

Составитель: Н.П. Псарёва – зав. сектором народного
художественного творчества МКУК РДК.

Чуваши́ский писатель М. Юхма рассказывал, что его бабушка не уставала повторять: «Душа ребенка чиста, как белый снег, падающий с неба. И писать на ней надо белой палочкой, такой же чистой, как она сама. Проведешь один раз черной палочкой, уже всю душу замараешь...».

Всегда ли мы держим в руках белую палочку? Если вдуматься, белой палочкой является и народная педагогика, и добрые обычаи, традиции, песни, сказки, пословицы. Все, чем жив человек испокон веков.

Немаловажное значение имеет и народная игрушка, которая «идет» бок о бок с человеком, фактически, на протяжении всей его истории. Мир народной игрушки удивительно разнообразен. Здесь живут рядом сказка и реальность, современность и традиция.

«Игрушка» в словаре Даля трактуется как «вещь, сделанная для игры или потехи, особенно детям». Традиционная народная игрушка являлась не только забавой, но и средством развития ребенка, вовлечения в жизнь взрослых, привлечения к труду, а по древним верованиям, оберегом. Ведь в такой игрушке по-своему отразились общественный уклад, быт, нравы, обычаи, верования, достижения ремесла и народного творчества.

Самая древняя функция фигурок, изображающих живых существ – магическая, ритуальная. Они служили посредниками между миром людей и миром духов. Им поклонялись, их приносили в жертву, просили о

заступничестве, с их помощью пытались причинить вред врагам. О древности народной игрушки свидетельствуют археологические раскопки по всей территории нашей страны (самые ранние датируются 4-3 тыс. до н.э.).

В основном сохранились каменные и глиняные игрушки: фигурки людей, животных, кукольная посуда, погремушки, свистульки в виде коней, птиц, барашков. Наиболее часто встречаются 3 образа: женская фигурка, символизирующая Мать-Землю-Берегиню; конь – символ солнца и птица – символ водной и воздушной стихии. Считается, что происхождение глиняных свистулек также связано с обрядами глубокой древности, когда люди верили, что свист отпугивает злые силы.

Вопрос о происхождении игрушки как таковой не может быть решен однозначно. Скорее всего, в древности и игровое, и культовое значение тесно переплетались между собой, а затем религиозные обряды были забыты, и игрушка осталась только предметом развлечения.

Глиняные глазурованные игрушки-свистульки борисовских мастеров до сих пор привлекают внимание глубиной содержания и формой. Секрет изготовления старооскольской глиняной игрушки сумели восстановить и сейчас развивают сестры Гончаровы. В их руках каждая игрушка обретает свой образ, свой голос, свой характер. Безусловно, история игрушки старооскольского уезда неразрывно связана с народными промыслами края, в частности, с деревообработкой.

Грубоватые, но выразительные фигурки зверей, птиц, людей мастера делали из «чурочек», остатков доски осины, березы, сосны, липы, используя в основном лишь топор и нож. Из глины изготавливали музыкальные игрушки в виде расписных фигурок — свистулек, птиц, зверей, людей.

Безусловно, развитие традиционных народных игрушечных промыслов в крае носило вторичный характер по отношению к промыслам, производящим сугубо

утилитарные вещи. Однако «они были и аксессуаром ритуальных обрядов аграрной и охотничьей магии, продолжая быть игрушкой и утехой детям и являясь чисто декоративным предметом сегодня, несут в себе прелесть нештампованной вещи, оригинальность дышащего жизнью подлинника».

Деревянная игрушка.

Как правило, самые древние игрушки на территории России выполнялись из двух материалов – глины и дерева.

Деревянные игрушки относятся к наиболее старинным видам игрушек. Известны традиционные центры их производства: русский Север, Поволжье, Подмосковье. Простейшие игрушки представляли собой слегка подправленные ножом сучки с неожиданными изгибами. Часто это – плывущие птицы, нахохлившиеся или настороженно вытянувшие шеи. Художественная форма этих изделий диктовалась особенностями дерева. Деревянные игрушки делались всегда и везде, где есть лес. Они связаны с древнейшими традициями изготовления охотничьих чучел-«маних» и предметов домашнего обихода из пней, коряг, сучьев.

Северная игрушка.

Русский Север – одно из таких мест. Фигурки коней и птиц, женщина-кукла – эти образы севернорусской игрушки дошли до нас из тех времен, когда им приписывали магическое значение. Они и выглядят так, словно еще несут в себе древнюю магическую силу: кукла не просто баба, скорее она напоминает деревянного идола; птица выглядит как воплощенный символ весны и жизни; деревянный конь – не замороженная крестьянская коняга, а посланник солнца.

«Панка» – так называется северная кукла. Она представляет собой обрубок дерева, округлый или граненый, на котором намечена голова в форме шара или конуса и туловище в форме конуса или даже куба. Перемычка обозначает талию, от нее вниз идет широкая юбка. Фигурка

не имеет рук вовсе, либо они плотно прижаты к телу. Лица у таких кукол плоские и напоминают лики идолов. Глаза и рот передаются впадинами, а нос рельефно выделяется. Бывает, что глаза, рот и нос выжигаются раскаленным гвоздем либо наносятся ножом в виде бороздок и ямок. Общая выразительность образа интересует мастера больше, чем отделка и украшения. Единственное, что может украшать «Панку» – выжженный орнамент из кругов, косых крестов, резных квадратов и ромбов.

Ученые видят в «Панке» отголоски древнего культа предков: на Севере существовал обычай ставить перед избой деревянные столбы с резными головами, одетые в настоящую одежду, – памятные изображения хозяина и хозяйки. Такие игрушки выполняются в технике обрубовки топором и называются плотницкими.

Среди северных плотницких игрушек особенно разнообразны коники. У северных коников массивная короткая шея и маленькая головка. Кони грузные, порой даже слишком. Могучее тело опирается на короткие ноги, которые подпирают его подобно колоннам.

Были еще коники-каталки, их делали вплоть до XX века. Это мог быть конь, поставленный на колеса. Иногда у такого коня на спине был уступ для сидения. Разновидностью каталок являлись каретки, похожие на двухголовое фантастическое существо. Туловища у коня не было, а шея переходила сразу в хвост, который представлял собой заднюю стенку повозки.

Роспись условная: на красно-оранжевом фоне косые кресты, клетки, черные штрихи. На задней стенке «каретки» рисовали «колесо» – круг со вписанными в него крестами. Ученые объясняют, что объединенные символы – конь и

круг с крестом означают «небесные кони, влекущие солнечный диск».

В Вятской стороне возник необычный тип игрушки, «моховики» –дровосеки и старухи с вязанками хвороста, свернутые из мха, коры, лыка. Руки у них из еловых шишек, лица деревянные, подрисованные. Об их производстве почти ничего не известно. В 1890 г. на Всемирной выставке в Париже эти игрушки были «с восторгом встречены парижанами», – как писалось в отчетном докладе Вятского земства. В 30-е годы XX века подобные игрушки из мха делал один кустарь в деревне Марьино Кировского района, они хранятся в Русском музее.

