

Баранова Д.Н., зав. кафедрой профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки, филиал Высшей школы народных искусств (академии), член Творческого союза художников России, dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D., head of the department of professional disciplines of Sergiev Posad institute of toy, branch of the Higher School of Folk Arts (academy), member of the Creative Union of Artists of Russia, dasha.baranova.69@mail.ru

История развития Сергиево-Посадского института игрушки и его роль в области подготовки специалистов по созданию игрушки

The history of the Sergiev Posad institute of toy and its role in the training of specialists in the creation of toy

Аннотация. В статье анализируется процесс формирования и развития Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), раскрыты особенности подготовки специалистов в области игрушки на протяжении всей истории филиала, подходы к сохранению и применению народных традиций в проектировании студентами игрушки при разработке курсовых и дипломных проектов. Описывается практика работы с различными организациями и выполнение дипломных проектов по их заказам.

Abstract. The article analyzes the process of the formation and development of the Sergiev Posad institute of toy – branch of the Higher School of Folk Arts (academy), the features of training of specialists in the field of toy throughout the history of the branch, approaches to the preservation and application of folk traditions in the design of toy by students in the development of course and diploma projects were disclosed. The practice of working with various organizations and the implementation of graduation projects on their orders are described.

Ключевые слова: техникум, народные традиции, игрушка, проектирование.

Keywords: technical school, folk traditions, toy, design.

Октябрьская революция 1917 года застала русское игрушечное производство России в состоянии крайнего упадка. Уже в начале первой мировой войны игрушечная промышленность стала быстро разрушаться. После закрытия германского рынка и прекращения ввоза игрушек наиболее крупных фабрик, находящихся в Риге и Варшаве, местные кустарные промыслы становятся единственными поставщиками игрушки, игрушки ремесленной, мало привычной для городского покупателя. Но вскоре исчезли и эти изделия. Многие кустари ушли на войну, подорожало сырье, исчезли даже самые примитивные инструменты, упал спрос на игрушку. Производство игрушек было в корне подорвано. После революции в период гражданской войны многие кустари-игрушечники отказались от своей основной работы или

занялись ремеслом, дававшим лучший заработок, и лишь немногие вернулись к прежнему занятию.

Производство игрушек в стране пришлось начинать с нуля, т.к. советская республика получила в наследство ряд кустарных игрушечных промыслов, разоренных войной и несколько десятков кустарей, которые и составили основу будущих игрушечных артелей.

К 1930-м годам, несмотря на большие трудности восстановительного периода, игрушечный промысел был возвращен к жизни и успешно развивался. Ряд государственных учреждений и организаций начинает развертывать производство игрушек, создавая предприятия фабричного типа.

В 1932 году в Москве была организована выставка советской игрушки, которая наглядно показала, что ассортимент игрушек все еще не отражает современность. Раздел сюжетной игрушки оказался заполнен образцами «мещанского семейного быта», а для коллективных занятий игрушек почти не существовало. Выставка показала необходимость организации единого центра создания новой советской игрушки. Таким центром стал Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки, созданный в 1932 году в Загорске. Необходимость его создания диктовались условиями, в которых после 1917 года развивалось производство игрушек. Игрушки производили из традиционных материалов (дерева, папье-маше, глины, ткани). Надо было искать новые материалы. Не хватало квалифицированных специалистов для промышленности.

Чтобы решить проблему с кадрами для игрушечной промышленности в 1933 году постановлением Совнаркома РСФСР от 1 августа 1933 г. № 842 в Загорске был открыт индустриальный техникум игрушки [3, с. 34]. Организация обучения проходила в трудных условиях: не было своих помещений ни для учебных занятий, ни для общежитий, не было оборудования и учебных планов, программ, учебников, не было кадров преподавателей и обслуживающего персонала. Стояла задача подготовиться к учебным занятиям в течение нескольких дней. Для ее решения были использованы помещения и оборудование профтехшколы им. Степана Халтурина. В 1936 году, согласно постановлению Совета промысловой кооперации СССР, техникум был переведен из помещения профтехшколы в здание Научно-экспериментального института игрушки.

До начала Великой Отечественной войны техникум осуществил 7 выпусков студентов по отделениям столярно-токарной игрушки и 2 выпуска – игрушки из бумажных пластмасс (всего 218 человек). Выпускники направлялись на работу в артели, производящие игрушки. Проводился учет работающих на производстве, получен ряд хороших отзывов.

