

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»

«Интерьерная кукла»

Педагог дополнительного образования
Алдошина Ольга Валентиновна

г.Щекино
2019 год.

Можно без преувеличения сказать, что в настоящее время весь мир охвачен так называемой «модой на куклу», интерьерную куклу. Всё больше кукол коллекционируют, всё больше появляется мастеров, а с ними и различных новых технологий. Кукол изготавливают из пластика, папье-маше, дерева, глины. И, конечно же, на волне этого кукольного ажиотажа не могла не всплыть и не показаться русская тряпичная кукла. Её начали изучать, устраивать выставки, обучающие мастер - классы. Тряпичной куклой заинтересовались этнографы, краеведы, педагоги и даже психологи. Но, к сожалению, очень мало внимания уделили кукле искусствоведы и историки.

Любой человек, более или менее интересующийся русской тряпичной куклой, посещающий выставки, фестивали и конференции может сказать, что всё-таки куклы чем-то отличаются – одни одеты более детально, другие нет. Одни больше похожи на человека, другие только напоминают образ и символичны. Но, не смотря на это, практически всегда этих кукол можно увидеть не только на одной экспозиции, но и в одной витрине.

Очень часто тряпичную куклу включают в программу фестивалей и конкурсов по народному костюму или игрушке, не понимая, что тем самым мы смешивает то, что имеет абсолютно разную природу в своём начале. А куклы имеют разные смыслы и начала. Если кукла найдена в экспедиции – это этнографический образец и он может являться как традиционной куклой, так и просто тряпичной (игровой). Если кукла – копирует все антропоморфные черты и одета в тщательно и детально выполненный костюм – она костюмная.

Эти направления в кукле нельзя смешивать. Каждый вид кукол самодостаточен. Но, тем не менее, на сегодняшний день в кукольном мире, на мой взгляд, сложились неприемлемые обстоятельства. Чтобы упростить понимание традиционной куклы её одевают в народный костюм, тем самым умаляя её значение и смысл. Традиционную куклу уводят от символики славянского мира к обычному бытовому назначению.

Есть такое выражение «Рождение кукол, как рождение целого народа». Рождение с его мировоззрением, миропониманием и культурой. А в нашем случае получается, что на своих кукол мы больше смотрим через «очки» европейской культуры и дальше костюма или примитивной «сувенирно-подарочной бережности» ничего не замечаем.

Тема данного доклада не случайна потому, что поднимает проблемы, которые и должны решаться профессионалами в сфере искусствоведения, а точнее людьми, посвятившими себя изучению народного искусства. Но не случайно и то, что обращается внимание на эти вопросы не только у людей науки и музейных работников, а прежде всего мастеров, то есть людей – непосредственно живущих с куклой, проходящих с ней через каждый день своей жизни и жизни народа, через каждое событие. Потому что краевед, этнограф и искусствовед – могут только обсудить, описать и проанализировать, а создаёт мастер.

И именно мастер должен сейчас обратить внимание на традиционную куклу – не только как на интересную фигурку, имеющую простые и, вместе с тем, гениальные средства выражения и изображения, но и как на предмет народного искусства, потому что на сегодняшний день она зачастую рассматривается как игрушка, как детская забава, хотя и припоминаются её древние корни: «При всех этнографических различиях везде кукла являла собой мифологическую формулу мироустройства, отражая самую суть вселенского круговорота в природе и в жизни человека. Простейшая трехчастная фигурка, перетянутая по месту шеи и перепоясанная, строилась по схеме триединого мира: небесного(верхнего), земного (среднего) и подземного (нижнего). Крестовидные куклы указывали ещё и на четыре стороны света».

О том, что мастерицы-кукольницы действительно очень плохо понимают суть этой проблемы говорит и то, что книгу Г.Л. Дайн «Русская тряпичная кукла» в среде мастеров и не только зачастую называют «Русская традиционная кукла», а ведь это далеко не так. Ведь в книге как раз таки рассмотрено разнообразие всех видов тряпичной куклы, в том числе и традиционная, но не вся.

Понятие традиции и традиционности в народном искусстве

Среди многих проблем современного народного искусства проблемы традиций едва ли не самые существенные и сложные. Причем актуальность не только теоретического характера, но в еще большей мере практического. Традиционность общепризнанна как одна из специфических особенностей народного искусства.

Одни ученые под традиционностью народного искусства понимают в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении. Но есть понимание традиции как явления диалектического, связанного не только с прошлым, но с настоящим и будущим.