Волжская игрушка.

В тех местах, через которые проходили большие торговые пути, производство игрушек превратилось в самостоятельный художественный промысел. Так, например, было в Поволжье.

Игрушки Поволжья, Нижегородской губернии – все те же деревянные кони, куклы, птицы. Но много и новых видов игрушки, да и наши старые знакомые отличаются от своих северных родственников. Волжские игрушки «легче», наряднее северных, в них больше «игрушечного», потому что местные мастера работали по другой технологии – они не вырезали игрушку из целого массивного куска. Кукол, например, делали из краешка полена, и они выходили сзади округлыми и плоскими с лицевой стороны. Кареты и экипажи мастерили из тонких дощечек, сколоченных мелкими гвоздиками; сами коники делались либо из тонких чурочек, либо из склеенных кусочков дерева. Такие игрушки назывались «щепной товар». Тонкая доска и «баклуша» (небольшая чурка-заготовка) – вот основной материал для их изготовления. В готовом, но необработанном виде такие игрушки были не слишком красивы, поэтому их окрашивали.

Например, яркий узор гусиным пером наносился по желтому фону федосеевских «баляс» – так называли здесь игрушки.

Посмотрим теперь, как изменилась кукла-женщина по сравнению со своей северной «сестрой» – так же, как и у северной куклы, широкая юбка придает куколке «с юга» устойчивость. Туловище выполнялось в виде трапеции. Венчала фигуру круглая маленькая головка с высоким кокошником.

Но тонкая талия «южанки» придает фигуре изящество. Одежда передается хотя и обобщенно, но в деталях, узор на ней повторяет простой рисунок крестьянской набивной ткани. Перед нами уже не истукан, а довольно точный образ русской крестьянки.

Иной и образ коня. Здесь он менее символичен, более «живой» и конкретный. У него есть поводья, дуга, оглобли, он впряжен в повозку, карету. Иногда на козлах сидит возница. Кони и экипаж расписаны яркими красками.

И в облике птицы показаны более характерные подробности; хотя и сохранился поэтический образ птицы-весны, он уже не напоминает о древнем земледельческом культе, а просто передает ощущение полета, легкости и движения.

Игрушки Подмосквья.

Подмосковную игрушку в большом количестве изготавливали специально для продажи. Занимались этим промыслом целые деревни, и для жителей это занятие превратилось в профессию.

Наиболее крупным центром производства деревянной игрушки был Троице-Сергиев посад (ныне – Сергиев Посад). Резьбой и токарной обработкой дерева занимались в Троице-Сергиевой лавре и поселении вокруг монастыря еще с XV века. Лавра была местом богомолия русских царей, и во время ее посещения царским детям обязательно покупали «потешные возки, деревянных коней и птиц». Существует предание, что первую деревянную игрушку вырезал сам Сергей Радонежский. В XIX в. в Троице-Сергиевом посаде было более 300 мастерских по производству игрушки!

Мастера посада имели своеобразный почерк – в качестве заготовки использовалось трехгранное полено, тщательно моделировалась верхняя часть изображения, а нижняя лишь слегка обрабатывалась крупными широкими срезами. Дамы и гусары, разносчики, солдатики, монахи –

персонажи, характерные для Троице-Сергиевой игрушки, все они расписывались эмалевыми красками.

Говоря о сергиево-посадской игрушке, нельзя не упомянуть о матрешке. Игрушка эта не старинная – первая Матрена была создана в 1896 г. после того, как русский художник С. В. Малютин увидел японскую разъемную игрушку, состоящую из пяти фигурок японских божеств. Первую русскую матрешку он расписал сам, она состояла из 8 фигурок. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже, Матрена завоевала первое место. С тех пор и началось «шествие» этой игрушки по миру. Первых матрешек на продажу начали выпускать в Троице-Сергиевой лавре. Позднее матрешка распространилась по всей стране и выпускать ее стали везде, где существовали деревянные промыслы.

Но мало кто знает, что на Руси издревле существовала своя разъемная деревянная игрушка. Она состояла из семи вложенных одна в другую фигурок и несла в себе достаточно глубокий смысл.

Некоторые исследователи предполагают, что в этой игрушке были отражены верования славян. Считается, что человек, как и Земля, имеет семь сфер – семь тел. Кроме

того, древние мудрецы говорили, что семь поколений сохраняют генетическую память. Семь поколений из рода в род зависят друг от друга, вот почему так бережно относились ко всем традициям и законам рода...

Недалеко от Сергиева Посада в с. Богородское, также издавна существует центр по производству деревянных игрушек, главным образом, неокрашенных. Богородское было вотчиной Троице-Сергиевой лавры, поэтому между ними существовала непосредственная связь. Как правило, игрушки резали в Богородском, а раскрашивали и продавали в Сергиевом Посаде.

Обучение резьбе в с. Богородском начинали с раннего детства, чаще всего это было семейное потомственное занятие. Каждая семья специализировалась на определенном ассортименте игрушек (звери, человеческие фигурки, птицы). Одним лучше удавались фигурки-скульптуры, другим – движущиеся игрушки (например, «Кузнецы», «Разводы», «Косцы» – игрушки на планке, «Куры на кругу» – с балансом, «Дергун» – приводится в движение с помощью веревочки). Многие из традиционных богородских игрушек пользуются популярностью и сегодня.

Итак, три района – три типа игрушки. Связано это с тем, что у мастеров-игрушечников всех трех больших «семей» русской игрушки были различные задачи и условия.

Северная игрушка изначально делалась не на продажу, а для домашнего пользования. Она была своеобразным средством общения взрослого-мастера и ребенка, когда старшие передавали младшим древние традиции родной земли. Игрушка Поволжья и центральных районов России была кустарной, то есть производилась на продажу

отдельными мастерами и целыми артелями. Магическое значение игрушки уже давно забылось. Теперь игрушка должна была заинтересовывать, нравиться людям с самыми разными вкусами. Отсюда ее яркость и броскость.

Игрушка Подмосковья предназначалась, скорее, для городских детей, чем для деревенских. Крестьянский ребенок с раннего возраста был полноправным участником трудовой жизни семьи. И игрушки были призваны в первую очередь как можно раньше приобщить его к взрослой жизни. Городские же дети позже включались в трудовую деятельность, дольше опекались взрослыми. Поэтому появился спрос на разнообразные развлекательные игрушки яркие и зрелищные, подвижные и звучащие...

На Дону изготовление деревянной игрушки представлено творчеством таких известных мастеров, как Лара Руссу и Юрий Хрыкин. Лара Руссу изготавливает расписные игрушки, выпиленные из фанеры, а излюбленная тема автора – русские народные сказки. Юрий Хрыкин работает в технике деревянной миниатюры, среди его изделий – игрушечная мебель, утварь, свистульки и т.п.

