

Лисова Софья Романовна

студентка

Научный руководитель

Маныч Лариса Михайловна

канд. искусствоведения, доцент

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА: ПРИОБЩЕНИЕ К ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДНОГО РЕМЕСЛА

Аннотация: в статье исследуется история и особенности развития керамического искусства в русской народной культуре на примере дымковской игрушки. В работе рассмотрены виды народной игрушки, традиционные техники создания глиняных изделий, особенности декорирования и символика, которая часто воплощается в народной скульптуре. Приведен вариант применения полученных знаний на практике с учащимися художественной школы.

Ключевые слова: дымковская игрушка, лепка из полимерной глины, русская народная игрушка.

Цель исследовательской работы: изучить и описать историю, символику, технику изготовления дымковской игрушки и применить на практике в работе с детьми.

Условием достижения цели исследования явилось выдвижение *гипотезы*: если дети получают знания об истории, стилистике, символике, технике изготовления дымковской игрушки и на основе полученных знаний будет организована практическая работа по созданию дымковской игрушки, то учащиеся смогут приобщиться к национальному народному творчеству.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих *задач*.

1. Проанализировать историю развития дымковской игрушки.
2. Изучить технику изготовления дымковской игрушки.
3. Исследовать стилистику и символику дымковской игрушки.
4. Создать условия для творческого овладения навыком создания дымковской игрушки учащимися.

Актуальность обусловлена тем, что изучение дымковской игрушки важно для сохранения культурного наследия, развития творческих способностей детей, популяризации народного искусства и образовательных целей.

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, чтобы приобщить подрастающее поколение к народным промыслам.

Объектом исследования является русская народная керамическая игрушка.

Предметом исследования является дымковская игрушка.

Русская народная керамическая игрушка отражает уникальные культурные традиции и мировоззрение русского народа. Она является важным элементом культурного наследия России, который требует изучения и сохранения для будущих поколений. Необходимо, чтобы знания об этом промысле стали достоянием подрастающего поколения.

Русская народная глиняная игрушка имеет мифологическое и музыкально-фольклорное начало. Большинство глиняных игрушек в XIX веке были погремушками или игрушками-свистульками, которые использовались при проведении обрядов и народных праздников. Эти фигурки имеют символическое значение и одновременно являются игрушками для детей и произведениями мелкой пластики с ритуальным и декоративным значением. Глиняные игрушки в большинстве случаев создавались вместе с посудой гончарными женщинами и детьми, а лишь в некоторых местах они стали самостоятельным промыслом. В разных регионах существуют уникальные традиции создания этой игрушки.

С течением времени глиняные игрушки претерпели изменения, но их художественная традиция оставалась связанной с древними временами. Эта связь проявляется в условно-пластических формах, выборе цветовых сочетаний для

раскраски, а также в орнаментальных мотивах. Некогда эти узоры несли не только декоративное значение, но и магический смысл, связанный с культом плодородия, охоты и защиты. У славян были популярны солярные круги, розетки, ромбы и квадраты, а также различные кресты – прямые и косые, украшенные точками. Эти символы были известны как универсальные знаки обработанного поля, олицетворяющие саму землю, приносящую богатый урожай. В древних орнаментах также встречаются волнообразные линии, зигзаги, символизирующие воду, дождь и небесную влагу, приносящую плодородие, а также равномерные дуги, символизирующие радугу. Растительные мотивы, такие как ветви, колосья и побеги, а также символ Древа, олицетворяющий вечное возрождение природы и жизни, также были популярны. Эти узоры до сих пор живут и используются в русской народной игрушке.

Технология изготовления игрушек была схожа в различных местах: глину смешивали с песком, добавляли воду, лепили из нее игрушки, высушивали и обжигали. Различия в качестве глины и песка придавали игрушкам определенный цвет и текстуру, что влияло на их декоративные свойства. Для украшения использовали цветные глазури или роспись.

Тем не менее, керамическая игрушка имеет своё своеобразие в каждом регионе. Игрушки таких известных центров промысла как, например, Дымково, Филимоново, Каргополь отличаются друг от друга оригинальностью и характерным стилем.

Неповторимые особенности имеет каждый из локальных центров русской глиняной игрушки. Характерные черты, определяющие лицо каждого промысла, объясняются многими показателями: качеством местной глины, техникой обжига, выбором типологии, культурно-исторической и художественно-стилевой традициями данного региона.