Традиция глубоко содержательна, это глубоко внутреннее явление. Основа традиции - правильное отношение к национальному наследию. Наследие - все искусство прошлого. В традицию же переходит все то, что имеет непреходящую ценность. Это опыт народа, то, что способно по-новому жить в современности.

Но если мы обратимся к истории собственного народа, то поймём, что в определённые времена происходило смешивание традиций. Быть может попытка уничтожения, отчасти удачная, того пласта архаичной, мифологической культуры, которая повлияла на искажение некоторых форм и образов традиционной куклы. То есть в контексте русской традиционной куклы не всегда можно говорить об её эволюционном развитии.

Диалектическое единство прошлого, настоящего и потенциального будущего, заложенного в традиции, прекрасно выражено в определении, которое дал выдающийся русский композитор XX века И. Ф. Стравинский. И хотя он основывался на анализе музыкальных произведений, он выразил существо понятия традиции в ее широком и объективном содержании.

«Традиция, - писал Стравинский . понятие родовое; она не просто «передается» от отцов к детям, но претерпевает жизненный процесс: рождается, растёт, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии».

Художник-профессионал в своем индивидуальном творчестве выражает и развивает те или иные традиции в меру личных особенностей творчества, мировоззрения, одаренности. Здесь «подлинно творческие традиции очень часто не выражаются во внешнем сходстве и в прямых заимствованиях и могут быть скрыты во внутреннем смысле творческого развития художника, в его основных тенденциях, иногда даже вовсе не осознаваемых самим художником».

Бывает и иначе, когда художник сознательно обращается к определенным традициям в искусстве и по-своему преобразует их.

В народном искусстве живут традиции коллективного творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность традиций народной культуры, формирование не только общенародных, национальных традиций, но и их местных локальных проявлений в крестьянском творчестве.

Содержание и функции предмета народного искусства в известной мере определяли его художественный образ, особенности и принципы его воплощения. В зависимости от вида куклы и её назначения – например места в том или ином обряде в её рождении участвовали различные выразительные средства – различный материал, цвет ткани или нитей и другие.

Но сколько бы мы ни говорили о традициях и их особенностях, источником традиций, их носителями являются люди - мастера, творцы народного искусства. А они тоже меняются. Меняется их социальный состав, мировоззрение, уровень культуры. Современные народные мастера принадлежат, в основном, поколениям, выросшим во время технического прогресса. Это не прежние крестьяне, работавшие скорее интуитивно, по сложившимся канонам. У сегодняшних мастеров больше выбора в ткани, цвете. Абсолютно иной образ жизни, тоже влияющий на формирование мастера. Более суровая действительность, существовавшая ранее способствовала выработке более чётких и строгих приёмов выразительности. Сегодня от народного мастера требуется не только высокое мастерство, но и сознательное творческое отношение к своей деятельности, глубокое проникновение в народную культуру. И, конечно же определённая образованность, способность ориентироваться в вопросах традиционного русского искусства.

Традиции народного искусства - явление глубинного порядка. Они не лежат на поверхности и не могут быть механически использованы как отдельные технические приемы. Хотя очень часто это можно наблюдать в тех же сувенирах и даже в обыкновенной тряпичной шитой кукле, которую

начинают «сдабривать» различными символическими традиционными приемами. Отсюда та эклектика и подражание народному искусству, чертам псевдорусского стиля конца 19 века.

Глубоко ошибаются те, кто считает, что если традиционную куклу бывает так легко изготовить технически, то стоит потратить на обучение несколько месяцев и получается мастер. За такой срок можно освоить лишь элементарные навыки. Но чтобы действительно стать мастером – необходимо прожить с куклой достаточно долгое время своей жизни, а вернее – всю жизнь. Ощутить на себе её природу и истоки. Механическое владение техникой и повторение по инерции заученного ведет к вырождению искусства. Залог жизнестойкости и успехов искусства традиционной куклы - в постижении и творческом развитии традиций. К сожалению, далеко не все понимают это и сознательно относятся к принципам и законам народного искусства.

Как всякий художник, народный мастер имеет право на искания, эксперименты. Но из огромного потока впечатлений мастер должен сознательно отбирать и осмысливать возможное и подвластное средствам того искусства, которым он владеет.