Самовары Ю. Хрыкина

Игрушки Л. Руссу

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ

Изготовление деревянной игрушки требует упорного труда и не терпит торопливости. Поэтому, в процессе создания игрушки ребенок не только знакомится с традиционными технологиями обработки дерева, но и приобретает такие качества, как усидчивость и терпение.

Материалы и инструменты.

Сорта древесины бывают разные: очень твердые – карельская береза, белая акация, граб и т. д.;

твердые – клен, груша, яблоня, дуб, береза, орех;

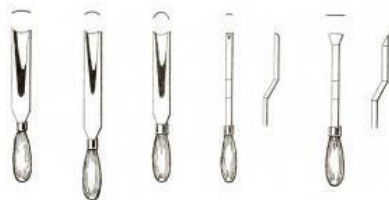
мягкие – ива, ольха, осина, тополь, липа.

Мягкие породы удобнее для резьбы, особенно липа. Древесина должна быть без повреждений, достаточно сухой, но не рассохшейся. Для простых работ можно использовать липовые дощечки размером не более 10 x 12 см.

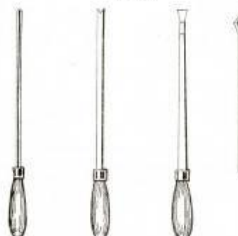
Инструменты – нож, стамески, штихели. Стамески бывают прямые и полукруглые. Понадобятся оба вида. Штихелями называют очень узкие полукруглые стамески – их используют для проработки деталей.

Все инструменты должны быть заточенными, рабочее место – хорошо освещенным.

На стол желательно положить липовую дощечку размером приблизительно 30 x 15 см, толщиной не менее

Стамески

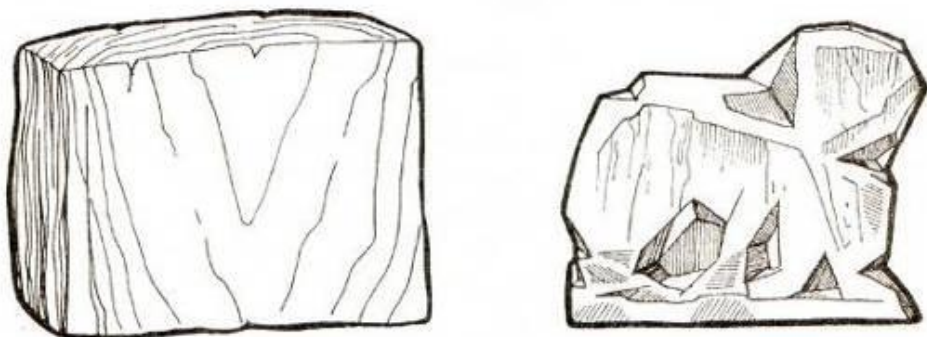
Штихели

2 см, так как во время резьбы инструмент неизбежно будет соскальзывать и, чтобы он не затупился о более твердую древесину, лучше использовать мягкую липу.

Последовательность изготовления.

К сожалению, никакой специальной технологии объемной резьбы не существует. Вся техника – умение мастера.

Вначале нужно нарисовать контур фигурки на заготовке, а потом начинается процесс «освобождения» ее из куска дерева.

Левой рукой держим заготовку, одновременно хорошо прижимая ее к рабочей поверхности. Первую черновую работу производим ножом – удаляем лишнее, остругивая форму.

Нож двигается «от себя». Когда основной контур фигурки будет готов, берем полукруглую стамеску и снимаем с чурки стружки разной величины, как бы лепя фигуру.

ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА.

Глина была повсеместно распространенным подручным материалом, который легко поддается обработке. С открытием обжига глиняные изделия, прежде всего, глиняная посуда и утварь, стали самыми необходимыми и практичными в быту древнего человека. Ранее других существовала лепная керамика – глиняные изделия, вылепленные руками, без каких-либо специальных приспособлений. Наряду с сосудами существовали бесчисленные лепные фигурки животных, птиц, людей. В них ярко отразились древние верования, суеверия, приметы; часто в глиняных фигурках видели духов – охранителей человека, его жилища, скота, посевов. Знаки, которыми расписывали эти предметы, были не просто украшением, а символами, «магическим письмом». На протяжении столетий они постепенно превратились в глиняные лепные игрушки, и в этом виде существуют и продолжают изготавливаться и в наши дни. Наиболее известны дымковская (район г. Вятки), филимоновская (Тулская область), каргопольская (Архангельская область), абашевская (Пензенская область), гжельская (Московская область) игрушки.

Слобода мастеровая - так принято называть у нас на Белгородчине Старый Оскол (Казацкая слобода – по старому названию) – город ремесленный, мастеровой, где огромные залежи белой глины давным-давно определили род занятий местных жителей – испокон веков здесь целыми семьями занимаются гончарством. Город, известный благодаря развитому здесь старинному промыслу – глиняной игрушке – пожалуй, единственному исконно народному промыслу, сохранившемуся на Белгородской земле. Город, по справедливости называемый белгородцами Центром традиционных промыслов и ремесел (мастера Старого Оскола, по словам специалистов, вносят большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства нашей области; здесь, как нигде в Белгородской области, существует четыре крупных объединения мастеров, занимающихся самыми различными жанрами декоративно-прикладного творчества, и для многих старооскольских умельцев творчество стало профессией). Традиционным промыслам и ремеслам Старого Оскола, особенно глиняной игрушке, посвящено бесчисленное множество научных трудов и телепередач. Пару лет назад сюда не раз приезжал московский телеведущий, актер, директор и продюсер телепроекта «Живые новости» Михаил Ширвиндт снимать видеозарисовку о секретах лепки глиняных «свистулек» и «барынь» для своей программы «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом»).

Дымковская игрушка.

Среди современных русских глиняных игрушек самой большой известностью и популярностью пользуется дымковская игрушка. Название игрушки происходит от слободы Дымково, ныне район г. Вятки, где производство игрушек уже в начале XIX в. приобрело самостоятельное значение. Промысел обычно носил семейный характер – игрушку лепили женщины и

девочки, приурочивая ее изготовление к весенней ярмарке.

Игрушечный промысел здесь возник, видимо, в глубокой древности. Многие исследователи связывают изготовление глиняных свистулек с весенним праздником «Свистопляска», посвященным солнцу. Участники праздника свистели в глиняные игрушки и перекидывались расписными глиняными шариками. Считалось, что свистом можно отпугнуть злых духов. Культовое значение праздника давно было утрачено, но сам ритуал сохранялся до начала XX века.

Дымковская игрушка – обобщенная декоративная глиняная скульптура, близкая к народному примитиву: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные по белому фону многоцветным геометрическим орнаментом из кругов, полос, клеток, волнистых линий яркими красками, часто с добавлением золота. Традиционными образами в дымковской игрушке являются всадники, петухи, женские фигуры в расширяющихся книзу колоколообразных юбках и кокошниках. Дымковские индюки и кони реальны и фантастичны в одно и то же время.

