

Щербакова А.Г., преподаватель, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., 5, e-mail: anna.sag6@gmail.com

Shcherbakova A.G., teacher of Sergiev Posad Institute of Toy, branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 141310, Sergiev Posad, Severniy Dr., 5, e-mail anna.sag6@gmail.com

Традиционная кукла из текстиля: современный историко-культурный и профессионально-педагогический аспекты феномена
Traditional textile doll: modern historical-cultural, professional-pedagogical aspects of the phenomenon

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость традиционной тряпичной куклы как противовеса этническому и социальному отчуждению, средства приобщения современного человека к традиционной культуре. Проанализирована роль традиционной тряпичной куклы в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: традиционная тряпичная кукла, традиционное прикладное искусство, Сергиево-Посадский институт игрушки.

Abstract. This article examines the importance of the traditional rag doll in countering ethnic and social alienation, in introducing a modern person to traditional culture, the place of the traditional rag doll in the training of artists of decorative and applied arts.

Key words: traditional rag doll, traditional arts and crafts, Sergiev Posad institute of toy.

В XX – XXI вв важен вопрос утраты национально-этнической самобытности, традиционных ценностей и ориентиров. Одним из путей преодоления негативных тенденций является популяризация и творческое переосмысление ценностей традиционной культуры, восстановление народных традиций, сохранение исторической памяти. В документах ЮНЕСКО и других международных организаций много раз отмечалась важность изучения любого компонента культуры [5, с. 5]. Это обуславливает необходимость осмысления форм бытования традиционной культуры в современном обществе и традиционной тряпичной куклы, как ее элемента.

Традиционные куклы в контексте современности можно разделить на три группы: аутентичные традиционные куклы, реконструированные традиционные куклы и сувенирные традиционные куклы [4, с. 9]. Отличительной особенностью аутентичных традиционных кукол является то, что они изготовлены мастером, погруженным в этнокультурную среду. Аутентичные традиционные куклы возникли из обрядовых практик, обычаев и игр, бытовавших в крестьянской среде. Традиционная тряпичная кукла

привлекает внимание этнографов, став объектом внимательного изучения их художественно-стилистических и технико-технологических особенностей.

Богатство образов, конструкций, этнографическая и социокультурная наполненность аутентичной тряпичной куклы детерминировали ее популярность мастеров и художников. Тип кукол, созданных в соответствии с традициями, канонами и приёмами изготовления, получил название реконструированной традиционной куклы, как сувенирной, так и художественной [4, с. 18].

Сувенирная кукла из текстиля допускает отступления от канона, добавление в неё деталей и украшений, не встречающихся в аутентичных аналогах, замену тканей на искусственные, изменения в размерах. Данный вид кукол, в основном, служит памятным подарком о посещении какого-либо места или тематического фестиваля, имеет меньшую художественную ценность по сравнению с куклой художественной.



Рис. 1. Художественная реконструированная традиционная кукла из текстиля

Художественная реконструированная кукла из текстиля является творческой переработкой каноничных конструкций аутентичной тряпичной куклы, создание авторского её варианта (рис. 1). Каждый художник, работающий с традиционной тряпичной куклой – И. Шубенкина, Е. Коновалова, В. Давыдова, И. Агаева, М. Мишина, Е. Дикова – даже в рамках строгих правил и канонов привносит в создаваемую куклу индивидуальность, неповторимый творческий почерк.

В современной городской культуре прежние функции традиционной тряпичной куклы приобретают дополнительные смыслы. Это позволяет рассматривать традиционную куклу из текстиля как инструмент изучения традиционной культуры и как способ художественного самовыражения.

Реконструированные традиционные куклы из текстиля, воссоздающие архаические формы, – явление современной городской культуры. Они выполнены современными художниками, не являющимися носителями традиционного сознания, но использующими знание традиций, конструктивных и цветовых канонов, правил и приёмов их изготовления. В современном социокультурном пространстве традиционная кукла из текстиля почти полностью утрачивает свою обрядово-ритуальную функцию, т.к. исчезают обряды, бытовавшие в традиционной культуре и породившие множество видов тряпичной куклы. Происходит трансформация обрядово-ритуальной тряпичной куклы в знаково-информационную, т.е. хранящую память о прошлом.

Медиаторская функция традиционной куклы из текстиля в том, что она имела сакральное значение и воспринималась как связующее звено между

реальным и потусторонним мирами. В современной городской культуре традиционные куклы из текстиля могут стать посредниками в сферах межличностных, межвозрастных и межэтнических связей. Медиаторская функция традиционной куклы со временем заменилась более важной коммуникативной функцией.

Игровая функция куклы из текстиля слабо востребована в настоящее время, это может являться следствием прерванной цепи передачи игрового опыта между поколениями детей. Стоит отметить, что исторически детская игра с тряпичной куклой имела коллективный характер. Данный тип игрушки обладает большим потенциалом для восстановления данного процесса.

Высокая ценность традиционной куклы из текстиля для сохранения и передачи знаний о традиционной культуре заключается в симбиозе её современных функций: знаково-информационной и коммуникативной. Язык традиционной куклы понятен детям и взрослым. Это объясняет популярность куклы из текстиля в среде этнографических клубов и кружков.

Однако, при такой популярности недопустимо искажать веками сложившиеся каноны, поскольку это приведёт к неправильному восприятию традиционной культуры, получению недостоверной информации. Чтобы избежать этого преподаватели, работающие с традиционной тряпичной куклой, должны в полной мере владеть информацией о её каноничной конструкции, цветовом решении, используемых материалах.

В Сергиево-Посадском институте игрушки студенты, обучающиеся по специальности «Дизайн» (среднее профессиональное образование) и специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – художественное изготовление игрушки (высшее образование) изучают особенности традиционных кукол с точки их зрения символики, обрядового значения и культурной ценности.

