Назарова О.Г., *преподаватель профессиональных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: spfvshnis@gmail.com*

Nazarova O.G., *teacher of professional disciplines, Sergiev Posad institute of toys – a branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow Region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: spfvshnis@gmail.com*

Использование традиций сергиевских и богородских игрушечников в художественном проектировании игрушки
Using the traditions of the Sergiev Posad and Bogorodskoe toy makers in the artistic design of toy

Аннотация. Статья посвящена традиционной деревянной игрушке Сергиева Посада. Рассматривается роль Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама в сохранении традиций изготовления современных деревянных игрушек. Использование традиций позволяет будущим дизайнерам в области игрушки создавать проекты новых изделий с учетом требований современной художественной культуры и новейших технологий изготовления игрушек из дерева.

Ключевые слова: игрушка, игра, дети, ребенок, традиции, музей, деревянный промысел, резьба по дереву, роспись, традиционная деревянная игрушка, резная игрушка, проектирование игрушки, педагогический потенциал, художественное воспитание, педагогические требования.

Abstract. The article is devoted to the traditional wooden toy of Sergiev Posad. The role of the Art Pedagogical Museum of toy named after N.D. Bartram in preserving traditions in manufacturing of modern wooden toys is considered. The use of traditions allows a future designer in the sphere of toy to create projects of new products taking into account the requirements of modern art culture and the latest technologies for making toys from wood.

Key words: toy, game, children, child, traditions, museum, wooden craft, wood carving, painting, traditional wooden toy, carved toy, toy design, pedagogical potential, artistic education, pedagogical requirements.

Традиционно в Сергиевом Посаде активно развивалось ремесленное дело, в основном, резьба по дереву и изготовление различных видов игрушек [8]. Г.Л. Дайн отмечает: «Сергиев Посад – уникальное место на земле: духовный центр православия и город-столица русской игрушки» [4, с. 6].

Изготовлением игрушки в Сергиевом Посаде начали заниматься с момента формирования ремесленных слобод вокруг Троице-Сергиева монастыря. Кто и когда сделал первую игрушку – неизвестно, но достоверен факт наличия мастерских по обработке дерева в монастыре уже в XV веке. Вероятнее всего, что жители монастырских слобод и сел, не желая вступать в

конкурентную борьбу с монашеской общиной, которая занималась изготовлением культовых предметов, начали вырезать игрушку.

В начале XIX века Сергиев Посад – один из самых крупных центров изготовления игрушки (рис. 1). Основным материалом до середины XIX века было дерево. Сергиевские игрушечники прекрасно чувствовали природу дерева, на это указывает технология изготовления традиционной сергиевской игрушки. В основе любой фигурки – трехгранная призма, т.е. форма, которую имеет обычное полено. Более тщательно моделировали верхнюю часть, начиная с лица, головного убора, костюма, а нижнюю оставляли более обобщенной. Такая техника резьбы позволяла создавать яркие и характерные образы.

Рис. 1. Продавец деревянных игрушек в Сергиевом Посаде. Нач. XX в.

В большинстве случаев игрушку расписывали яркими контрастными красками. Полихромность делала их чрезвычайно привлекательными. Но при всей внешней привлекательности сергиевская игрушка ближе к скульптуре. Вгрушки часто выполняли роль декоративного элемента в интерьере.

Рис. 2. Традиционная деревянная игрушка «Барыня»

Традиционная сергиевская деревянная игрушка отразила многие стороны русской действительности: быт, религию, военные и политические события и даже моду. Основными персонажами были барыни, гусары, солдаты, кормилицы-ведучки (рис. 2).

За 200-летний период существования промысла первое официальное упоминание о нем относится к 1812 году. Несколько иной характер имели деревянные изделия из села Богородское. Изначально богородские резчики разделяли изготовление собственно игрушки и декоративной скульптуры. Мастера создали неповторимый художественный стиль, утвердили особые приемы резьбы, снабдили игрушку механизмами движения. Мир богородской игрушки – причудливая смесь реального и сказочного, в котором прекрасно уживаются реалистические образы животных и образы их сказочных собратьев, крестьяне в повседневной жизни и героические персонажи (рис. 3, 4).