Вылепленные игрушки высушивают при комнатной температуре от 2-3 дней до 2-х недель (в зависимости от размера). Затем их обжигают. Обожженные до красно-раскаленного состояния и остывшие игрушки покрывают белым слоем мела, разведенного на снятом молоке. По этой побелке выполняют яркую многоцветную роспись. На одной фигурке применяют 4-8 цветов. В настоящее время используют гуашевые краски, разведенные на воде. Традиционное приготовление состояло в растирании сухих анилиновых красок на яйце, разведенном уксусом или перекисшим квасом.

В наши дни дымковская игрушка утратила свое игровое значение и служит преимущественно для украшения интерьера.

Филимоновская игрушка.

В деревне Филимоново (Тульская область) гончарный промысел зародился еще во времена Ивана Грозного. Считается, что название деревни пошло от имени местного жителя Филимона, который делал глиняные горшки и игрушки.

Филимоновские игрушки лепные, почти всегда со свистом. Высота – от 5 до 20-40 см. Их сюжеты не так разнообразны, как у дымковских. В основном – это женская и мужская фигуры, баран, конь, всадник, олень, петух, собака, корова. Фигурки имеют очень обобщенные, условные формы, вытянутые пропорции, удлинённые шеи и головы, что объясняется свойствами местной глины – она очень жирная, требующая многократного заглаживания в процессе лепки. Из нее невозможно лепить по частям – нужно только «тянуть» всю фигурку сразу. Глина, подсыхая, «садится», поэтому мастерицам приходится по несколько раз «подтягивать» игрушки. Во время обжига иссиня-черная глина

приобретает красивый белый цвет с нежными оттенками, на котором после росписи ярко играют излюбленные цвета филимоновских мастеров. Как правило, игрушки раскрашены одним узором – в желтую, красную, зеленую полоску, иногда добавляется синий и фиолетовый цвета.

Преобладающий орнамент – наиболее древнего в народном искусстве геометрического стиля – «елочка», «звездочка», «солнышко». Расписывают игрушки по традиции куриным пером, после того, как они просушены в течение нескольких дней и обожжены в течении 12 часов при $t 800^{\circ}$.

Каргопольская игрушка.

От северной каргопольской игрушки веет глубокой древностью и первозданной силой.

Она разительно отличается от всех других. Это по-крестьянски мощные,

коренастые фигуры людей, а также, стоящие подобно людям на двух ногах олени, медведи, птицы – то ли мифологические персонажи, то ли изображения ряженых. Женские фигурки зримо напоминают о древнем земледельческом культе богини Матери-Земли.

Обобщенность форм, четкий выразительный силуэт, крупная лаконичная роспись делают каргопольские фигурки монументальными, несмотря на их небольшие размеры (10-15 см).

Цвета – по-северному сдержанные, приглушенные, краски применяются неярких оттенков. В ходу сплошная окраска отдельных частей. Геометрический белый или черный орнамент из кругов, прямых или косых крестов, полос, штрихов, овалов похож на древние магические знаки.

Помимо традиционного способа изготовления глиняной игрушки, у каргопольских мастеров есть свой собственный, ими же изобретенный. Он называется «обварная» игрушка: готовую, только что из обжига фигурку мастера обмакивают в отвар из овсяной муки. И выглядит игрушка так, словно не из глины сделана, а из хлеба выпечена.

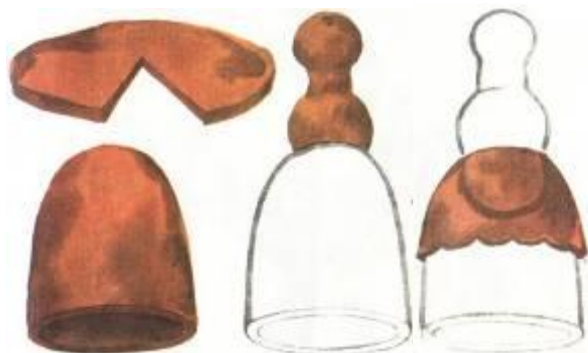
Абашевская игрушка.

Абашевская игрушка получила название по имени с. Абашево Наровчатского уезда Пензенской губернии. Самые ранние игрушки относятся к началу XX века. Абашевская игрушка бывает 2-х типов: глазурированная и с холодной росписью. Это небольших или довольно крупных размеров всадники, олени, львы, петухи, утки, дамы в шляпах – с вдавленными насечками и покрытые зеленой или коричневой поливой, другие же раскрашены масляными красками и золотым или серебряным порошком (бронза, алюминий).

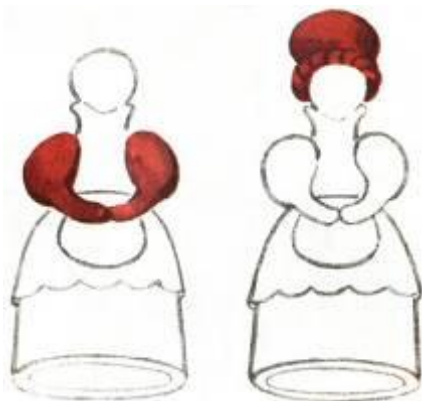

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ

Дымковская «барыня».

Приступая к выполнению барыни или кормилицы, прежде всего, лепим юбку или ступу (широкий у основания пустотелый корпус), все время вертя ее в руках для выравнивания стенок. Затем на ступу, смоченную водой, насаживаем торс и вытягиваем шею.

На шею
укрепляем
шарик –
голову. К
плечам
прикрепляем
руки, красиво
изогнув и
сложив на
тали.

Петушок.

Для работы
понадобится три
основных кусочка
глины: самый
большой – для
туловища,
поменьше – для
основания и, самый
маленький – для
шеи и головы.

Сначала
прикрепляем
туловище к
основанию и
придаем ему
форму, затем из
третьего кусочка
лепим шею и
голову,
прикрепляем к
туловищу,
тщательно

заглаживая.

Вытягиваем из туловища хвостик, одновременно декорируя его.

Оформляем головку и шею.

Формируем и декорируем крыло.

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА

Самой распространенной из игрушек всегда была кукла. Древние типы кукол или человеческих фигурок, сделанные из дерева или глины, представляли собой идолоподобные изображения. Сначала кукла была «игрушкой» для богов. Куклы во многом были связаны со

всевозможными обрядами во время проведения праздников. Например, существовала рождественская обрядовая кукла – «Коляда», основой которой было березовое полено, обряженное разноцветными лоскутами. Эта кукла символизировала добро, процветание, богатый урожай – все то, чего желали под Рождество и на святки. Во время праздника куклу раздевали, а полено сжигали.

Пасхальную куклу-закрутку делали за неделю до праздника и дарили в Вербное воскресенье. Голова и руки куклы должны были быть обязательно из красного лоскута, так как красный цвет имел обереговое значение.

