. Свистульки раскрашены яркими эмалевыми красками – синими, зелёными, красными в самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, например, рога, могут быть расписаны серебром или золотом. Порой части фигурок остаются незакрашенными и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Обычные домашние животные под руками мастера превращаются в сказочных существ.

Село Абашево большое,
И хоть немного здесь садов,
Здесь много делают игрушек
Для разных наших городов

Здесь много разных мастеров
Гончарного изделия
Трудолюбивый был народ,
Он не любил безделья.

Лепил кто дудки, кто горшки.
Лепили всё на все лады,
И были птички, и зверьки
Себе на счастье – без беды!

6. Ковровская игрушка

С давних пор на берегах реки Клязьмы, богатых месторождениями уникального природного материала – красной и голубой глины, – широко развивался гончарный промысел. Об этом свидетельствуют результаты предпринятых в 1925 г. археологических исследований в Ковровском районе. При раскопках городища Кляземский городок, на месте которого находился древний город Стародуб-Кляземский, было обнаружено 135 черепков гончарной и лепной посуды XII – XVI столетий. Наряду с глиняной посудой, местные мастера также традиционно изготавливали игрушки: свистульки различных форм, фигурки, изображавшие людей, животных и птиц.

Ковровская глиняная игрушка – народный промысел, который образовался в районе г. Коврова, на берегах Клязьмы. Ковровские игрушки отличаются от дымковских и филимоновских. Оказалось, что ковровские мастера создают не только фигурки животных и сказочных героев, но и бытовые сценки из русской жизни, и с предельной чёткостью выписывают все детали. Изделия мастеров-игрушечников отображают многообразные сценки русского быта, а также персонажи русских сказок. Нарядная барыня встречает гостей хлебом-солью. Весёлый скomorox что-то наигрывает на балалайке. Девушки в ярких сарафанах водят хороводы. Бабушка и дедушка стоят у расписной печи и любуются на озорного колобка. Ковровские игрушки возвращают нас к истокам, к национальным корням. Возродиться традиционный промысел на ковровской земле начал лишь спустя столетие, в конце XX в. Сегодня ковровская игрушка – это широко известный миру народный русский промысел. Игрушка нашего времени – это глиняные свистульки, сувениры, оригинальные композиции из быта людей, а также фигурки мифических и животных существ.

Ковровские игрушки очень простые и не яркие, в отличие, например, от дымковской, которую отличают яркая цветовая гамма. Дымковская игрушка делается из красной глины. У неё очень массивные детали, крупный хвост,

крылья. Мелких деталей практически нет. Важная отличительная черта – это нарисованные геометрические фигуры по белому фону. Если на игрушке нарисованы ромбы, квадраты, круги, то можно смело утверждать, что это дымковская игрушка. Стиль ковровской игрушки – детально прорисованные лица, костюмы, антураж. Дымковская – лубочный стиль, крупный яркий орнамент, геометрический рисунок рта и глаз, сглаженные контуры.

Есть четыре отличительных черты, по которым можно определить ковровскую игрушку. Во первых, игрушки все добрые веселые, нельзя увидеть ни одной грустной мордашки, коровы и то улыбаются. Это раз. Во вторых, смотрим на роспись. Роспись утончённая, тоненькая-тоненькая прорисовочка. Мастера работают как по шкатулкам, так и по игрушкам. В других игрушках встречаются ромбы, квадраты – здесь же утончённо положенные штрихи и линии. Интересны и растительные орнаменты. В третьих, смотрите на наличие мелких деталей. Их очень много. У кого-то серёжки, бантики, косички. Белая глина очень эластична, она не дает трещин, что и позволяет делать мелкие детали. Четвёртая отличительная черта – это тематическое разнообразие. Здесь и праздничные гуляния, представлен и русский быт, как купали детей, как читали им сказки, как заготавливали дрова, как пили чай. Прямо объёмные фотографии из жизни.

Ковровские игрушки делались всегда со смыслом. Они несли в себе некую программу. Если мастер сделал птичку, синичку, курочку, трясогузку или жаворонка, именно птицу, то подарит он её девочке. Чтобы она, когда вырастет, смогла свить свое уютное семейное гнездышко, чтобы у неё был любящий заботливый муж, чтобы у неё было много детишек. Поэтому птичек дарили девочкам и ни в коем случае мальчикам. Мальчикам, скорее всего, подарят медведя, чтобы они выросли сильными, здоровыми как хозяин леса медведь. Рогатых животных, козчиков, например, дарили всем. Рогатые звери считались оберегом на богатство и достаток. Чем выше, массивнее рожки, тем сильнее действие оберега, тем богаче будет в доме.