В производстве каргопольских игрушек до конца XIX века использовался «обварной метод» росписи. Изделия покрывались мучным раствором, создавая темные разводы. Игрушки изготавливались из цельного куска глины без использования деталей и инструментов. Изначально они не имели большого

спроса и выполнялись просто для удовольствия. Позднее производство снизилось, но некоторые мастера продолжали работать. Ранние каргопольские игрушки отличались грубой лепкой и упрощенными деталями. Сегодняшние мастера делают игрушки более изящными и детализированными, используя масло и темперу для росписи. Композиции также стали разнообразнее.

Филимоновские игрушки изготавливаются из местной глины «синики», которая при сушке деформируется и трескается, но после обжига приобретает ровный белый цвет. Основная часть ассортимента состоит из традиционных свистулек, персонажей как людей, так и животных. Фигуры людей выполнены в примитивном стиле, с минимальными деталями. Филимоновские барыни имеют узкую юбку-колокол и конусообразную голову без шеи, а кавалеры – толстые ноги и затейливые шляпки. Животные персонажи имеют изящную талию, длинную шею и разные формы головы, рогов и ушей. Игрушки расписываются яркими акриловыми красками с использованием орнамента, выражающего языческие мотивы и гармонию с природой. Филимоновские барыни и кавалеры всегда нарядно одеты с разноцветными полосками на одежде и ярко украшенными шляпками. Орнамент на их одежде сочетает в себе элементы городского костюма и крестьянских традиций, создавая яркий и разноцветный декор игрушек.

Для создания дымковской игрушки используется местная ярко-красная глина, смешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки лепят по частям, а затем собирают и долепливают отдельные детали с использованием жидкой красной глины в качестве связующего материала. После обжига при определенной температуре игрушки покрывают темперными белилами в несколько слоев. Ранее игрушки расписывали темперными красками, а сегодня для этого применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Узоры на игрушках состояются из различных геометрических элементов, таких как клетки, полосы, круги и точки, а также украшаются ромбиками из потали или сусального золота.

История дымковской игрушки

Дымковская игрушка была создана в XVI веке в поселении Дымково, недалеко от Вятки. Изначально, женщины лепили глиняные игрушки в форме животных и раскрашивали их яркими красками во время весеннего праздника Вятского свистуна. Игрушки назывались так из-за их запекания в печи под клубками дыма. Традиция изготовления глиняных игрушек связана с весенним праздником «Свистопляска» в Вятке, где люди свистели в глиняные свистульки и перекидывались шариками. Женщины и дети занимались лепкой и раскрашиванием глиняных игрушек, основными из которых были свистульки, служившие для местного праздника «Свистунья». В XV веке жители города Вятки были переселены в Великий Устюг за реку Вятку, что привело к формированию слободы Дымково. Здесь мастерицы занимались изготовлением игрушек. Первое упоминание о Дымковских игрушках относится к 1811 году, когда генерал-майор Хитрова описал местный народный праздник и отметил продажу глиняных кукол, расписанных красками и позолоченных. В XIX веке исследователи описывали традиционный праздник «Свистопляска» или «Свистунью», где использовались глиняные свистульки с изображением разных животных и птиц.

Работы мастеров из Дымково, хранящиеся в различных музеях России, позволяют более детально проследить историю этого ремесла, чем в других центрах производства игрушек. Некоторые уникальные фигурки из коллекции Кировского художественного музея, отличающиеся от ярких и веселых игрушек из Дымково, могут считаться самыми древними. Они напоминают образы Тульской слободы – Большие Гончары, с изящными позами, нежной росписью и платьями в стиле кринолин. Женские фигурки с миниатюрными головами и тонко нарисованными лицами близки по размерам, композиции и деталям к фарфоровой пластике.

Фигурки из Кировского музея представляют ранний этап развития дымковской игрушки в XIX веке, в то время как произведения из коллекции А.И. Деньшина представляют второй этап. А.И. Деньшин внес значительный вклад в сохранение и популяризацию этого ремесла, поддерживая масте-

риц в их творчестве в 1920–1930-е годы. Его коллекция, переданная в Загорский музей игрушки, включает изображения барынь, кормильцев и нянек.