Кукла-плодородие предназначалась для того, чтобы вызвать богатый урожай. И чем больше была грудь у куклы, тем больший урожай можно было ожидать. Кукла-стригушка также была связана с богатым урожаем. Делали подобные куклы из соломы, лыка, очеса льна. Иногда кукла была одета, но нередко ее украшали только яркими шерстяными нитками. Соломенные куклы, сделанные из первого «именного» снопа, считались священными. В красный угол избы усаживали девушку, оказавшуюся проворнее других в уборке урожая. Именно ей доверяли сделать из первого снопа несколько стригушек. Обряд сопровождался песнями, а кукла оставалась в красном углу до следующего урожая.

Существовала также кукла – «Домашняя масленица». Ее выставляли в окнах в тот день масленицы, когда молодые приходили к теще на блины. Делали куклу на деревянной крестовине. Она символизировала крепкий достаток и здоровье семьи. Хранилась кукла, как оберег, в красном углу. Во время свадьбы этой куклой встречали молодых.

«Свадебная парочка» – специальная обрядовая кукла, которую на рушнике дарили молодым во время свадьбы. Когда рождался первый ребенок, полотенцем начинали пользоваться, а куклу давали ребенку.

К свадьбе также делали зольную куклу, которую набивали золой. Зола из печи, из семейного очага всегда была священна для славян. Преподнося молодым зольную куклу, желали, чтобы в их доме никогда не потух огонь жизни.

Куклы-обереги предназначались для защиты от болезней, несчастий и злых духов. Они как бы заменяли собой человека, отвлекали на себя злые силы и тем самым берегли своего хозяина. Если человек желал избавиться от какой-либо напасти, он брал куклоку-берегиню, трижды поворачивал против часовой стрелки и приговаривал: «Отвернись злом, повернись добром».

В каждой русской избе возле печки висели 12 куколок, их называли «лихорадками» или «лихоманками». Шились они, чтобы уберечь семью от разных болезней. Каждая имела свое имя: Огня, Ледея, Тряся, Коркуша и др.

Кукла следовала за нашими предками с самого рождения. Еще до появления на свет ребенка будущая мать делала куколку, соблюдая одно условие – изготовить ее без ножниц и иголки. Куклу эту нельзя было ни уколоть, ни порезать – считалось, что в ней сохраняются материнская любовь и забота. Делали ее способом скрутки – просто сворачивали из цветных тряпочек и укладывали в пустую пока колыбельку, чтобы кукла «обогрела» ее для малыша. Когда ребенок рождался, куколка не расставалась с ним, «ложилась» вместе с младенцем спать, и мать над ним приговаривала: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитяtkом, а играй с этой куколкой!».

Кукла была рядом с человеком всю его жизнь. Оберег давали в дорогу мужу, сыну или брату. Сделанную своими руками берегиню мать дарила дочери перед ее замужеством. И нарядная кукла на капоте автомобиля во время свадьбы в наши дни – отголосок именно этого обычая. Одним из характерных признаков крестьянской куклы была ее безликость. Лицо не обозначалось, оставаясь белым. Безусловно, это связано с верованиями древних славян. Безликая кукла считалась предметом неодушевленным, поэтому злые силы не могли в нее вселиться. Таким образом, она была безобидна для ребенка. Безликих кукол на Руси делали до XVIII века, и лишь позже мастерицы начали прорисовывать своим куклам черты лица или вышивать их цветными нитками.

В народной среде поощрялось изготовление кукол и игра с ними. Пока дети были маленькими, куклы для них шили старшие. Одновременно они учили малышей самих шить таких куколок, передавая свой опыт, знания, традиции – ведь в народной кукле, как и в любой другой игрушке тех времен, даже орнамент на одежде нес смысловую нагрузку. Кроме того, с помощью кукол дети проигрывали обрядовые сценки, так сохранялись передаваемые из поколения в поколение обрядовые действия.

В крестьянской среде лет с пяти любая девочка могла сделать себе куклу сама. Когда девочка подрастала и становилась девушкой, кукла была для нее как бы визитной карточкой. Как правило, на посиделки, куда заглядывали будущие женихи, девушки приходили с куклами, по наряду которых можно было судить об их способности к рукоделию.

Даже выходя замуж, девушка собирала всех своих кукол и приносила в дом жениха. Потом куклы переходили к ее детям. Кукол бережно хранили в специально отведенном месте и никогда не выбрасывали (за исключением некоторых обереговых), так как они были одновременно детской забавой и средством воспитания, магическим предметом и праздничным подарком, свадебным атрибутом и украшением суровой трудовой жизни.

В Ростовской области возрождаются традиции изготовления народной куклы. Среди донских мастеров-кукольников наиболее известны Ольга Овчинникова (Песчанокопский район) и Юлия Воронцова (г. Ростов-на-Дону). Их куклы сделаны из ткани, лыка, очесов льна с соблюдением технологий изготовления русской народной куклы. Мастерницы являются постоянными участницами многих выставок декоративно-прикладного творчества: областных, всероссийских, международных.

*Кукла «Ведучка»
Ю. Воронцовой*

*Куклы «Зернушки»
О. Овчинниковой*

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ КУКЛЫ

Кукла-закрутка.

Делалась перед рождением ребенка, без иголки и ножниц, методом скрутки.

Берем небольшой кусочек ткани, размером примерно 20х20 см. Нижний край отгибаем на 2-3 см и не очень сильно закручиваем. Свободный край бокового среза также выгибаем наизнанку и получаем только один открытый срез – вверху. В 2-х местах (условно на линии шеи и талии) перевязываем закрутку нитками. Получается так называемое «тулово». Оно должно было быть устойчивым, для этого и нужен был подгиб внизу.

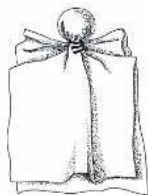
Далее делаем голову вместе с руками. Берем такой же квадратик ткани, подкладываем для шеи кусочек ваты, накрываем по центру лоскутком, «лепим» шарик-голову и крепко затягиваем нитку по линии шеи. Потом делаем руки. Подгоняем срез и забираем лишнюю ткань внутрь рукава, а кисти рук перетягиваем ниткой. Затем оставшуюся ткань затягиваем на линии талии, при этом рукам можно придать любое положение.

Волосы делаем из очеса льна, костюм – из лоскутков ткани.

«Малышок-голышок».

Берем прямоугольный лоскуток ткани, в центр кладем очес льна или нитки, лоскутки, волосы.

С помощью нитки формируем голову и шею.

Из двух верхних уголков ткани формируем ручки, обматывая их нитками.

Из двух нижних — ножки.

Куклу обязательно подпоясываем: «Малышок», как уже известно из названия, был голенький, но пояс являлся не только обязательным атрибутом русского костюма, но и очень сильным оберегом. Голову обвязываем ниткой.

Надо отметить, что «Малышок-голышок», изображающий мальчика, достаточно редкое явление среди традиционных кукол.

Кузьма и Демьян.

Покровители семейного очага, святости и нерушимости брака. Они же покровители ремесел – «рукомесленники», особенно мастеров кузнечных дел (поэтому тряпичные куклы одеты в фартуки) и женского рукоделия.