Сравнительный анализ различных видов тряпичной куклы

	Традиционная кукла	Игровая кукла
	Куклы, применяющиеся в различных обрядах (земледельческих, свадебных и т.д.) целыми сообществами. Нередко одновременно несли обережную функцию. (Например: многоручка, Симеон Столпник, Славутница, Семик и Семичиха.) Кукла, предназначенная для конкретного человека семьи, несущая	Костюмная кукла антропоморфный тряпичный, но – использование и другого материала в традиционном костюме, порой детально выполненном в миниатюре. Так же авторы находят способы стилизации народного костюма в кукле, придающее или наибольшую ценность
назначение	обрядовая	Как правило – чаще тряпичная кукла, но – игрушка. Со всеми частями человеческого тела или с основными – туловище, голова, руки, ноги. Предназначалась для детской игры, проигрывания социальных ролей, освоению рукоделия при шитье одежды. Очень часто и сама кукла – и шитая.

обереговой смысл. выразительность.

Нередко
обереговая кукла,
предназначаемая
ребенку была и
игровой. (женская
суть, зольная,
кукла на полене)

игровая

Традиционная
кукла, относящаяся
к игровой нередко
предназначалась
ребенку в самом
малом возрасте и
одновременно
была оберегом.
(вепская, вятская
веснянка)

Если кукла
относилась к
земледельческим
обрядам – то
материалом как
правило была
солома.

Изготовление
куклы было
заложено в ритм
обрядов и занимало
совсем немного
времени. Делался
акцент на сути
обрядов, т. е.
выделялись руки,
солнце, грудь, как
символ плодородия
и т.д.

Кукла для
семейного,
свадебного обряда
изготавливается
как правило из
материала,
который

Здесь
использовалась,
как правило,
ткань. Если
основу кукла
переняла от
обрядовой, то
могли сделать и
на палочках.
Одежду делали
примитивную, в
редких случаях
проявляли
рукоделие. В
основном
подбирали из
старых тканей
оборки и старые
кусочки
вышивки или
кружева. Более
чем игровую
такие куклы
смысловой
нагрузки не
несли. Очень

Изобразите
льные
средства,
материал,
технология
, размер

Обрядовая

Очень часто в
костюмной кукле
стараяются
использовать
старинные
домотканые
ткани. Украшают
рукоделиями.
Костюм
повторяют в
деталях. Размеры
часто локтевые.
Эти куклы или
больше похожи
на игровые
тряпичные или на
интерьерные.

приближен к дому, домашнему очагу (зола) и ткани (вытканной дома), как один из символов рода. часто им рисовали лицо.

Размер куклы как правило не меньше локтевого. За некоторыми исключениями – могла быть кукла в рост или имела другую измерительную систему, например, как зерновушка.

Куклу как правило делали из ткани, золы – то что было ближе к дому и роду. Размер локтевой, если Оберегова кукла имела не только бережный, но и обрядовый характер, и более маленький. Чем интимнее назначение, тем меньше.

Так же использовались материалы, которые были ближе к дому. Для детей размер куклы часто был – игровая «в кулачѣк». Куклу старались делать очень образно, не похоже на живое, не рисовали глаз, не

детализировали.
Так же делали
куклу из живых
природных
материалов —
травы или соломы.

Мне очень часто покупаютли задают вопросы: что представляет из себя интерьерная кукла, можно ли давать ее ребенку в руки, в чем различие между игровой и интерьерной куклой? Поэтому я решила собрать и обобщить информацию на эту тему и разместить ее у себя в блоге.

Итак, интерьерная кукла...

Интерьерная кукла популярна практически в каждом отдельном уголке земли. Такого рода предметами дизайна украшают интерьер, коллекционируют. Общий образ конкретной куклы может иметь прямую связь с общей идеей интерьера. Но такое условие не оказывается обязательным. Кукла, созданная посредством использования художником его фантазии, непременно станет уникальной. Как бы там ни было, она представит собой самую живую деталь практически любой обстановки.

В странах СНГ история интерьерной куклы оказалась прерванной по окончании небезызвестной Октябрьской революции. К тому же, на протяжении многих десятков лет государство довольствовалось всяческими нехитрыми фабричными штамповками. Ныне есть возможность вести речь об определенном ренессансе игрушки, созданной по особой технологии «hand made». Интерес к каждой из них растет стремительным образом. Не смотря на это, на данный момент, многие россияне даже не имеют представления о том, что собой представляет авторская интерьерная кукла и каковы, собственно, ее "возможности".