Рис. 3-4. Традиционная богородская игрушка

Изделия этих родственных по сути промыслов заинтересовали деятелей Московского губернского земства, в том числе художника, коллекционера и педагога Н.Д. Бартрама.

В развитии и сохранении традиционной игрушки в нашей стране огромную роль сыграл Государственный музей игрушки, организованный по инициативе Н.Д. Бартрама в 1918 году, ныне Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Рис. 5. Н.Д. Бартрам и А.Я. Чушкин .1920 г.

Н.Д. Бартрам считал, что для овладения не только российским, но и западноевропейскими рынками мастера должны расширять ассортимент и улучшать качество игрушек [1]. Как отмечала его дочь А.Н. Изергина: «В 1928 году при музее отцом была открыта экспериментальная мастерская игрушек. Её заведующим стал А.Я. Чушкин. Целью мастерской был выпуск игрушек механизированным путём. Вместе с Чушкиным начались поиски новых возможностей сохранить в массовых выпусках замысел художника» [3].

Совместная работа Н.Д. Бартрама и А.Я. Чушкина в 1920-х годах. вылилась в создание игровых наборов из дерева. «Дикие животные», «Домашние животные» (рис. 6, 7). Автором эскизов стал Н.Д. Бартрам, а А.Я. Чушкин выполнил их в столярной технике. При создании наборов попытались связать два направления в игрушечном деле – индивидуальное творчество народных мастеров и массовую продукцию артелей и зарождающихся фабрик по производству игрушек.

Рис. 6. «Домашние животные».
Авт. А.Я. Чушкин
(по эскизам Н.Д. Бартрама) 1928-1929 гг.

Рис. 7. «Дикие животные».
Авт. А.Я. Чушкин
(по эскизам Н.Д. Бартрама) 1927-1928 гг.

В 1931 г. из Москвы в Загорск переводят Государственный музей игрушки, в 1932 г. создается Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки, который оказывает производственно-техническую помощь предприятиям по созданию различных видов игрушек, в том числе и деревянных, расширяется производство сергиевской игрушки, открываются фабрики. Особое место занимают традиционные деревянные игрушки: лошадки, каталки, машинки, строительные наборы, матрешки, пирамидки, фигурки животных. В 1933 году открывается Загорский индустриальный техникум игрушки, что позволяет решить проблему профессиональных кадров для игрушечных производств всей страны.

Сегодня Сергиево-Посадский институт игрушки – единственное образовательное учреждение высшего образования, более 85 лет готовящее специалистов для всей России по художественному проектированию различных видов игрушек, сохраняя историю, традиции и сугубо специальные знания в области художественного проектирования игрушки.

Древесина является безопасным, экологически чистым материалом. Исследователи утверждают, что простые по форме деревянные игрушки, позволяющие бесконечно фантазировать, размышлять, оказывают наилучшее влияние на ребенка. Большинство деревянных игрушек – это проекты изделий, разнообразные по конструкции и размерам, имеют отдельные детали, соединяющиеся при помощи креплений. Деревянные игрушки стимулируют мелкую моторику и тактильные восприятия, приятны на ощупь.

М.А. Некрасова отмечает: «Традиция – не нечто неизменяющееся, неподвижное, застылое, а, наоборот, – живой источник творчества, вбирающий в себя черты нового времени, органично переплавляющий их, сохраняющий лучшее и отметающий лишнее» [7]. При создании традиционной деревянной игрушки необходимо учитывать ряд основных требований: конструкция должна быть простой и рациональной, наделена педагогическими и художественными ценностями, иметь максимум унифицированных взаимозаменяемых деталей, удовлетворять требованиям СанПиН. Кроме того, должны соблюдаться требования к безопасности игрушки.

