

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

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

**Выполнение традиционной сергиевской лепной бумажной игрушки
студентами Сергиево-Посадского института игрушки – филиала
Высшей школы народных искусств (академии) как средство сохранения
традиционного художественного промысла**

**Performance of traditional Sergiev moldings paper toy by students of the
Sergiev Posad Institute of Toy – the branch of the Higher School of Folk Arts
(academy) as a means of preserving traditional artistic craft**

Аннотация. В статье рассматривается история и современное состояние художественного промысла сергиевской бумажной лепной игрушки: раскрыта его взаимосвязь с историей Сергиево-Посадского института игрушки, определено значение изучения традиционной лепной бумажной игрушки, представлен подробный анализ программы учебной дисциплины реализуемой учебным заведением («Исполнительское мастерство в художественном изготовлении игрушки»).

Ключевые слова: прикладное искусство, промысел, сергиевская бумажная лепная игрушка, Сергиево-Посадский институт игрушки.

Abstract. The article discusses the history and current state of the artistic craft of Sergiev moldings paper toy: its relationship with the history of the Sergiev Posad Institute of Toy is disclosed, the value of studying a traditional moldings paper toy is determined, a detailed analysis of the program of the discipline implemented by the institution («Performing skills in the artistic production of toys») is presented.

Keywords: applied art, craft, Sergiev moldings paper toy, Sergiev Posad Institute of Toy.

Народная игрушка – неотъемлемый элемент народной культуры, отражающий как этнографические особенности местности, так и её художественные традиции.

Сергиево-Посадский институт игрушки осуществляет подготовку специалистов по нескольким направлениям уровня среднего профессионального и высшего образования, связанным с проектированием игрушки. В их числе образовательная программа подготовки бакалавров по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное проектирование игрушки». В программе значительное место отведено дисциплине «Исполнительское мастерство в художественном изготовлении игрушки», в рамках которой студентами осваиваются технологии, техники, приёмы и материалы изготовления

уникальных художественных изделий в области игрушки, а также всесторонне изучается лепная бумажная игрушка, являющаяся одним из ключевых направлений Сергиевского промысла.

Возникновение лепной бумажной игрушки в Сергиевском Посаде относят к середине XIX века. Вероятно, технология изготовления подобного рода бумажных kleеных или, как их ещё называют, «папковых» изделий была позаимствована из села Федоскино, где примерно в то же время началось производство лаковых табакерок. Эти табакерки изготавливали, облепливая деревянные формы листами картона. Формы же под сергиево-посадскую игрушку выполняли местные мастера-резчики, чей промысел был чрезвычайно развит в то время и процветал. Во многом именно благодаря высочайшему качеству и пластической выразительности моделей-болвашек сергиево-посадская лепная бумажная игрушка имела яркие образы, стилистику и самобытность. По-настоящему массовой эту игрушку сделало трудолюбие сергиевских кустарей и демократичные цены на игрушки, изготовленные по такой технологии.

Сергиевская бумажная лепная игрушка продавалась на всех крупных ярмарках от Новгорода до Киева, заказы на неё поступали из Санкт-Петербурга и Москвы. Сбывая там сергиево-посадский лепной товар, кустари и торговцы везли обратно материалы для изготовления игрушек: бумагу, краски, сусальное золото и многие другие; и наглядные материалы: модные журналы, таблицы с изображениями животных, лубочные картинки и заграничные игрушки.

Количество образцов бумажной лепной игрушки, созданной кустарями Сергиевского Посада к концу XIX века, превышало семь тысяч наименований, а количество самих кустарей и занятых в промысле человек достигало шести сотен, что доказывает популярность сергиево-посадской бумажной лепной игрушки как промысла.

С середины XIX века технология изготовления игрушки претерпевает некоторые изменения. На смену недолговечной деревянной болвашке приходит разъёмная форма из гипса или алебастра. С большой вероятностью данное изменение было связано с тем, что кустари Сергиевского Посада были не понаслышке знакомы с технологией формовки. Например, схожая технология использовалась в мастерских Троице-Сергиева монастыря для изготовления крестиков. Изменение технологии привело к возникновению новой профессии – моделировщик-формовщик, что способствовало дальнейшему росту и развитию промысла сергиево-посадской бумажной лепной игрушки.