Интерьерная игрушка, как таковая, создается исключительно вручную малыми тиражами, а то и в единственном экземпляре. Сам по себе образ куклы оказывается поистине оригинальным. Дело в том, что ни один уважающий себя мастер не решится копировать известные персонажи - ему это совершенно не интересно. Кукла может быть раздета-одета, разута-обута и пр, в зависимости от интерьера в котором эта кукла будет жить. Фасон и цветовая гамма подбирается с той же степенью тщательности, как и для отдельного человека. Каждый исторический костюм создается без малейшего искажения истины. Такого рода игрушка, разумеется, является не просто игрушкой для малыша. Прежде всего, она - это великолепный арт-объект, которым беспрестанно хочется любоваться. Интерьерная кукла может быть помещена на полку, на диван, сундучок или декоративный стул. Не следует ограничивать фантазию. Сделанная по особой технологии каркасная кукла способна внести дополнительный элемент игры в каждую декорированную комнату. Ее можно усадить, поставить, изменить положение ручек, головы, ножек, тела... Занимаясь выбором куклы, нужно полагаться на личный вкус. Тряпичная интерьерная кукла восхитительно смотрится в интерьере кантри-стиля, в современной классике, на кухне, в бревенчатом коттедже, в

гостиной, обставленной деревянной мебелью. Текстильные ангелочки отлично подходят для детских комнат и спален. А кружевной ангел окажется оптимальным решением для будуара и женской спальни.

Для интерьеров, выполненных в лучших традициях японского стиля, создаются куклы японки, самураи. Характерная интерьерная кукла - именно так на профессиональном языке именуют куклу с выразительной внешностью и лицом, отображающим определенные эмоции, даже настроение. Грусть, ирония, веселье, радость, жадность и даже ехидство. Прямо как у человека, не смотря на то, что сам персонаж запросто может оказаться сказочным.

Выполнить описание характера какой-либо интерьерной куклы, надо сказать, дело не из простых. Ее надо увидеть, посмотреть на ее мимику, глаза. Вне всяких сомнений, кукла оказывается гораздо большим, нежели обычный предмет декора. Заключено в ней нечто загадочное, мистическое, даже притягательное. Некоторые любители интерьерных кукол говорят, что игрушка может упасть с подиума, если ей оказалось не по душе отведенное место. Это одна из самых важных игрушек. Она необходима каждому ребенку: и девочке, и мальчику. Все детство кукла рядом с ребенком.

Куклы бывают разные: для младенцев – это куклы-погремушки, куклы-уголки, простые узелковые куклы, крупенички. Ребенку раннего возраста (от года до трех) подойдут куклы-пеленашки, «обнимашки», опять же узелковые куклы, куколки для разыгрывания простых сказок. Эти куколки могут быть пока без волос – с колпачками на голове. На куклах ребенок будет учить названия частей лица и тела, осваивать простейшие игровые действия – укладывать спать, кормить, катать в коляске или носить в слинге. Очень часто детки не желают играть куклой из магазина, но с удовольствием нянчат узелковую куколку, которую мама смастерила на их глазах.

Малышу старше 3 лет важны куклы с детально проработанными частями тела – ступнями, большим пальчиком на руке, волосами, которые можно расчесывать и заплетать в косы, одеждой, которую можно снимать и надевать. Тогда же ребенку важны и другие атрибуты игры – кукольная мебель, домики, предметы обихода. Кстати, их необязательно покупать, можно и смастерить самим.

Безусловно, любые игрушки должны быть безопасны, идеально, если они сделаны из натуральных материалов. «Правильная кукла» отражает строение человеческого тела (прежде всего, должны быть соблюдены пропорции), но не слишком натуралистична.

Кукла должна оставлять простор для фантазии, вечная улыбка на лице у пупса – не лучший вариант (ведь у куклы в игре может быть разное настроение). Хорошо когда кукла «умеет» сидеть, стоять, по-разному двигаться, когда ее можно раздевать и одевать и т.д.

Интерьерные куклы я изготавливаю на проволочном каркасе. При всей его безопасности, я не рекомендую играть с ним деткам, младше семи лет. Также для волос в этих куклах нередко используется шерсть, очень уязвимый материал. И при играх может произойти деформирование прически. По

желанию заказчика интерьерная кукла может превратиться в игровую). Убираем проволочный каркас, волосы шерсть, заменяем на трессы или нитки. Но и эти куколки я бы не советовала давать детям младше двух лет. Еще одно различие между интерьерной и игровой куклой – это съёмная или несъёмная одежда. У интерьерных она чаще всего не снимается, а может быть просто пришита к текстильному тельцу куклы. У игровых же одним из обязательных условий является съёмная одежда.

А если куколка нужна Вам для создания определенного настроения в интерьере, то тут можно воплотить в жизнь даже очень смелые фантазии).