Специалисты объяснили, чем ковровские игрушки отличаются от дымковских и филимоновских. Ковровские мастера создают не только фигурки животных и сказочных героев, но и бытовые сценки из русской жизни и с предельной чёткостью выписывают все детали. У глиняного сарафана всегда были глиняные завязочки, у глиняной барышни – глиняные сережки, а в глиняной печке – глиняные пирожки. Стилистические особенности ковровской игрушки – яркая, сочная цветовая гамма, сюжетное многообразие, тщательная тонкая проработка деталей.

Подготовка материала для лепки. Глина выкладывается в специальные ёмкости и увлажняется до нужного состояния, затем разминается вручную. Каждый лепщик доводит свою часть глины до определённой степени вязкости в зависимости от того, какие именно изделия собирается создать.

Затем мастер формует глину, раскатывая её скалкой на плоскости, используя стеки, палочки, ножички, петли, другие приспособления. У каждого – свой набор инструментов и свои приёмы. Рабочее место оснащено тканью, на которой раскатываются детали разной толщины, фактуры (в зависимости от фактуры текстильной основы). Маленькие фрагменты раскатываются пальцем на ладони. Вышедшие из рук лепщика изделия выдерживаются при комнатной температуре в течение 3 – 5 дней: за это время они должны окончательно затвердеть. В процессе естественной сушки происходит диффузия: как говорят мастера, «глина в глину входит». Далее – подсушивание в течение 2 суток при более высокой температуре – до 30 градусов (игрушки ставятся на батарею или помещаются в полуостывшую печь). И только после этого абсолютно сухое изделие подвергается обжигу в печи в течение 8 часов. Для каждого вида глины есть определённый режим обжига – до 850 градусов. Затем – естественное остывание. Остывшие изделия вынимаются из печи и поступают в цех росписи.

7. Матрешки

Матрешка давно стала одним из символов России. А как она оказалась в нашей стране? Комплекты фигурок-божков были популярны в Японии. В конце XIX в. кто-то поместил несколько фигурок одна в другую. Японская фигурка совершила своё путешествие в Россию. Токарь Василий Звёздочкин выточил из дерева похожие фигурки, которые тоже вкладывались одна в другую. Известный художник Сергей Малютин расписал фигурку на русский лад – это была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, сарафане, с чёрным петухом в руке. Самым распространённым на Руси именем была Матрёна, если ласково, то Матрешка. Так и называли деревянную барышню. Со временем имя Матрешка стало нарицательным. Родиной русской матрешки считается подмосковный Сергиев Посад – крупнейший центр по производству игрушек в царской России. Известны матрешки г. Семёнова, знамениты вятские матрешки, их сёстры из села Полхов Майдан, г. Новокузнецка, из Башкирии. В самой большой матрешке России – 100 фигурок, а самая маленькая – всего пару миллиметров в высоту.

Считается, что матрешку придумал живший в Сергиевом Посаде токарь-виртуоз Василий Петрович Звёздочкин (1878 – 1956 гг.), уроженец деревни Шубино Подольского уезда. В 1898 г. он приехал в Москву и поступил в мастерскую «Детское воспитание» А.И. Мамонтова.

Первая русская матрешка появилась на свет в московской мастерской-магазине «Детское воспитание», принадлежавшей семье издателя и типографа Анатолия Ивановича Мамонтова, брата известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова. По легенде, жена Анатолия Ивановича привезла из Японии, с острова Хонсю, точёную фигурку японского бога Фукурокодзю. В России она известна под именем Фукурума. Эта игрушка попала в руки известного художника русского модерна Сергея Малютина и навела его на интересную мысль. Он попросил токаря, потомственного игрушечника, Василия Петровича Звёздочкина выточить из дерева форму-болванку, а потом собственноручно расписал её. Это была восьмиместная деревянная кукла, изображавшая девушку в сарафане, белом фартуке, с цветастым платком на голове и чёрным петухом в руках. Из неё одна за другой появлялись другие крестьянские девочки: с серпом для жатвы, корзинкой, кувшином, девочка с младшей сестренкой, младшим братом, все – мал-мала меньше. Последняя, восьмая, изображала запеленатого младенца. Вот как описывает возникновение матрешки токарь Звёздочкин:

Как бы то ни было, несомненно, что первая русская матрешка увидела свет в конце XIX в. В Абрамцеве, в артели Мамонтова, было налажено массовое производство матрешек. Первая матрешка – девушка в простонародном платье, расписанная гуашью, выглядит очень скромно. Со временем роспись игрушек усложнилась – появились матрешки со сложными цветочными орнаментами, живописными сюжетами из сказок и былин. Увеличилось и их количество в комплекте. В начале XX в. уже делали 24-местные матрешки. А в 1913 г. токарь Николай Булычёв изощрился создать 48-местную куклу.

История развития игрушечного промысла в России позволяет предположить, что созданию русской матрешки способствовала традиция точения и росписи на Пасху деревянных яиц. Практически единодушно все исследователи ссылаются на то, что это название происходит от женского имени Матрёна, распространённого в России: «Имя Матрёна произошло от латинского *Matrona*, что означает «знатная женщина», по-церковному писалось *Матрона*, среди уменьшительных имен: Мотя, Мотря, Матреша, Матюша, Тюша, Матуся, Туся, Муся. Предполагают, что имя матрешка получила спонтанно, так её назвал кто-то в мастерской в процессе производства.

Так девочку и называли Матрёна, или любовно, ласково – Матрёшка. Образ красочной игрушки глубоко символичен: с самого начала она стала воплощением материнства и плодородия

. Фигурка девочки в платочке, напоминавшая многих соседских Машек, Парашек и Матрёшек, вызывала интерес сергиевских игрушечников благодаря оригинальности конструкции и своему народному характеру. Постепенно ассортимент матрёшек в Сергиевом Посаде расширился. Кроме матрёшек, изображавших девушек в сарафанах и платках с корзинками, узелками, серпами, букетами цветов, снопами, стали изготавливать девушек в полушубке с шалью на голове и валенками в руках, пастушка со свирелью, старика с окладистой бородой и большой палкой, старообрядку в черном сарафане с чётками, жениха и невесту со свечками в руках, внутри помещались родственники. Была выпущена большая серия бояр.

При упоминании о загорской матрёшке перед глазами встает изображение круглолицей девушки в платке и прикрытом передником сарафане, расписанных сочно и ярко несложными цветами, листочками и точками. Роспись матрёшки производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

В росписи матрёшки обычно используются три-четыре цвета – красный или оранжевый, жёлтый, зелёный и синий – с добавлением чёрного для обводки тонкими линиями лица и контуров одежды.

Мериновская матрёшка

Небольшой городок Семёнов Нижегородской области, где с XVII в. изготавливали расписную посуду – золотую хохлому, – считается одним из крупнейших центров производства народной промысловой игрушки. По производству матрёшек он в XX в. успешно соперничал с Сергиевым Посадом. А родилась куколка нового облика в Семёновском уезде в старообрядческой деревне Мериново, расположенной на берегу живописного Керженца. В Меринове издавна точили деревянную, вкладывающуюся одна в другую, посуду, яйца, разъёмные шкатулки в виде яблок и изготавливали самые разные токарные игрушки, так что освоить производство матрёшек для мериновцев было делом нехитрым. Как гласит молва и свидетельствуют исторические факты, потомственные мастера-игрушечники Майоровы и Вагины начали делать деревянных куколок приблизительно с 1922 г.

Семёновская матрёшка

Вслед за мериновцами в городе Семёнове Нижегородской области, где также производили хохломскую посуду и делали деревянные игрушечные самовары с вкладываемыми в них игрушечными чашками и блюдцами, стали точить и расписывать матрёшку.

Полховская матрёшка

На юго-западе Нижегородской области находится ещё один знаменитый центр изготовления и росписи матрёшек – село Полховский Майдан. Это старинный кустарный центр, жители которого специализировались

на резьбе по дереву и изготовлении деревянных игрушек. Первые полховские матрёшки, выполненные по примеру сергиевипосадских, были отделаны выжиганием. Позже местные жители стали расписывать их, используя растительный орнамент. Колорит Полховско-майдановской матрёшки отличается ещё более яркой, звучной цветовой гаммой и более крупной росписью.