В XX веке войны и возросшее производство фабричных игрушек нанесли непоправимый урон промыслу. Однако усилиями работников Музея игрушки (ныне Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама) были сохранены образцы традиционной сергиевской бумажной лепной игрушки, а семей кустарей – деревянные болвашки, инструмент и гипсовые формы, использовавшиеся при изготовлении игрушек.

Огромную работу, связанную с историей традиционного художественного промысла, осуществила выдающийся историк игрушки Г.Л. Дайн, которая неоднократно цитировала в своих научных работах слова Н.Д. Бартрама о необходимости изучения игрушки, как особого вида искусства, отмечала остро стоящие проблемы сохранения и развития игрушечного промысла в Сергиевом Посаде.

В настоящее время сергиево-посадскую историю лепной игрушки, ее особенности, технологии изготовления осваивают студенты Сергиево-Посадского института игрушки. Это символично, поскольку отправной точкой в истории данного учебного заведения можно считать создание в 1913 году школы-мастерской по игрушечному кустарному производству при Кустарно-промышленной артели игрушечников, многие члены которой являлись мастерами бумажного лепного промысла.

За годы существования и активной работы Сергиево-Посадский институт игрушки претерпел множество изменений: из техникума преобразовался в филиал Высшей школы народных искусств, в котором ведется подготовка по программам среднего профессионального и высшего образования. Изменялись и корректировались направления реализуемых учебных программ. Неизменными оставались задачи: сохранение исторических художественных традиций художественных промыслов, их развитие, подготовка кадров, которые будут создавать востребованные в современном пространстве уникальные произведения.

Задания, выполняемые учащимися, подразумевают не слепое копирование существующих образцов сергиевской бумажной лепной игрушки, но и исследование таких аспектов как тематика и образы; пластическая форма игрушек и её взаимосвязь с технологиями изготовления; приемы характерной росписи игрушки; виды отделки и материалы; стилистические черты игрушки. Исследовательская работа осуществляется, в том числе, с использованием экспонатов уникальных коллекций Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Полученные теоретические знания студенты применяют на практике, выполняя копии игрушек с музейных образцов, создавая собственные изделия в рамках традиций сергиево-посадской лепной бумажной игрушки, а также абсолютно новые современные игрушки, используя богатые традиции промысла, сохраняя технологию. Работы студентов отличаются оригинальностью идей, высоким качеством исполнения и художественной ценностью, соблюдением традиционных технологий создания бумажной лепной игрушки, адаптированных под современные материалы.

Базовые знания о традиционной сергиевской бумажной лепной игрушке, умения и навыки их изготовления в различных техниках и из различных материалов (ваты, полимерной глины, ткани, папье-маше) связаны с освоением дисциплины «Исполнительское мастерство в художественном изготовлении игрушки».

Технология изготовления игрушек из папье-маше осваивается в двух вариантах: изготовление по пластилиновому слепку и по гипсовой форме, отличающимися использованием пластилинового слепка вместо резной деревянной болвашки, что позволяет сократить время изготовления игрушки и финансовые затраты. Выполнение пластилинового слепка не требует специфического и трудоёмкого в освоении навыка резьбы по дереву. При использовании скульптурного пластилина, как материала для изготовления слепка, студент получает больше свободы и возможностей для творчества, изготовления собственного уникального изделия.

Работа студентов над заданием по выполнению традиционной игрушки из папье-маше начинается со знакомства с историей лепной игрушки, ее особенностями. Студенты слушают лекции в Художественно-педагогическом музее им. Н.Д. Бартрама, знакомятся с образцами традиционной лепной сергиевской игрушки, выполняют зарисовки, которые помогают понять пластику игрушки, конструкцию, виды применяемой отделки, приёмы росписи и другие отличительные особенности.