Современные мастерицы, такие как Римма Пенкина, Людмила Докина, Алевтина Трефилова, создают композиции на основе русских народных сказок и деревенской жизни с использованием современных мотивов. Их работы наполнены добрым народным юмором и прямоотой, а участие на многочисленных выставках позволяет им стать известными не только в России, но и за ее пределами. Искусство дымковских мастериц приносит людям радость.

С течением времени жители Дымково занимались лепкой глиняных игрушек в неблагоприятных условиях сурового климата. Глина готовилась заранее на зиму, а песок добывался на отмелях реки. Путем смешивания глины с песком и водой создавалась однородная масса для лепки игрушек, которые затем обжигались в русской печи и расписывались разноцветными красками из порошка с добавлением яйца.

После Октябрьской революции в Дымково начался третий этап развития игрушек, благодаря таланту Анны Афанасьевны Мезриной. Ее работа открыла новые возможности для дымковских игрушек, внедрив новые темы, методы лепки и украшения. Однако к концу 19 века глиняные игрушки уступили место более дешевым и простым в производстве гипсовым статуэткам. Это привело к снижению спроса на дымковские игрушки и почти полному исчезновению этого ремесла. В 1917 году в Дымково осталась только одна мастерица – Анна Афанасьевна Мезрина. Ее дочери и соседки также начали заниматься изготовлением игрушек и вместе они присоединились к артели «Вятская игрушка». За свои заслуги ей было присвоено звание Герой Труда, а в Горьком была открыта ее персональная выставка.

Разнообразие сюжетов игрушек Мезриной варьируется от жанровых сцен современности до фантастических образов наездников на козле и двухголовых коньков-свистулек, каждый из которых отражает ее уникальное видение красоты. Особенно выделяются ее изображения барынь и нянь, которые воплощают

достоинство и серьезность, сочетая элементы народного костюма с модными деталями городского мещанства конца XIX века.

Каждая фигурка несет в себе скрытый символизм: свисток в медведе обещает силу, в свинье – плодородие, в корове – изобилие, в овце – счастливую жизнь. С развитием XIX века дымковские игрушки стали ярче и разнообразнее, им придавали белый оттенок, напоминающий фарфоровые фигурки, и начали создавать не только животных, но и персонажей различных социальных слоев.

Дымковские игрушки легко узнаваемы благодаря своей атмосфере ярмарки, радости и праздничности. Яркие узоры и широкая палитра цветов делают каждую фигурку особенно праздничной. Изготавливались они из красной глины, добываемой на берегах реки Вятка, с добавлением речного песка для прочности, после чего фигурку лепили, запекали и украшали яркой росписью.

В настоящее время дымковская игрушка стала символом Кировской области, и каждый посетитель приобретает этот сувенир как память о поездке.

Технология изготовления

Далее будет представлен план изготовления дымковской игрушки (лошадки) на занятии лепкой для учащихся. В качестве материала выбрана само застывающая полимерная глина.

Процесс создания дымковской игрушки состоит из двух этапов: формирование фигурки и ее раскраска.

Традиционно для создания фигурки используется глина и речной песок. По правилам, это должна быть вятская красная глина. Каждая деталь игрушки создается отдельно: из шарообразного комка глины формируется тело, на которое «собираются» остальные части (ножки, ручки, голова, аксессуары и т. д.). Все детали должны скрепляться с плавными переходами. Это помогает избегать сколов в будущем.

Готовый образ сушится на открытом воздухе несколько суток. Затем обжигается на огне. Раньше для этого использовали русскую печь. Сегодня – муфельную, где температура достигает 1000°C.

Когда заготовка остывает, ее отбеливают темперными красками. Наши предки для этой цели использовали молоко.

В нашем случае фигурка будет создаваться из самозастывающей полимерной глины. Она отличается удобством в использовании в работе с детьми.

Данное задание рассчитано на возраст 10–12 лет. Во многих программах в этом возрасте на лепке при работе используется полимерная глина.

С одной стороны, работа с данным возрастом предполагает работу «пластическим способом», но так как цель задания – приобщение к традиции промысла и если сама технология лепки дымковской игрушки подразумевает под собой комбинированный способ, то в данной разработке будет использован именно он.