Вятская матрёшка

Вятская матрёшка – наиболее северная из всех российских матрёшек. Она изображает девушку-северянку с мягкой застенчивой улыбкой. Её милое приветливое личико завораживает и притягивает. Народный промысел изготовления деревянной расписной игрушки зародился на Вятской земле в начале XX в. Первое упоминание о вятской матрёшке содержится в «Оптовом прейскуранте кустарного отдела

вятского губернского Совета народного хозяйства. Игрушечно-художественный товар» за 1924 г.:

Адрес Музея матрёшки: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 7

Тел.: 8 (499) 691 -75-56

Сайт: <http://www.fond-narprom.ru/3>

У матрёшки синеглазой
С балалайкою в руках,
Сарафан расшит тесьмою,
Весь в лазоревых цветах.

Раскрываешь расписную,
Глядь - а в ней ещё одна,
И похожа на большую -
Распрекрасная краса!

Только милая девица,
Развернув гармонь слегка,
Песню распевает лихо.
А за ней ещё одна.

На трещётке, изловчившись,
Так весёлый отстучит,
Половинкою раскрывшись,
К нам меньшую пригласит.

Пять красавиц расчудесных,
В сарафанах, что в цветах,
В красках солнечных небесных!
Песни русские в стихах.

8. Сергиево-Посадская игрушка

Уже на протяжении более 300 лет город Сергиев Посад считается «игрушечной столицей» России. Из исторических данных известно, что промысел возник в XVII в., а своего расцвета достиг в XVIII – XIX вв. Посадские мастера делали игрушки из дерева, папье-маше, использовали привозные фарфоровые головки для кукол. Тематика сергиевской ручной игрушки была достаточно разнообразной. Это объясняется выгодным географическим положением промысла: близость Москвы и соседство Троице-Сергиевой Лавры, привлекающей огромное количество богомольцев. Игрушка Сергиева Посада отражает многие стороны русской жизни, события прошлого времени, особенности быта различных слоёв населения. В Сергиевом Посаде находится знаменитый музей игрушки. В нём хранится более 30 тысяч игрушек разных народов мира. Востока - Японии и Китая, образцы игрушки Германии, Франции, Англии, Швейцарии. А также русская игрушка: народная, дворянская, индустриальная, детская.

ИСТОРИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ИГРУШКИ

Из исторических данных известно, что промысел возник в XVII в., а своего расцвета достиг в XVIII–XIX вв. Когда в городе впервые создали первую игрушку, точных данных нет. Одновременно с резьбой по дереву осуществлялось мастерство лепки, росписи, оформления игрушек, изготовления двигательных и звуковых механизмов. Со временем сформировались темы кукол, которые стали своеобразным сергиевским канонem. К концу XVIII в. изготовление игрушек в Сергиевом Посаде от кустарей стало переходить к владельцам мастерских. Подобных мастерских в Посаде к середине XIX столетия насчитывалось более трехсот! Рост товарного значения игрушки привёл к выделению наиболее ходовых видов, среди которых первое место заняли игрушечные кони. С начала 80-х гг. XIX в. промысел постепенно начал приходить в упадок. Это произошло в результате обострения конкуренции со стороны частных игрушечных фабрик.

Самая интересная отрасль изготовления игрушек в Сергиев Посаде – куклы. В зависимости от стоимости кукол делили на 3 группы. У самых дешёвых одежда рисовалась и делалась на клею. Более дорогие имели прочные, дорогие костюмы. Самых дорогих искусные мастерицы одевали в батист и кружева. По ярким характерным чертам каждая кукла получила название – пеленашка, матрёшки. Одевание кукол в Сергиевом Посаде было новым видом исключительного женского ремесла. Скоро эта профессия стала распространённой. Одновременно с папье-маше в Сергиевом Посаде начинают использовать мастику, ткань, металл, бумагу. К 1900 г. в Сергиевом Посаде насчитывалось 144 наименований кукол в национальной одежде. Они представляли собой целые этнографические коллекции, знакомящие с русской историей и бытом. Производство кукол было хорошо организовано. Кустари, надомницы одевали кукол в национальные костюмы, пользуясь при этом рисунками художников и моделями этнографического отдела Румянцевского музея.

В период Первой мировой войны 1914 г. сергиевский промысел пришёл к окончательному разорению и лишь в 1920 гг. на него вновь обращают внимание.