После формирования целостного представления о художественных, стилистических особенностях традиционной сергиевской лепной бумажной игрушки студент приступает к проектированию собственного образца: выбирает образ и выполняет эскизную часть проекта, формирует концепцию, внешний вид будущей игрушки.

Рис. 2. Выполнение слоёв папье-маше

Рис. 1. Пластилиновый слепок будущей игрушки

После этого студент переходит к выполнению пластилинового слепка (рис. 1), по которому впоследствии будет выполнена игрушка в технике папье-маше. На данном этапе возможно внесение корректировок в эскиз игрушки, обусловленных технологическими причинами или необходимых для достижения большей художественной выразительности.

Когда слепок из пластилина выполнен, его необходимо обклейте слоями небольших кусочков бумаги, число этих слоёв варьируется от 6 до 10 для небольших игрушек. Бумага двух видов: газетная или писчая и крафт-бумага,

слои из разных видов бумаги чередуются, в качестве связующего вещества используется клей ПВА или же клейстер из крахмала или муки. Изделию даётся время просохнуть, обычно от одних суток до трёх в зависимости от размера изделия и количества слоёв (рис. 2).

Когда игрушка просохла, её разрезают по средней линии (если форма изделия простая) или по нескольким линиям (если форма игрушки сложная). Части изделия снимаются с пластилинового слепка и снова склеиваются, швы укрепляются, проклеиваясь двумя или тремя слоями бумаги, после чего изделие сохнет ещё сутки. После готовности формы игрушки следует подготовка её к окраске и росписи – шпатлевание и шлифование, а также грунтовка. Шпатлевание и шлифование выравнивают поверхность изделия, устраняют небольшие неровности и изъяны, это длительный и кропотливый процесс во многом определяющий готовый вид игрушки. Когда поверхность игрушки подготовлена, выполняется окраска и роспись, после чего изделие обретает законченный, или почти законченный вид.

Роспись придаёт изделию художественную завершенность, поэтому важен не только узор, орнамент, рисунок росписи, но и техника выполнения. Техники росписи анализируются студентами на этапе ознакомления с темой традиционной сергиевской бумажной лепной игрушки и изучения существующих образцов, при выполнении зарисовок, поэтому для выполнения росписи изделия у них есть необходимые знания. После росписи следует финальная отделка, если подразумевает эскиз (рис. 3-4), и затем возможно покрытие игрушки лаком, если того требует используемая при росписи краска.

Рис. 3. Готовая игрушка «Петух»

Рис. 4. Готовая игрушка «Пеленашка»

Традиции изготовления сергиевской бумажной лепной игрушки бережно сохраняет Сергиево-Посадский институт игрушки, являясь местом, где эти традиции получают развитие в процессе подготовки будущих высококвалифицированных художников традиционного прикладного искусства, способных и готовых возрождать стаинный художественный промысел.

Литература

1. Дайн Г.Л. Пишу об игрушке / Г.Л. Дайн. – Сергиев Посад: Цветографика, 2013. – 256 с.
2. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Кукольный промысел: из XIX – в XX век / Г.Л. Дайн. – Хотьково, Сергиев Посад: Весь Сергиев Посад, 2011. – 280 с.
3. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. Живая традиция на рубеже веков: XX – XXI / Г.Л. Дайн. – Хотьково, Сергиев Посад: Весь Сергиев Посад, 2011. – 232 с.

References

1. Dajn G.L. Pishu ob igrushke / G.L. Dajn. – Sergiev Posad: Cvetografika, 2013. – 256 s.
2. Dajn G.L. Sergiev Posad – stolica russkoj igrushki. Kukol'nyj promysel: iz XIX – v XX vek / G.L. Dajn. – Hot'kovo, Sergiev Posad: Ves' Sergiev Posad, 2011. – 280 s.
3. Dajn G.L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki. ZHivaya tradiciya na rubezhe vekov: XX – XXI / G.L. Dajn. – Hot'kovo, Sergiev Posad: Ves' Sergiev Posad, 2011. – 232 s.