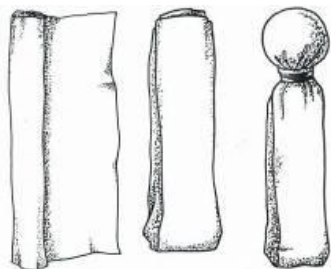
Для изготовления кукол понадобится: 2 куска белой, 5-6 кусков темной ткани (коричневой или серой), 2 кусочка ткани для фартуков, 2 кусочка плотной ткани для шапок, нитки и ветошь. Используется техника продевания.

Сначала берем квадрат белой ткани, в середину которого укладываем ветошь.

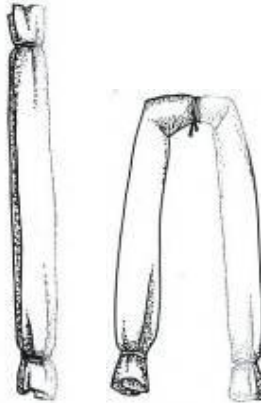
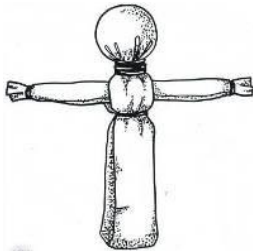
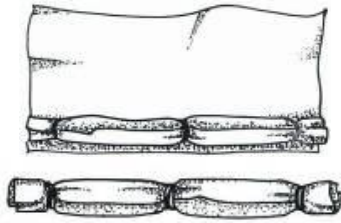

Из этой заготовки получается голова.

Из темной ткани скатываем длинный жгут, который потом складываем пополам, и линия сгиба остается внизу – это туловище. Голову плотно привязываем к туловищу, концы белой ткани аккуратно прячем

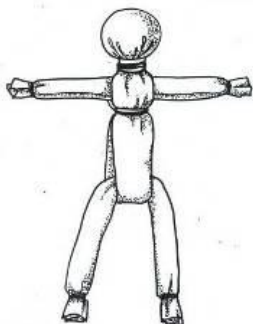
внутри туловища.

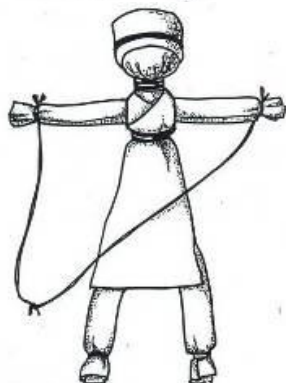
Еще один кусок темного материала сворачиваем жгутом – это руки (жгут перевязывают ниткой по краям и посередине).

Руки вкладываем в туловище и фиксируем нитками (одновременно обозначается талия).

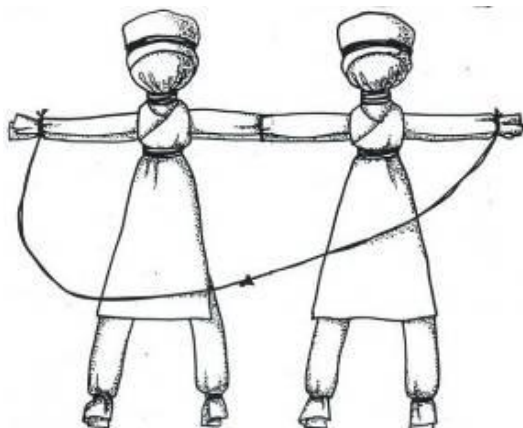
Очередной жгут из темной ткани – ноги. Сначала перевязываем его по краям, потом посередине

и продеваем в нижнюю часть туловища.

Готовую куклу наряжаем в фартук и шапку, к рукам можно привязать нитку, чтобы куклу можно было подвешивать.

Лицо ей не рисовали. Вторую куклу делают по тому же принципу; их можно объединить одной общей рукой (в этом случае потребуется 5 кусков темной ткани).

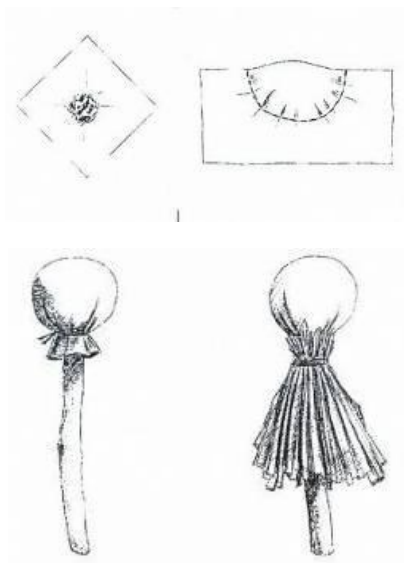
Эти куклы были обрядовыми, ими не играли, а традиционно помещали над рабочим местом и оставляли на год до следующего праздника.

Кукла «Домашняя масленица».

Куклу «Масленица» делали из соломы или лыка, но обязательно использовали дерево. «Домашняя Масленица» – кукла, бытовавшая в Тульской губернии. Ее называли дочкой Масленицы (большой) или ее младшей сестрой. Она представляет собой небольшую, высотой 20-25 см куклу с белым тряпичным лицом.

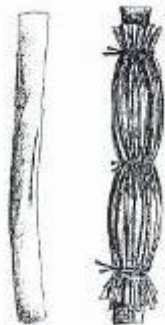
«Домашняя Масленица» символизировала крепкий достаток и здоровое потомство молодой семьи. Она считалась сильным оберегом жилища, выполняя заветы хозяев дома.

Для изготовления куклы понадобятся 2 палочки, лыко, ветошь, белая ткань, цветные лоскутки, нитки.

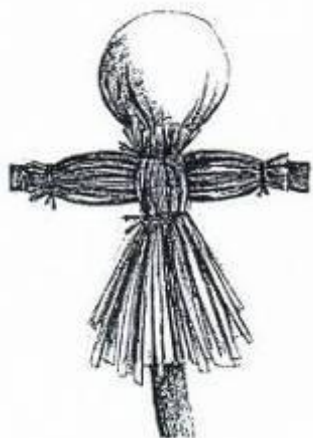

Вначале из белой ткани, набитой ветошью, формируем голову.

Привязываем ее к длинной палочке (20-25 см), к этой же палочке равномерно крепим лыко, под которое убираем лишнюю ткань. Лыко не должно доходить до нижнего края палочки примерно на 10 см.

Короткая палочка (10-12 см) равномерно обвязывается льком, при этом она с 2-х сторон остается открытой примерно на 1 см.

Палочки связываем крест-накрест, пропуская более короткую под льком, которым обвязана более длинная палочка. Из ниток или ткани делаем косу и привязываем кукле вокруг головы.

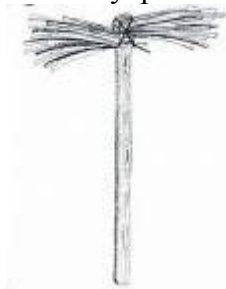

Голову кукле покрываем платком. Поясом красного цвета привязываем юбку, передник. Пояс на груди повязывается крестиком. К рукам куклы можно привязать нитки, чтобы ее можно было подвесить. Кукла готова.