В процессе заглаживания и скрепления деталей для удобства необходимо использовать воду.

1. Сформировать комбинированным способом лепки части тела лошадки по отдельности (тело, голова с шеей, ноги).

Тело.

Сначала нужно сформировать шар, который далее нужно раскатать, придав ему овальную форму. После этого приплюснуть сверху, чтобы овал стал более плоским.

Ноги.

У традиционной дымковской лошадки длинные ноги. Необходимо раскатать 4 одинаковых конуса, по длине примерно равных длине тела. После этого необходимо придать им необходимую форму. Копыта должны быть плоскими снизу (так, чтобы лошадка могла устойчиво стоять). Также необходимо сформировать бедро лошади, сплющив по бокам ногу в верхней части. Это также упростит крепление ноги к телу.

Голова и шея.

Для начала необходимо вылепить заготовку (толстый конус, равен длине тела).

После этого согнуть её пополам. Нижнюю часть растянуть, создав бортики.

Сформировать голову, придав морде квадратную форму.

2. Слепить детали, выполненные из спирали путём скрепления двух жгутиков (грива и хвост (спираль, скрученная в круг). Сформировать уши из двух небольших конусов. Придать им закругленную форму.

3. Соединить все части постепенно: сначала прикрепить ноги, далее голову и детали. Детали соединяются с телом при помощи воды. Место крепления на теле и на самой детали необходимо процарапать для лучшего сцепления. После прикрепления необходимо разгладить стыки, используя воду.

4. После завершения работы глиной, дать фигурке высохнуть на воздухе в течение нескольких часов.

На следующем этапе создания игрушки – раскраске, используются только чистые цвета без смешивания. В старину для этого брали естественные красители на основе яиц, молока, сажи, уксуса, темперы. Сегодня есть готовые акриловые краски. Главное требование: яркость и естественность. Обязательно использование золотой потали для отдельных деталей.

Для раскрашивания в нашем случае мы будем использовать акриловую краску. Она практична, быстро высыхает, имеет большой выбор ярких оттенков, которые характерны для дымковской игрушки.

Орнаменты, которые изображены на дымковской игрушке – это гладкая роспись в сочетании с геометрическими узорами. Цвета подобраны по принципу контрастности и выгодного подчеркивания друг друга. Хвосты птиц, рога животных, детали гардероба людей покрываются медной поталью (в старину для этого брали тонкие листы сусального золота).

Традиционные цвета дымковской игрушки: синий, красный, желтый, изумрудный, голубой, зеленый, оранжевый. Белая и черная краска используются в минимальном количестве для придания акцента на отдельных участках.

Каждый цвет, который задействован в дымковской игрушке, имеет свое значение: белый – символизирует чистоту; черный – ложь; зеленый – природу; красный – силу, здоровье; синий – небо.

5. Раскрасить фигурку яркими цветами, придавая ей яркость и естественность, используя традиционную символику росписи.

б. Добавить золотые детали для украшения и завершения создания дымковской игрушки.

Данная методика была апробирована на учащихся средней группы (возрастом 10–12 лет). Учащиеся проявили заинтересованность в работе. Задавали множество вопросов об истории и символике игрушки.

Рис. 1. Процесс работы над игрушкой

Рис. 2. Работа Екатерины П., 11 лет

Список литературы

1. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных промыслов / И.Я. Богуславская // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сборник статей. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – С. 16–43.
2. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды / В.С. Воронов. – М.: Советский художник, 1972. – 352 с.
3. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка / Г.П. Дурасов. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 245 с.
4. Вятские народные промыслы и ремёсла: история и современность / авт.-сост. Н.Н. Менчикова. – 3-е изд., доп. и испр. – Киров: О-Краткое, 2017. – 198 с.
5. Деньшин А.И. Вятская глиняная игрушка в рисунках Алексея Деньшина: альбом и литературные труды / А.И. Деньшин; авт.-сост. Г.Г. Киселёва. – Вятка: Буквица, 2009. – 81 с.
6. Перова Ю.Г. Самозатвердевающая глина / Ю.Г. Перова // Образовательный портал «Продленка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3VqLhE> (дата обращения: 03.07.2024).
7. Полимерная глина. Применение затвердевающей полимерной глины // вПлатье.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3VqLqC> (дата обращения: 03.07.2024).