Я занимаюсь изготовлением кукол в стиле тильда. Куклы Тильда завораживают своим внешним видом. Эти забавные куклы и игрушки идеально подходят для того, чтобы украсить собой любое помещение или быть замечательным и неординарным подарком. Куклы тильды отличаются необыкновенной простотой, которая, впрочем, лишь способствует передаче самых светлых чувств, эмоций ассоциаций. Тильда – это кукла, смешная такая, несуразная, с непропорционально тонкими длинными ногами и руками. Однако, несмотря на всю свою примитивность, Тильда очень характерная кукла. Во всем мире мастерицы изобретают все новые и новые роли для забавной Тильды – кукла-соня, кукла-модница, кукла-гном. Когда с крыльями, когда без них. Может быть даже новогодняя кукла – в костюме Деда Мороза. Не меняется только основа. В последнее время эти игрушки стали очень популярны у ценителей домашнего уюта. Интерьерные куклы - это красивые текстильные куклы ручной работы, которые используются в качестве сувениров, для украшения интерьера и просто удовольствия. Всё, что создано в единственном экземпляре, а куклы ручной работы относятся именно к этой категории, обязательно содержит в себе историю: историю своего появления, настроение мастера, его мысли и идеи. Авторские куклы всегда актуальны и современны. Они неповторимы и поэтому желанны. Понятно, что с коллекционной куклой нельзя играть, но одно её присутствие делает интерьер теплее и уютнее. Вы удивитесь, когда увидите некоторых кукол. Они способны вызывать такие разные чувства! Особенно, если образ не вписывается в рамки общепринятого представления о куклах. Каждая авторская кукла обладает своим характером, историей и необъяснимой притягательностью. Хочу особо отметить, что вся ткань окрашена только натуральными материалами (кофе, чай) с использованием натуральных ароматизаторов (корица, ваниль, мята, лаванда). игрушки шьются с любовью и только вручную, сохраняя тепло рук мастерицы-швей.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать следующее. Кукла и есть тот пласт народного искусства – который, в свою очередь, будет многогранным драгоценным камнем, который нужно изучать со всех сторон. На сегодняшний день в научных кругах традиционная русская кукла зачастую рассматривается в общем контексте со всеми видами тряпичной куклы и поэтому уделяется внимание её позднейшим образцам...

Существуют даже отдельные мнения, что обрядовая кукла не столь интересна, не актуальна, утратила свой смысл, как и сам обряд. Мне видится, что такое мнение далеко не безобидно и уж вовсе непрофессионально.

Понятно, что необходимо сохранить хотя бы те отдельные фрагменты традиционной куклы, которые дошли до наших дней. Свой вклад в это должны вложить люди науки – учёные, искусствоведы, историки. Становится больно, когда приходится наблюдать как мы походя, невнимательно относимся к своей истории и культуре и как следствие – утрачиваем то, что невозможно вернуть.

Традиционная кукла так же относится к одному из видов народного искусства, как и, например, традиционный костюм. Но не из-за рукоделия, а из-за целостного представления наших предков о мироздании выраженных через куклу.

Традиционные куклы всегда сопутствовали духовной жизни, а не товарно-денежным отношениям. Она есть «миф в свёрнутом виде». Если в традиционной кукле и присутствуют элементы народного костюма, то очень образные и символические. То есть они здесь зачем-то нужны. Например, передник у работницы или два платка – один на голове, другой на плечах у куклы «Женка».

У каждой из нас есть свои личностные переживания по поводу куклы, но есть и такие понятия, как народ, этнос, этническая культура, народное сознание, которые нельзя и небезопасно приравнивать к личностным. И, как следствие, нужно осторожнее вносить своё в образ традиционной куклы. Чтобы проложить традиции дорогу в будущее – нужно как следует изучить её прошлое, иначе традиции перерастёт в псевдотрадицию.

«Куклы – это как рождение целого народа», а значит исчезновение куклы отражающей его образ, исчезновение и народа.

Литература и источники

1. Богуславская И. Я.. "Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов. "Творческие проблемы современных народных художественных промыслов". Сборник статей. Издательство "Художник РСФСР", Ленинград, 1981г.
2. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – изд.: «Культура и традиции», 2003. – 128 с.
3. Дайн Г.Л. Лоскутные мячики из Хотькова – Сергиев Посад: Весь Сергиев Посад, 2008. – 96с.
4. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология. Изд.: Культура и традиции, 2007. – 120 с.
5. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: «Паритет», 2005. – 240 с.
6. Семёнова М. Мы – славяне! : Популярная энциклопедия. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. – 560 с.
7. Федорова Н.Н. Традиционная игрушка севера: куклы, олени. Синкретичный характер игрушки; типология. (По материалам коллекции ТМИИ). Сборник научных трудов Тюменского областного музея изобразительных искусств/ Тюменский музей изобразительных искусств. Выпуск 4. Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2006. 88 стр.