

Баранова Д.Н., член Творческого союза художников России, заведующая кафедрой профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141314, Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Baranova D.N., member of the Creative Union of Artists of Russia, head of the department of Professional Disciplines Sergiev Posad institute of toys – branch of the Higher School of Folk Arts (the academy), 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Использование традиций в проектировании куклы в историческом и народном костюме

Use of traditions in designing dolls in the historical and folk costumes

Аннотация. В статье дан краткий обзор развития куклы и кукольного костюма, проанализированы материалы по особенностям исторического костюма. Рассмотрены основные этапы проектирования. Раскрыты подходы к особенностям в изготовлении исторического костюма для куклы и его декорирования в современных условиях. Рассмотрена актуальность проектирования куклы в историческом костюме при подготовке будущих дизайнеров.

Abstract. The article gives a brief overview of the development of doll and doll costume, analyzes the materials about the features of the historical costume. The main stages of designing are considered. The approaches to the features in the manufacture of historical costume for the doll and its decoration in modern conditions are disclosed. The relevance of designing dolls in historical costume in the preparation of future designers is considered.

Ключевые слова: кукла, исторический костюм, профессиональное образование, компетенции, проектирование, кукольный костюм, декорирование

Key words: doll, historical costume, professional education, competencies, design, doll costume, decoration

В детском быту кукла всегда занимала центральное место, особенно в быту девочек. Это одна из наиболее популярных и любимых детских игрушек. Почти во всех играх она является главным действующим лицом.

Производство кукол в России имеет интересную историю. В ранней славянской культуре V–VI вв. куклы мало чем отличались от обычных фигурок культового значения. Позже они приобрели более жизненный, «светский» характер и новые качества, свойственные игрушке, уже как изделию массового ремесленного производства.

В средние века быт, обязанность и домашние занятия женщины, ее положение в крестьянских и феодальных семьях обусловили большую

приверженность девочек к играм в хозяйство и поставили на первый план куклу-хозяйку. Изображение женщины становится одинаково распространенным в игрушках из дерева, глины, теста и ткани.

В XVII столетии, наряду с живописью, архитектурой и прикладными ремеслами, игрушечное производство достигло высокого развития. Игрушечные фигурки, куклы и целые группы изображали людей всевозможных типажей, а также небольшие жизненные сценки. По заказам богатых семей для царских, боярских и дворянских детей мастера оружейного приказа и городские ремесленники изготавливали дорогие потешные фигурки из серебра и ценных пород дерева, кукол из дорогих тканей: атласа, бархата, парчи. При Алексее Михайловиче и Екатерине I царский двор закупал игрушки на московском торгу.

В последующие десятилетия фигурки и куклы, привозные и сделанные местными мастерами, стали называть «немками». Это было связано с появлением иноземных игрушек.

В XIX в. ввоз иностранных игрушек увеличился. Дорогие куклы в модных туалетах, изображающие взрослых роскошно одетых дам, привозили из Франции и Германии. Типажи кукол, их прически, украшения вполне гармонировали с окружающей обстановкой дворянской жизни. Только в провинциях по-прежнему сохранялись тряпичные, глиняные и деревянные куклы – хранители старых национальных художественных традиций.

Однако к началу XX века народные игрушки начинают вытеснять игрушки западноевропейского образца. В местном производстве в это время преобладали куклы с французскими головками, сделанные по иностранному образцу.

К 1917 г. игрушечное производство в России пришло в бедственное состояние. В годы НЭПа создаются первые игрушки-самоделки, изготовленные кустарями-одиночками: мягкие тряпичные куклы с нарисованными лицами, барышни, Арлекины, Пьеретты из папье-маше и мастики. В 1920-х гг. начинают работать первые артельные объединения, приступившие к организованному выпуску кукольной продукции.

В 1920-е гг. Государственный музей игрушки (сейчас Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама), обладавший единственной в своем роде коллекцией, стал не только научным центром, но и основной экспериментальной базой для создания новых производственных образцов. При музее были созданы учебные курсы, занимающиеся подготовкой художественных кадров. В числе выпускников немало талантливых художников, посвятивших игрушке дальнейшую творческую жизнь.