Деревянная игрушка

Столицей русской игрушки» называли в XIX в. город Сергиев Посад Московской губ., т.к. 80% его населения было связано с производством, отделкой и продажей местной игрушки. Появившиеся в конце XVIII столетия деревянные резные игрушки тесно связаны с городской культурой и воплощают образы, навеянные неспешной провинциальной жизнью. К традиционному сергиевскому игрушечному ассортименту относятся барыни и гусары, вырезанные из трехгранных чурок 20 – 40 см. высоты и тщательно расписанные, фигурки «китайской мелочи», всадники и самые разнообразные солдатики.

Спрос на сергиевскую игрушку был столь велик, что уже в начале XIX в. стала складываться кооперация местных игрушечников с резчиками близлежащих сёл и слобод. Так в с. Богородском, находящемся в 27 км. от города, изготавливали полуфабрикат – «бельё», который привозили возами, а посадские жители расписывали. В середине XIX в. в Московской губ. расцвёл токарный игрушечный промысел с центрами в Подольском, Звенигородском и Верейском уездах. Многоместные яйца, миниатюрные бирюльки, пирамиды, наборы песочников и кегли, шары, бочонки и чайные сервизы с самоварами – всё перечислить не возможно. Каждая форма окрашивалась чистым локальным цветом и искусно полировалась на токарном станке. Равномерно положенный в процессе многократной ручной шлифовки прозрачный лакокрасочный слой позволял сохранить интенсивность окраски и выявить текстуру древесины.

Особенность сергиевской игрушки связана с тем, что игрушка родилась в стенах Троице-Сергиевой лавры, её изначально делали монахи, а основными покупателями были богомольцы. Отсюда и строгость игрушки, её изначальная аскетичность, тяготение к исконным народным традициям: краски, костюмы, образы. Игрушка отражала многие стороны того времени и быт слоёв населения. Это: дамы, гусары, крестьяне, солдаты, монахи. В поисках сюжетов обращались не только к реальной жизни, но и к народному лубку, дешёвой литографии. Очень часто в игрушке появлялись ярмарочные темы и сюжеты.

9. СОВЕТСКАЯ ЗАГОРСКАЯ ИГРУШКА

Советская игрушка представляла собой специфическую область художественного творчества, одно из активных средств воспитания и развития детей. Особенно показательны игрушки 1920 – 30-х гг., иллюстрирующие темы индустриализации, строительства Днепрогэса, освоения Севера. Это пожарные обозы, водокачки, первые советские трактора (наряду с более привычными транспортными средствами того времени – телегами и санями), фигурки красноармейцев. Игрушки эти изготовлены из дешёвого сырья – из отходов бумаги, фанеры, кусочков жести, байки, ваты – и несут на себе печать тех огромных трудностей, которые переживала тогда наша страна.

В трудные годы революции, гражданской войны и НЭПа ввоз в Россию зарубежной игрушки прекратился, что дало возможность кустарям увеличить выработку простых и дешёвых изделий.

В 1929 г. на базе кустарных артелей города была создана единая «Сергиевская кустарная промышленная артель» как символ коллективного труда (в 1930 г. город был переименован в Загорск, и артель получила название «Загорской», а немного позднее добавилось: «имени Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Игрушке придавалось настолько большое воспитательное значение, что, несмотря на экономические трудности в стране, в 1932 г. в Загорске были созданы Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки и Индустриальный техникум игрушки.

В годы Великой отечественной войны артель продолжала работать, но количество мастеров сократилось до 12 – 17 человек. В 1945 г. по постановлению СНК СССР, «для сохранения и развития традиций местных художественных промыслов» на базе артели была создана экспериментальная группа из ведущих мастеров «для создания творческих образцов и уникальных изделий».

В 1940 – 1950-х гг. выпускаются куклы из глины, папье-маше, мастики, шкатулки с выжиганием и росписью, токарные игрушки.

В 1960 на основе постановления Совета Министров РСФСР артель им. РККА становится государственным предприятием и с этого момента называется «Загорская фабрика игрушек №1».

В 1962 г. ассортимент игрушек включал в себя 95 наименований:

комбинированные куклы с мягко-набивным туловищем и ножками, головами и ручками из древесно-опилочных масс, куклы с «движением», мягкие игрушки из меха, плюша, байки и поролон, традиционные шкатулки, солонки, коробочки, матрёшки, украшенные выжиганием, росписью и резьбой и др.