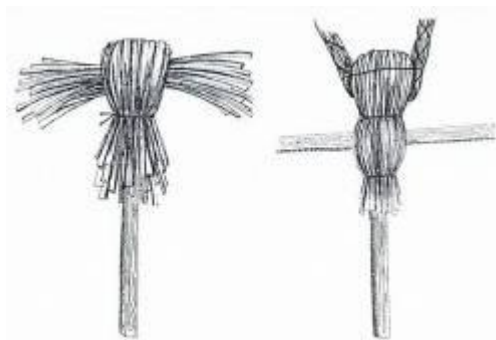
Кукла «Коза».

Коза и медведь – неперенные участники святочного, рождественского обхода дворов, ряжения, так как эти животные у славян издавна связаны с культом плодородия. Коза была также символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести хозяину избы, его земле и полю, чтобы лучше родился хлеб.

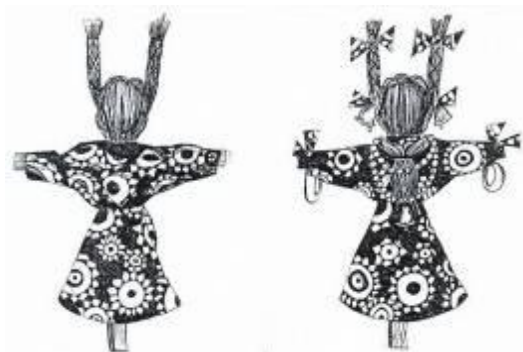
Для изготовления куклы «Коза» нам нужны деревянные палочки, лыко или солома, нитки, платье для козы и различные украшения.

Основа куклы – деревянная палочка, к верху которой крепится пучок лыка или соломы, из него делаем рога.

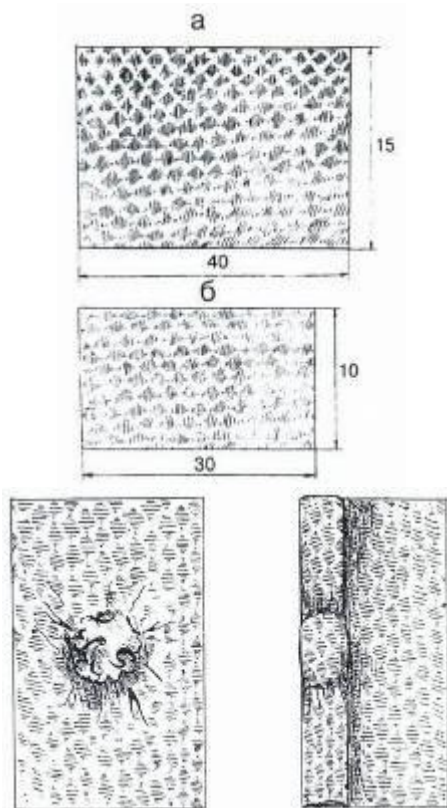
Еще один пучок лыка крепим в верхней части (привязываем ниткой) и образуем голову. Голова закрывает крепления рогов. Под остатками лыка от головы куклы крепим руки из деревянной палочки. Лыко в поясе перетягиваем нитками, как и рога. Рога поднимаем кверху и фиксируем

повязкой на голове. Платье для козы традиционно делается из одного согнутого по линии плеча куска ткани и не сшивается по боковым швам. На голове фиксируем накладную косу. Куклу наряжаем в платье и подпоясываем. К шее куклы привязываем бороду из лыка или соломы. Украшаем куклу лентами, бусами, колокольчиками, оберегами.

Кукла «Бабочка».

Эту куклу подвешивали над колыбелькой, ею играли и девочки и мальчики. Делали ее, как правило, из однотонной ткани.

Вырезаем 2 лоскутка однотонной ткани:
а) 40х15 см – туловище
б) 30х10 см – руки-крылышки.

По центру большого лоскутка кладем ветошь. Сворачиваем ткань в жгутик.

Полученный жгутик сворачиваем пополам. Сверху на сгибе стягиваем ткань ниткой в виде бантика. Формируем голову. Между 2-х концов ткани вкладываем ветошь, обозначающую грудь, и подпоясываем туловище куклы. Второй лоскут сворачиваем в жгутик по всей длине. Прикладываем этот жгутик к груди, завязываем на узел сзади. Получившиеся руки расправляем в крылья.

Заключение.

В настоящее время в обществе вновь пробудился огромный интерес к игрушкам различных времен и народов. Современный человек во все ускоряющемся темпе жизни осознал, что самое глубокое и заветное в нем – это мир детства, который живет внутри него, но при этом скрыт за глухой «дверью» жизненного опыта, образования, общественных условностей, которую не так просто открыть. Не случайно такой популярностью вновь пользуются многочисленные ярмарки игрушек, салонные и галерейные показы авторских фарфоровых кукол, выставки, на которых демонстрируется история развития традиционной игрушки..

Народная игрушка весьма далеко ушла от древнерусского прототипа. Модифицировались приемы обработки материала, претерпели изменения традиционные сюжеты, камерная пластика обогатилась новыми стилистическими находками, утратив некоторые прежде присущие ей стилистические особенности. Гончары и древорезы испытывали заметное влияние культуры развивающихся городов, профессиональных художников. Да ведь и образ жизни постоянно менялся с течением времени. Однако русские народные мотивы порой со всей четкостью продолжают звучать в игрушечных образах наших дней. И, может быть, в современной народной игрушке и в пластике древней Руси гораздо больше общего, чем различий...

ЗАБЫТЫЕ ПРОСТОНАРОДНЫЕ ИГРУШКИ

Тарахтушки.

Иначе – погремушки. Делали из различного материала: из дерева в виде точеного шарика, на деревянной ножке, а внутрь помещали горох или мелкие камушки. Из бересты в виде 6- или 8-угольных коробочек. Из рога козы или коровы, затянутого пузырем с горохом внутри. Пузыри домашних животных промывали, клали внутрь несколько горошин, надували, завязывали и сушили – тарахтушка готова.

Соловей.

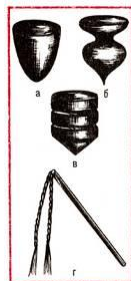
Глиняный горшочек, величиной с яблоко. Имел носик, как у чайника, и несколько отверстий, наполнялся водой и при вдувании образовывал мелодию.

Ревуны.

Делали из плодов акации и соломинок. Крепко натягивая листочек пырея, ленточку, листочек бересты, можно было произвести пронзительный звук.

Кубарь.

Небольшой деревянный шар или цилиндр на коротенькой ножке, похожий на волчок, пускали по полу, земле или по льду. Во время игры дети подхлестывали его прутиком и этим заставляли вертеться без конца.

Дзык.

Брали пуговицу, вставляли в дырочку тонкую палочку, один конец которой заостряли, а другой держали пальцами и приводили в движение.