Великая Отечественная война прервала занятия в техникуме. По распоряжению правительства, все учащиеся техникума в течение 3-х дней были переданы для работы на оборонные заводы на территории Загорска и Краснозаводска. Но уже с 1943 года деятельность техникума возобновляется.

После войны начинают восстанавливать учебные помещения, возвращаются с фронта преподаватели. В техникум приходят молодые преподаватели, производится набор новых студентов.

С 1953 года директором техникума начинает работать Василий Петрович Пряхин, преподавателями – Штромбах О.Я., Быкова Г.С., Ефимова Т.В., Кудюкин М.И. [2, с. 41]. Техникум осуществлял подготовку техников-технологов по изготовлению игрушек из папье-маше, дерева, ткани, керамики. Вскоре было решено открыть новое образовательное направление – «Художник народных промыслов по оформлению игрушки». Инициатором его создания стал Михаил Иванович Кудюкин. Открыть новую специальность было непросто, тем более такую, какой нет ни в одном учебном заведении страны. Все программы и учебные планы разрабатывал Михаил Иванович. Понадобилось много времени и труда на их утверждение. Первые студенты, желающие стать художниками по оформлению и проектированию игрушки, были приняты в 1953 году, а первый выпуск состоялся в 1958 году.

За 55 лет общими усилиями всего педагогического коллектива была создана уникальная программа, позволяющая обучить сложнейшей профессии – дизайнера игрушки, требующей знаний в области художественного проектирования, анатомии человека и животных, умения ориентироваться в педагогике и эргономике, учитывающей возрастные особенности развития ребенка, его психологию и т.д. Студенты получали обширные знания в области декоративно-прикладного искусства. Кроме специальных предметов изучались различные технологии производства игрушек.

Учебный включал такие дисциплины художественного цикла как «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Основы композиции», «Народные художественные промыслы». Особое место отведено дисциплине профессионального цикла «Основы проектирования и моделирования игрушек». Данный предмет суммировал все знания, умения и навыки, полученные во время обучения, а его завершением являлся дипломный проект. Дисциплина делилась на несколько разделов: дизайн игрушки с использованием народных традиций, дизайн игрушки для детей раннего возраста, анималистическая игрушка, дизайн технической игрушки, кукла.

Занятия проводятся в форме экскурсий в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, в выставочном зале Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии), а также на профильных и профессиональных выставках, связанных с игрушкой.

Студенты в процессе проектирования учитывают и традиции русской народной игрушки, и требования современного дизайна, и технологии материалов. Молодые художники продолжают традиции мастеров-игрушечников прошлого. В процессе проектирования игрушки преподаватели используют ту же методику разработки проекта, что и дизайнеры любой другой отрасли [1, с. 376]. При выборе темы курсового, а

затем дипломного проекта студентам предоставляется широкий выбор тем из всего разнообразия игрушечного ассортимента. Нередко выбор студентов останавливается на фольклоре, народном искусстве, народной игрушке. Выпускные квалификационные работы представляют собой оригинальные игрушки или игровые комплекты, выполненные в материале по собственным разработкам.

За время обучения студенты выполняют проекты разнообразных игрушек из различных материалов. В современных условиях для выполнения макетов учебных заданий появилась возможность использования помимо традиционных материалов для макетирования (гипс, папье-маше, дерево, бумага) и материалов относительно новых – это полимерные глины, самозатвердевающие пластики, пеноплекс и т.д. Авторские куклы студенты выполняют в техниках скульптурный текстиль, валяние из шерсти, причем к последней технике прибегают при изготовлении елочных игрушек. Возрождаются и забытые технологии, например, изготовление игрушек из ваты.

В своем творчестве студенты часто обращаются к традициям народных художественных промыслов, используют сюжеты русских народных сказок для создания разных видов сюжетных игрушек, в том числе театральных кукол.

При создании выразительного образа игрушки большую роль играет костюм персонажа. Проектируя кукольные костюмы, студенты применяют свои знания, полученные при изучении русского народного костюма, грамотно выбирая конструкцию, особенности кроя, цветовые решения всех деталей костюма, его декоративное оформление при помощи тесьмы, кружев, бисера. Даже если героем сказки является животное – лиса, заяц, волк, медведь – они, как правило, также имеют костюмы, выполненные по мотивам народных. Еще одна группа игрушек, где студенты традиционно используют мотивы народных костюмов и приемы лоскутного шитья – куклы-грелки на чайник. Чаще всего персонажами становятся русские красавицы в костюмах различных губерний.