Игрушки Сергиева Посада представляли собой декоративные и содержательные произведения народных мастеров: томные барыни, бравые гусары, юркие разносчики, цирковые артисты, куклы, одетые как по последней моде прошлого века, так и в традиционных костюмах российских губерний. В игрушках нашёл отражение научно-технический прогресс, поэтому они представлены моделями паровозов, пароходов, автомобилей, аэропланов. Фабрика выполняет большие экспортные заказы по изготовлению кукол в русских народных костюмах с традиционной загорской росписью, отмеченных золотыми медалями на Всемирных выставках в Брюсселе и Монреале.

Постановление Московского областного совета народных депутатов от 05.09.1990 г. Загорская фабрика игрушек №1 отнесена к предприятиям народных художественных промыслов и переименована в фабрику «Художественных изделий и игрушек».

10. Климовская игрушка.

www.rusvelikaia.ru

www.rusvelikaia.ru

Московская губерния в середине 19 века занимала ведущее место в кустарном игрушечном производстве. Этому способствовали традиционные производственно-сбытовые и художественно-творческие связи со столичным городом.

На юге Подмосковья распространился промысел по изготовлению **токарной деревянной игрушки**. Наибольшее развитие он получил в селениях Вороновской и Красно-Пахорской волостей Подольского уезда.

Токарный промысел здесь процветал, в сорока селениях работало до 1000 человек кустарей. Работали традиционно семьями, мужчины точили игрушки, женщины окрашивали и разрисовывали. Дети обучались мастерству, принимали участие в изготовлении простейших точеных предметов.

В 1911 году в дер. Бабенки Подольского уезда создается Складочно-Потребительское Общество кустарей токарного производства, в дальнейшем ставшее фабрикой – «Полированная игрушка».

Подмосковные мастера создали своеобразную технику изготовления и декорирования токарной игрушки. Они изготавливались ярко окрашенные и неокрашенные (в белье).

Наиболее распространенными изделиями были бирюльки, пирамиды, вертушки (юла), посуда, куколки-«невалышки», забавные каталки. Классическими стали шаровидные, овальные и цилиндрические предметы: многоместные шары и яйца, игрушки-вкладыши.

Мастерство бабенских токарей доходило до виртуозности. Токарь Бульчев Н. выточил 48- местную матрешку, а мастер Ромахин Ф.Е. 100-местное яйцо. Бирюльки (Набор мелкой посуды) изготавливали настолько миниатюрными, что они помещались в скорлупе лесного ореха.

Материалом служила древесина лиственных и хвойных пород: ольха, береза, липа, сосна, а также можжевельник. Точили из сырого материала, полуфабрикат сушили в русской печи. Яркий колорит подмосковных токарных игрушек определялся красителями – мягкими порошковыми литографскими красками (бакан, фуксин, канареечный крон, киноварь, ультрамарин, сажа). Для усиления яркости добавлялся анилиновый краситель.

Традиционное искусство изготовления **подмосковных токарных деревянных игрушек** развивается поколениями токарей, столяров, художников-разрисовщиц.

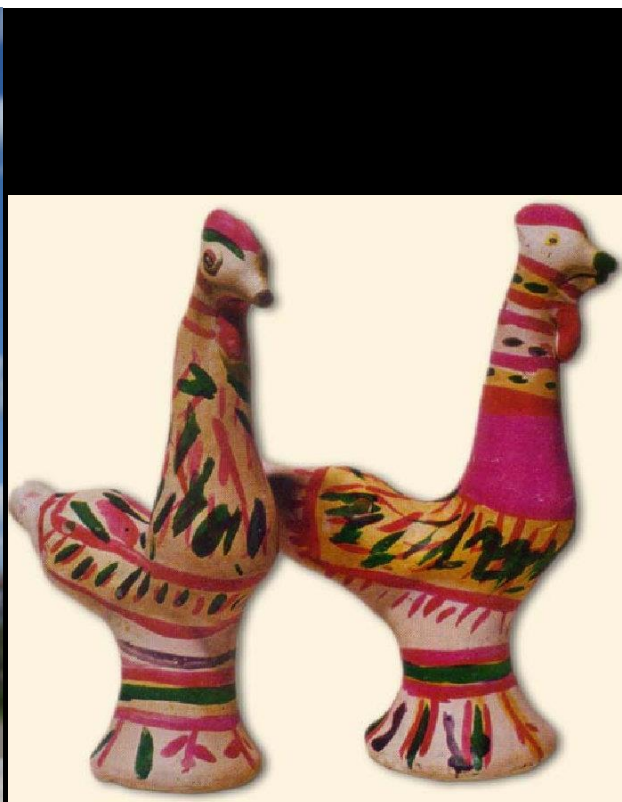
В 1934 году в городе Климовске открывается **Гривненская фабрика по производству деревянной токарной игрушки**, куда по мере его развития вплоть до 1950-х годов переселялись бабенские умельцы, принося свои традиции, навыки.