В 1933 г. для решения кадровой проблемы для игрушечной промышленности в г. Загорске был открыт индустриальный техникум игрушки. В 1953 г. были приняты первые студенты, готовые получить профессию художника по оформлению и проектированию игрушки. В настоящее время уже 56 лет Сергиево-Посадский институт игрушки готовит дизайнеров игрушки. А в 2019 г. состоялся первый выпуск бакалавров

направления подготовки «Дизайн». У студентов впервые в России появилась уникальная возможность выполнить реновацию кукол из коллекций Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Для выполнения были выбраны куклы из коллекции игрушек, принадлежащих детям последнего русского императора, а также куклы в исторических и народных костюмах.

Изготовление кукол в исторических и народных костюмах, это не новое направление в кукольном деле. Первые такие куклы появились в Москве в мастерских «Детское воспитание», возглавляемых А. Мамонтовым. Позднее в 1904 г. после закрытия мастерских выпуск таких кукол был налажен в земских учебно-показательных мастерских в Сергиевом Посаде.

После революции традиция создавать подобные коллекции получила продолжение. В 1970–1990-х гг. фабрика «Ленинградская игрушка» выпускала наборы сувенирных кукол в костюмах пятнадцати республик СССР, фабрикой «Художественная игрушка» (г. Москва) к 50-летию Октябрьской революции была выпущена серия кукол в костюмах союзных республик. Фабрика «Художественных изделий и игрушек» г. Сергиева Посада долгие годы выпускала кукол в костюмах, выполненных по мотивам традиционного русского народного костюма.

В настоящее время, помимо кукол в простой современной одежде, промышленность выпускает куклы в костюмах разных эпох и народов. Такие куклы относятся к категории сувенирных и пользуются большой популярностью.

С древних времен образ куклы изменялся, совершенствовался не только ее вид. Кукольная мода была тесно связана с детской, а иногда детская одежда изготавливалась по уже существующему кукольному костюму. Кукольная одежда сохранялась лишь несколько лет, сменяясь новой в духе веяния моды, сами же куклы оставались в продаже намного дольше. Потому каждое сохранившееся оригинальное кукольное платье так ценится в наше время. «Костюм – явление культуры, тесно связанное с ее духовными, эстетическими, социальными особенностями. Поэтому через знакомство с костюмом ушедшей эпохи вполне возможно материализовать образ человека того времени, сопоставив его с нами сегодняшними, выявить специфику иной системы мышления, иной картины мира» [4, с. 57].

Создание костюма для куклы имеет свои закономерности и выразительные средства. В результате определенных соотношений форм, объемов, цветовых сочетаний, ритмических построений возникает художественный образ. Каждая историческая эпоха, создавая эстетический идеал, отдавала предпочтение тем или иным композиционным приемам. «Исторический костюм тесно связан с понятием «исторический художественный стиль», так как в каждом периоде развития человечество имело определенное эстетическое мировоззрение, формировавшее определенный художественный стиль данной эпохи» [3, с. 5].

Художественную выразительность костюма создают форма, силуэт, линии пропорции, материал, цвет, отделка и различные дополнения. В любом костюме присутствуют практически все перечисленные компоненты, но в зависимости от образного решения один из них определяет основу выразительности костюма.

При рассмотрении искусства исторического костюма нельзя забывать про этнографический костюм, который является неотъемлемой частью национальной культуры.

На дисциплине «Основы проектирования и моделирования игрушки» студенты изучают особенности русского народного костюма и костюмов других народов, различные художественные стили, а затем выполняют макет куклы в историческом или этнографическом костюме. В проектировании игрушки при создании выразительного целостного образа костюм персонажа играет большую роль.

Тема проектирования куклы в историческом костюме является на данный момент недостаточно изученной, а значит актуальной. При создании подобных игрушек у студентов кроме профессиональных компетенций формируется общая и художественная культура. Главным аспектом проектной деятельности является поэтапное развитие у студентов умения выполнять различные действия. При создании любого проекта необходимо соблюдать последовательность работы.

Первый этап – постановка задачи, определение требований, которым должна отвечать игрушка. Задачу формирует преподаватель.