Тема «Традиционная кукла из текстиля» включена в учебные программы нескольких учебных дисциплин разных уровней образования. Для уровня среднего профессионального образования это дисциплина «Народные художественные промыслы», в ходе освоения которых изучается история тряпичной куклы, выполняются зарисовки образцов кукол, и создается кукла в материале. Для высшего профессионального образования тема «Традиционная кукла из текстиля» является частью программы дисциплины «Исполнительское мастерство в художественном изготовлении игрушки». Студенты изучают историю тряпичной куклы, ее символику, виды конструкций, материалы и ткани, технику выполнения, создают куклу в материале.

Разработка куклы из текстиля начинается со сбора текстового и графического материала. Студенты опираются на информацию, полученную на лекционных занятиях, частично сами выполняют поиск, углубляются в исследование образа и костюма, характерного для кукол различных губерний, чтобы создать изделие, приближенное к аутентичным образцам.

На этапе сбора информации выполняются зарисовки кукол из текстиля с натуры, образцами которых служат музейные экспонаты Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама.

Вторым этапом проектирования куклы из текстиля является разработка образа куклы: выбор конструкции, подбор ткани, набивки, фурнитуры для оформления и отделки. Создаются эскизы в графике и цвете, зарисовки конструкций куклы и её отдельных частей. После утверждения эскиза выполняется окончательный подбор материалов, сообразно выбранному эскизу и конструкции. Подбор тканей по материалам, фактуре, цвету, орнаменту крайне важен, поскольку является важным выразительным средством образа куклы.

Следующий этап – выполнение куклы из текстиля в материале, создание основы, костюма и финальная отделка куклы, которая придаст изделию законченный вид. Студенческие работы получают приближенными к аутентичным куклам – народным аналогам, выполняются по всем канонам и с соблюдением техник изготовления (рис. 2).



Рис. 2. Студенческие работы

Рассмотрение реконструированной традиционной тряпичной куклы позволяет определить её роль как средства приобщения к традиционной культуре, противостояния этническому и социальному отчуждению. Кукла

из текстиля является ярким средством художественного и эстетического самовыражения личности. Поэтому так необходимо знакомить будущих специалистов в области проектирования, моделирования игрушек с традиционной русской тряпичной куклой, её видами, историей, техникой создания, чтобы будущие художники народных художественных промыслов осознали историческую, эстетическую и духовную ценность тряпичной куклы.

Литература

1. Алексеева Л.Л. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке: аналит. Доклад / Л.А. Алексеева. – Москва, 2011. – 80 с.
2. Дайн Г.Л. Пишу об игрушке / Г.Л. Дайн. – Сергиев Посад: Цветографика, 2013. – 256 с.
3. Дайн Г.Л. Тряпичная кукла. Лоскутные мячики / Г.Л. Дайн. – Хотьково, 2016. – 247 с.
4. Мишина М.А. Формы бытования традиционной куклы в культурном пространстве постиндустриального общества России: автореферат диссертации... кандидата культурологии: 24.00.01 / Мишина Марина Александровна; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 2011. – 30 с.
5. Олесина Е.П. Художественное образование как основа развития культуры личности / Е.П. Олесина // Педагогика искусства. – 2014. – №3. – С. 1-6.
6. Травкин Н.П. Язычество древнерусской провинции. Малый город / Н.П. Травкин. – Иваново: Талка, 2007. – 312 с.
7. Обрядовые куклы. Живая нить традиций. – URL: <https://traditions33.ru/crafts-trades/obryadovye-kukly/about/> (дата обращения: 15.04.2021).
8. Таевский Д.К. Краткая история славян / Д.К. Таевский. Электронная библиотека «ЛибКинг». – URL: <https://libking.ru/books/sf-/sf-history/166931-16-d-taevskiy-kratkaya-istoriya-slavyan.html#book> (дата обращения: 13.04.2021).

References

1. Alekseeva L.L. Hudozhestvennoe obrazovanie v Rossijskoj Federacii: razvitie tvorcheskogo potenciala v XXI veke: analit. Doklad / L.A. Alekseeva. – Moskva, 2011. – 80 s.
2. Dajn G.L. Pishu ob igrushke / G.L. Dajn. – Sergiev Posad: Cvetografika, 2013. – 256 s.
3. Dajn G.L. Tryapichnaya kukla. Loskutnye myachiki / G.L. Dajn. – Hot'kovo, 2016. – 247 s.
4. Mishina M.A. Formy bytovaniya tradicionnoj kukly v kul'turnom prostranstve postindustrial'nogo obshchestva Rossii: avtoreferat

dissertacii...kandidata kul'turologii: 24.00.01 / Mishina Marina Aleksandrovna; Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. – Sankt-Peterburg, 2011. – 30 s.

5. Olesina E.P. Hudozhestvennoe obrazovanie kak osnova razvitiya kul'tury lichnosti / E.P. Olesina // Pedagogika iskusstva. – 2014. – №3. – S. 1-6.

6. Travkin N.P. YAzychestvo drevnerusskoj provincii. Malyj gorod / N.P. Travkin. – Ivanovo: Talka, 2007. – 312 s.

7. Obryadovye kukly. ZHivaya nit' tradicij. – URL: <https://traditions33.ru/crafts-trades/obryadovye-kukly/about/> (data obrashcheniya: 15.04.2021).

8. Taevskij D.K. Kratkaya istoriya slavyan / D.K. Taevskij. Elektronnaya biblioteka «LibKing». – URL: <https://libking.ru/books/sf-/sf-history/166931-16-d-taevskiy-kratkaya-istoriya-slavyan.html#book> (data obrashcheniya: 13.04.2021).