Выпускаются каталки, фигурки людей и животных, наборы кукольной мебели, различные пирамиды и т. д.

В 1972 г. фабрика «Полированная игрушка» и Гривненская фабрика объединились с центром производства в г. Климовске, в дальнейшем преобразовано в Открытое акционерное общество «КЛИМО» которое является преемником и продолжателем Бабенского народного промысла деревянной токарной игрушки. Традиции изготовления, очертания, которые отличаются сдержанностью, пластичностью и лаконизмом, сохранены на современном уровне развития технологии и материалов и видны в мягко очерченных, округлых формах.

В 1995 году ОАО «КЛИМО» получило статус «Предприятие народных художественных промыслов России». Мастера остаются верными носителями традиций, которые живы и по сей день.

11. Филимоновская игрушка

Эта игрушка появилась семь веков назад в деревне Филимоново под Тулой. В древности считалось, что незатейливые свистульки – это обереги, которые должны принести детям удачу. В этой игрушке много загадок.

Свистулька – это очень древняя и до сих пор популярная игрушка (на фото: ремесленные изделия Древней Руси, свистулька-птичка, XIV в.). Считается, что изначально свистулька вовсе не была детской забавой. Наши предки – язычники использовали её для связи с духами. Известно, например, что вятичи встречали Ярилу (бога солнца) пением дудок, сделанных из глины. Магические знаки на игрушках и пронзительный свист отгоняли злые силы от душ умерших. Считалось, что если посвистеть дома, то мелодия свистульки выгонит злых духов из жилища. Свистульки часто вешали на шею детям: это был и поющий оберег и забавная игрушка. Известное в наше время суеверие «не свисти – денег не будет» – это миф, который выдумали, чтобы отучить народ от языческих привычек во времена борьбы с язычеством.

В древней Руси от сил природы зависело благополучие человека, его счастье и достаток. Поэтому для человека было характерным поэтическое одушевление сил природы, наивная вера в добро и зло. При создании игрушке мастер старался передать именно смысл того или иного образа, а не его точное изображение. Много веков назад на Руси свистульки являлись магическим инструментом: в засуху вызывали дождь, а в непогоду – тепло и солнце

Усложнённые свистульки используются как музыкальный инструмент и называются – окарина.

Филимоновской игрушке более 700 лет. При раскопках Жемчужниковского и Снедковского курганов, городищ в Одоеве были обнаружены черепки гончарных изделий, относящиеся к IX – XI вв., с рисунками и знаками, которыми расписывают сегодня филимоновскую игрушку. На раннее происхождение филимоновской миниатюры указывают многие признаки, прежде всего её сюжеты (женщины с птицами и детьми в руках, кони олени, коровы, петухи...) и элементы росписи (разнонаправленные полосы, звезды, ромбы), восходящие к дохристианским формам славянского культа.

По легенде, деревня Филимоново была названа в честь деда Филимона – беглого каторжника, мастера гончарных дел, богомаза и игрушечника.

В середине XIX в. промысел был уже известен далеко за пределами Одоевского уезда. Семьдесят пять из ста домов в Филимонове кормились гончарством. Как и везде, посуду делали гончары-мужчины, а игрушки-свистульки – женщины, за что окрестные жители прозвали их «свистуличницами».

В конце XIX в. в связи с ростом фабричного производства игрушечный промысел поразил кризис. Люди стали охотнее покупать фабричную продукцию, которая стоила гораздо дешевле. Однако игрушки выстояли. Они перестали быть предметом рынка, а превратились в сувениры, произведение искусства.

В начале XX в. производство филимоновской игрушки сократилось настолько, что оставалось лишь несколько мастериц (Карпова Антонина Ильинична, Дербенёва Анна Иосифовна, Масленникова Александра Фёдоровна), которые не бросали своего ремесла.