Второй этап – предпроектные исследования, когда студенты проводят сбор информации по данной теме, ее систематизацию и анализ. Затем студенты намечают направление будущего проектирования, выполняют графические эскизы и макеты в поисковом черновом материале. Эти эскизы обсуждаются с преподавателем, проводится их оценка и выбор наиболее удачного варианта. Затем студенты отрабатывают пластическое решение игрушки, уточняют пропорции, добиваясь обобщенности и лаконичности форм, подчинения деталей целому.

Третий этап – поиск цветографического решения игрушки, необходимого для создания выразительного образа. Затем выполняется графический проект на планшете и игрушка в материале.

Одной из задач проектирования куклы в историческом костюме является демонстрация определенной эпохи с помощью самой куклы и деталей ее костюма.

Основой для кукольного костюма является подлинный исторический прототип. Для того чтобы эпоха была узнаваема, при проектировании костюма необходимо соблюсти все тонкости, найти отличительные элементы моды, выдержать стилевое единство компонентов: образ куклы, ее национальность, костюм, прическа, украшения, аксессуары, декор.

Повторить в точности исторический костюм для куклы очень сложно, а иногда и нецелесообразно. В костюме куклы, особенно промышленной,

невозможно использовать многослойность тканей и пышность одежды, характерную для некоторых эпох, или отделку ручными кружевами и вышивкой, драгоценными камнями. Также при проектировании необходимо учитывать свойства современных тканей, т.к. в костюме необходимо имитировать те материалы, которые шли на изготовление костюма. Поэтому при проектировании костюма приходится использовать прием стилизации как костюма, так и отдельных его частей, упрощение кроя одежды, использование машинного кружева, различной тесьмы, искусственных бусин и бисера, более дешевых искусственных тканей. Особое внимание при проектировании необходимо обратить на творческую переработку прототипа и создание неповторимого художественного образа.

В последние годы темой дипломного проекта у студентов среднего профессионального образования становится проектирование куклы в историческом или народном костюме, что предполагает изготовление кукольного костюма из готовых раскроенных деталей и декорирование его прилагаемыми к набору тесьмой, кружевами и фурнитурой. Такие куклы имеют большое педагогическое воспитательное значение: знакомят с историей и культурой различных эпох и стран, расширяют кругозор.

Костюмы, созданные на основе традиционных нарядов разных стран и разных эпох, всегда были и остаются популярными и востребованными. Возможности куклы в историческом костюме огромны, и молодым дизайнерам еще предстоит открыть новые грани и возможности этой темы. Работа в данном направлении позволит освоить культурные традиции, сформировать свой культурный и эстетический опыт, воспитать ценностные ориентиры в области искусства.

Литература

1. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Кукольный промысел: из XIX – в XX век. – Сергиев Посад: Изд. дом «Весь Сергиев Посад, 2011. – 280 с.
2. Куклы мира / Вед. ред. Е.А. Ананьева: отв. ред. Т. Евсеева. – М.: Аванта+, 2003. – 184 с.
3. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.
4. Сибилева Т.Е., Валькевич С.И. Кукла в историческом костюме // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-2. – С. 57-58. – URL: <http://expeducation.ru/ru/article/view?id=5164> (дата обращения 02.11.2019).

References

1. Dajn G.L. Sergiev Posad – stolica ruskoj igrushki. Kukol'nyj promysel: iz XIX – v XX vek. – Sergiev Posad: Izd. dom «Ves' Sergiev Posad, 2011. – 280 s.

2. Kukly mira / Ved. red. E.A. Anan'eva: otv. Red. T. Evseeva. – M.: Avanta +, 2003. – 184 s.
3. Plaksina E.B. Istoriya kostyuma. Stili i napravleniya: Ucheb. posobie dlya stud. uchrezhd. sred. prof. obrazovaniya/ E.B. Plaksina, L.A. Mihajlovskaya, V.P. Popov; pod red. E.B. Plaksinoj. – 2-e izd. – M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2004. – 224 s.
4. Sibileva T.E., Val'kevich S.I. Kukla v istoricheskom kostyume // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. – 2014. – № 6-2. – S. 57-58. – URL: <http://expeducation.ru/ru/article/view?id=5164> (data obrashcheniya 02.11.2019).