Фурчалка.

Посередине тонкого кружка или пластинки из дерева, свинца, кости делали 2 дырочки и протягивали 2 нитки. Закрутив нитки, начинали быстро дергать их руками, то натягивая, то ослабляя. Кружок начинал вращаться и издавать особый звук фурчания.

Трещотки.

Были 2-х видов:

деревянный валик с рукояткой и трещотка из 10-15 дощечек. Трещотка имела также

распространенное применение при охране фруктовых садов от птиц и как шумовой музыкальный инструмент.

Пильщик.

Это довольно остроумная игрушка, напоминающая качающийся маятник. Была популярна в Туле, Нижнем Новгороде. Пильщика ставят на край стола, а нитку с камнем опускают вниз. Дают легкий толчок по его голове, и он качается довольно долго, натягивая нитку о край стола.

Солдат с саблей.

В плечо деревянного солдатика вставляли валик. К валику прикрепляли деревянную саблю или куриное перо. Когда дул ветер, солдатик начинал размахивать саблей. Эта игрушка была распространена в Вятской губернии.

Плясуны.

Из дерева вырезали 2-х человечков, у которых руки и ноги были слабо привязаны нитками. Плясуны нанизывались на конский волос и при подергивании смешно двигались.

Кузнецы.

Два деревянных бруска клали один на другой, на них верхом усаживали две фигуры с молотками в руках, а в середине ставили наковальню.

Когда бруски разводили в разные стороны, куклы двигались, создавая эффект работы в кузне.

Козюлька.

В деревянный ящик величиною с портсигар укрепляли спирально вырезанную деталь, к ней приделывали иголку-жало и прикрепляли нитку. Нитка располагалась в коробочке по лабиринту спирали, и, когда играющий дергал за кончик нитки, торчащий из коробочки, высывалась «козюлька» с игольчатым жалом.

Меленки.

Делали два или четыре крыла наподобие мельничных. Эти крылья надевали на валик, а валик – на палочку и

выставляли против ветра. От ветра они свободно крутились.

Цыкалка.

Похожа на современный шприц, только делали ее из твердого стебля дикого морковника, борца и т. д. В нее набирали воду и брызгались.

Глиняные игрушки в виде хлебов.

В старой Рязани были найдены детские игрушки в виде хлебов. По этим игрушкам можно представить, каким был хлеб в то время. Дети, играющие с глиной, с большим реализмом передали хорошо поднявшийся хлеб. Верхняя часть хлеба покрыта шахматными нарезками. Такими нарезками, должно быть, покрывались «чистые хлеба» для лучшего вкуса корки и для красоты.

ПЕРВЫЕ ИГРУШКИ

Какими же игрушками забавлялись наши предки? За тридцать лет поездок по российским деревням и селам известный фольклорист-музыковед Георгий Науменко собрал несколько тысяч детских песен, сказок, игр и других произведений фольклора, записанных по рассказам взрослых и детей. Вот некоторые из них:

Да какие тогда погремушки были! Вот возьмешь сухую маковую головку, пошуршишь под ушками у дитенка. Вылупиться он и, ничего, замолчит. И еще. Люльки-то на оборках были. К оборке привесишь две ложки деревянные. Они болтаются, потарахтывают. Маленький ручками достает эти ложки, играетя ими, они звякают одна об другую, ему и забавно.

(Белгородская обл.)

Кругляпушку из тряпок шьем. Она небольшая и как мячик. Из тряпок делаем и обшиваем цветастой тряпкой поярче или цветастыми лоскутками, чтоб ребенок углядывал. И эти кругляпушки на веревочку к зыбке привязываем. Они болтаются, ему интересно. Он ручонками болтает и имаёт, утешается.

(Архангельская обл.)

Ухожу убирать скотину, а малышонка в зыбке оставляю. Вешаю на ниточке шарик из разноцветного тряпья. Ребенок протягивает ручки к нему и не плачет, играет.

(Владимирская обл.)

Дедушка из бересты шаркунки плел, кубик такой, и клал туда горох или камешки. Вешали шаркунки на зыбку, и ребяенок играл ручонками. А некоторые палочку к шаркунку закрепляли, и выходила побрякушка.

В ручку ребятенку вложишь, и он гремит, побрякивает, радуется.

(Архангельская обл.)

Когда гусей резали, оставляли горлышко. Его прочищали и насыпали внутрь сухой горошек или вишневые косточки. Потом горлышко сворачивали в круг, втыкали один конец в другой, обвязывали веревочкой, высушивали. Как только гусиное горлышко высыхало, веревочку снимали. Несколько гусиных горлышек вешали на нитку и эту погремушку привязывали над зыбкой так, чтобы младенец до нее мог дотянуться ручкой. Поважешь гусиные горлышки, и они гремят. Тыркает он их там ручкой, воркует что-то голоском, улыбается.

(Волгоградская обл.)

Мастер в деревне был, из глины свистульку вылепливал и красиво так их изукрашивал. И кого только не лепил: и

птичек райских, и петушков гребенястых, и зайчиков ушастых. Наберут их детки и бегают по деревне, свистят, как эти свиристелочки.

(Архангельская обл.)

Из маленьких еловых досточек две лопаточки резали, с ладошку малышу. У одной лопаточки чтоб так вот по краю поперечничек выступал. На лопаточках по две дырочки вверху дырявили и веревочкой их скрепляли. И лопаточки хлопали звонко так. И тады дети уж сами бубенькали, занятие им. Прялки маленькие игрушечные делали, и дети игрались.

(Воронежская обл.)

Тростниковую дудочку ребенку делаю. Вот срезаю трубочку от стебля тростника, на передке вот так наискось. После делаю посередине этой трубочки отверстия – можно и два и три, и пять. Но срезаю отверстия так, чтоб были не насквозь они, а изнутри оставалась тонюсенькая пленочка. Вот ребенок эту дудочку – раз и в рот и бегаёт по двору, гудет песенку. На ней любую музыку можно играть.

(Белгородская обл.)

СВЯЩЕННЫЕ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ В РУССКИХ ИГРУШКАХ

Петух – символ Солнца, плодородия, уничтожает нечистую силу.

Курочка – символ плодovitости, многодетности.

Уточка – символ Земли.

Птица Сирин – посланница властелина подземного царства. В христианстве стала райской птицей. Чаще изображается не улыбочивой, лукавой, таинственной. Может убаюкать человека.

Алконост – солнечная птица. Часто изображается с Сирином. Птица с женским ликом. От нее вреда нет, даже при сладком пении. Изображается улыбающейся.

Медведь – пращур, тотемическое существо. В виде медведя представляли главного бога Велеса. Называют дедом, хозяином, владыкой. В игрушках – символ духовного и материального богатства.

Бык – воплощение земной силы.

Конь – символ Солнца.

Корова – символ небесной воды. Облака в народном представлении – небесные коровы.

Козел – уничтожает нечистую силу.

Баран, овца – их приносили в жертву солнечным богам. Овец всегда сравнивали со звездами.