Производство заметно оживилось в 1950-е гг. Внимание и интерес общества к народному искусству привели к возрождению в Филимонове игрушечного промысла. Мастерицы быстро вспомнили свое ремесло.

Филимоновская игрушка, пожалуй, самая древняя в России. Есть дымковская, воронежская, каргопольская и другие, но те – это уже точно установлено – гораздо моложе. «Дымке», например, чуть более двухсот лет. Филимоновская игрушка отличается ещё и тем, что глина, из которой она сделана, удивительно пластична. К тому же её белый или серый цвет не «глушит» краски. Они горят всем многоцветьем радуги. Недаром игрушку называют её любители называют «маленькой радугой» или «солнышком».

Красота и сила филимоновской игрушки – в языческой древности. За века она не

утратила ни одного из своих элементов, которые характеризуют жизнь древних славян. Женская фигурка олицетворяет великую богиню «Природу». Женское начало несло знак добрых сил: Мать – кормилица, Весна, Купава, Берегиня, Лада и т.д.

Доможириха – вот перечень имен и смыслов, которыми народ наделил глиняную женскую фигуру. Этот образ – продолжение рода всего живого. Медведь – один из ведущих персонажей народных сказок – предвещал пробуждение природы, был символом могущества. Олень – изображал удачный брак, тепло и плодородие. Конь – считался слугой Солнца. Впряжённый, он возил по небосводу бога-солнца и приносил людям его благодать. Конь в искусстве языческой Руси имел охранительный смысл и занимал важное место в магии плодородия. Он символизировал как культ солнца, так и воды. В народном искусстве конь – это время, свет, богатырская сила. Птицы – знак воскресения природы, пробуждение земли, рассвета, хорошего урожая, счастливой семьи. Они вестники богини Матери – земли и обязательные спутники женских изображений. Корова символизировала бодрую силу, плодородие и могущество.

Все игрушки можно разделить на несколько групп: люди – солдат, барыня, гармонист, мальчик на петухе, всадник, солдат с гусём, любота; животные – олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса; птицы – петух, наседка, павлин, утка; многофигурные композиции – чаепитие, тройка, карусель, древо, на лавочке, Георгий со змеем.

У барынь обычны высокие юбки колоколом. По сравнению с юбкой верхняя часть туловища кажется маленькой. На голове барыни – шляпка с высоким верхом, иногда и с настоящим куриным пером.

Почти все филимоновские игрушки, независимо от сюжета, – свистульки, не свистят только петухи и индюки. Как правило, свисток расположен сзади, в хвосте зверей и птиц. У барынь и солдат – свистулька в виде курицы под мышкой.

Лепят фигурки вручную, филимоновская глина при сушке быстро покрывается трещинами, её приходится постоянно заглаживать влажной рукой, невольно сужая и вытягивая туловище фигуры. Пока глина сохнет, игрушку много раз оглаживают, «подтягивают», выравнивая её поверхность. «Подтягивать» и подглаживать её приходится дней пять. Затем игрушки несколько раз сушат в натопленном помещении, обжигают в электрической муфельной печи в течение 12 часов при большой температуре (до 800 С) и расписывают без предварительной побелки (местная глина после обжига приобретает ярко-белый цвет). Расписывают игрушки здесь не кисточкой, а гусиным пером, используя анилиновые краски, разведённые на яйце.

Местная глина здесь особенная: вязкая, жирная, пластичная. Из неё вытягивают мастерицы всю фигурку сразу – при этом способе лепки, игрушки получаются грациозными, пластичными. Застывая, глина «садится», и тогда приходится снова «подтягивать», приглаживать изделия, отчего их форма еще больше вытягивается и удлиняется. И так происходит несколько раз, пока игрушка совсем не «замрёт». Благодаря этому фигурка утончается и вытягивается, приобретая непропорциональную, но удивительно изящную форму: упругие тела, высокие ноги и непомерно длинные шеи с маленькими головками. Одно животное от другого позволяют отличить только форма головы, рога, уши. После обжига изделия из такой глины приобретают ровный белый цвет, не требующий последующей грунтовки. После обжига начинают расписывать игрушку. Сначала наводят жёлтые полосы и пятна, потом их обводят красным «перышком», потом зелёным, синим, иногда фиолетовым.