Существует ряд мягконабивных игрушек, спроектированных по мотивам русских народных игрушек, традиционно выполнявшихся из других материалов. Для их создания используется ткань и техника лоскутного шитья. Техника лоскутного шитья находит свое применение и при создании проектов карнавальных масок, текстильных настенных дидактических панно.

Традиционные для Сергиева Посада промысла игрушки из папье-маше и дерева применяются в разработке коней-качалок, разнообразных каталок, кукольной мебели и посуды, строительных наборов, анималистической игрушки.

Неоднократно учебное заведение выполняло заказы разных организаций. Так, для Российской академии образования были выполнены два проекта, которые были призваны помочь специалистам в коррекции поведения детей в преодолении различных фобий. В конце 1990-х годов по

заказу отдела культуры г. Сергиев Посад были выполнены 15 ростовых кукол, которые украшали театрализованные городские шествия в течение нескольких лет. Изображали эти куклы сказочных персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч), известных людей (Иван Грозный, Петр I, А. Пугачева) и отличались оригинальностью конструкции и удобством эксплуатации [4, с. 116]. Были выполнены несколько проектов игрушек, предназначенные для детей с отклонениями в развитии, для детского дома слепоглухих и детского сада для детей с ослабленным зрением.

Сергиево-Посадский филиал сотрудничает с Московским театром юного зрителя. Студенты не только проектируют макеты театральных игрушек к существующим спектаклям, но выполняют образцы новых игрушек для будущих спектаклей. Так были разработаны куклы к спектаклям «Гуси-лебеди», «Бада и Зуки», маски для других театральных постановок. Постоянным партнером является предприятие «Русский сувенир», занимающееся изготовлением детских развивающих конструкторов. Для него был разработан дизайн упаковок, техническая спецификация новой линии конструкторов. Для предприятия «Русский стиль Подмосковья» студентами создали эскизы росписи игрушек из ПВХ-пластизола.

В 2008 году в филиале был открыт выставочный зал, в котором представлены разработки игрушек для детей разных возрастных групп, модели, выполненные по разным технологиям. Многие из этих игрушек – готовые образцы для производства [2, с. 37]. В работах молодых художников-игрушечников можно проследить, как продолжают жить и развиваться традиции народных художественных промыслов.

В 2018 году Сергиево-Посадскому институту игрушки – филиалу Высшей школы народных искусств (академии) исполнилось 85 лет. За это время неоднократно менялось название, заведение переходило из одного ведомства в другое. И если раньше обучение велось только по специальности «Производство игрушки», то сейчас ведется подготовка специалистов среднего звена по четырём специальностям: Дизайн игрушки (художественное проектирование, моделирование и оформление игрушки), Технология деревообработки, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Реклама. С 2014 года началась подготовка бакалавров по направлению «Дизайн» (художественное проектирование игрушки).

За годы своего существования учебное заведение подготовило не одну тысячу специалистов-технологов и художников по игрушке. Некоторые выпускники успешно работают на предприятиях, в т.ч. на руководящих должностях, в НИИ, другие – продолжили образование в вузах. Многие выпускники – члены Союза художников России, работы которых украшают выставки различных уровней. Именно от студентов – выпускников филиала во многом зависит будущее российской игрушки и сохранение русской традиционной культуры.

Литература

1. Артемова Н.А. Традиции народных художественных промыслов в проектировании игрушки // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы XVII Международной научно-практической конференции, 2-3 ноября 2011г. / Под ред. С.А. Тихомирова. – СПб., 2012. – С. 373-379.
2. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. Живая традиция на рубеже веков: XX – в XXI век. – Сергиев Посад: Изд. дом «Весь Сергиев Посад», 2011. – 232 с.
3. Озерова О.В. Содержание профессионального образования в области игрушки: дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2016. – 193 с.
4. Рудева Т.А. Подготовка специалистов в области проектирования и производства игрушек в условиях современности. // Первые Бартрамовские чтения. Сборник материалов. 29-30 сентября 2003 г. / Художественно-педагогический музей игрушки РАО. – Сергиев Посад, 2004. – С. 114-118.