Деревянные игрушки можно классифицировать по следующим направлениям: конструкции, технологии изготовления, материалоемкости, размерам и назначению. В основном деревянные игрушки создаются простыми по форме.

Основные художественно-педагогические требования к традиционной деревянной игрушке: познавательность, динамичность игрушки, художественная выразительность образа в игрушке, композиционная законченность. Педагогический эффект игрушки тем сильнее и вероятнее, чем более полно отвечает она определенным требованиям: возрастным особенностям детей. Как отмечала Е.А. Флерина, «…игрушка должна расширять кругозор ребенка, увлекать образами современной действительности. Динамичность в игрушке позволит производить с ней разнообразные действия» [9].

Условная и динамичная форма игрушек, которая диктуется потребностями игры, влечет за собой условное цветовое решение. Окраска и роспись традиционной деревянной игрушки подчеркивает ее образность и делает игрушку более нарядной.

Основным показателем, обеспечивающим художественную ценность деревянной игрушки, является создание художественного образа. Простые кубики, выпиленные из дерева, играют огромную роль в развитии фантазии ребенка. Из кубиков можно построить, например, дом, замок, машину, паровоз. Практически все окружающие предметы могут быть воплощены в деревянной игрушке.

Выявление художественных, физических и механических свойств материала способствует формированию эстетической и сенсорной культуры детей, а четкая и ясная конструкция делает традиционную деревянную игрушку удобной для игры.

В первый год жизни ребенка главным является развитие зрительных и слуховых ощущений, внимания и восприятия, поддержание положительных эмоций, развитие движений. Для детей данного возраста необходимы подвески, погремушки, шары, фигурки животных и людей (рис. 8, 9). Это заставляет ребенка сосредоточить внимание, проявить интерес, активизировать желание исследовать игрушку.

Рис. 8. Деревянная игрушка-погремушка

Рис. 9. Шар – игрушка со звуком

Во второй и третий год жизни ребенка большое значение имеют игрушки с движением: игрушки-каталки, машинки, паровозики (рис. 10, 11), которые позволяют детям овладеть ролевой игрой и совершать игровые действия, в которых они подражают взрослым.

В Сергиево-Посадском институте игрушки с полным соблюдением традиций разрабатываются проекты наборов для индивидуальных, коллективных игр: игрушки-каталки, пирамидки, строительные наборы, кукольная мебель, посуда и др. (рис. 12-15).

Рис 10. Игрушка-каталка. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис 11. Игрушка-машинка. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 12. Игровой набор «Русская изба». Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 13. Игровой набор кукольной мебели. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 14. Игрушка «Кроватка-качалка». Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки ПИИ

Рис. 15. Деревянная игрушка «конь-качалка». Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Детям шести-семи лет будут интересны конструктивные и технические игрушки, способные вызвать яркие мысли и чувства, пробудить фантазию и воображение. Эти игрушки стимулируют игры-драматизации, подводят детей к театральному зрелищу, развивают детское художественное восприятие, обогащают и углубляют эстетические эмоции, помогают более тонко проникнуть в содержание знакомых литературных произведений (рис. 16-19).

Рис. 16. Настольный кукольный театр. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 17. Настольный кукольный театр. Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 18. Деревянная конструктивная игрушка «Теремок». Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Рис. 19. Деревянная елочная игрушка «Сказочные мотивы». Работа студентов Сергиево-Посадского института игрушки

Работа над художественным проектом игрушки – особая область творчества со своими приемами и методами, которые приобретаются не только с помощью изучения специальной методической литературы, но, прежде всего, в процессе работы и накопления практического опыта.

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки, изучая историю традиционной деревянной игрушки, создают проекты, где обязательным является исследование конструкции традиционной деревянной игрушки. В студенческих проектах особое место занимает традиционная деревянная игрушка, при проектировании которой сохраняются опыт и мастерство предыдущих поколений игрушечников Сергиева Посада.

Литература

1. Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд: – Москва: Московский рабочий, 1961. – 231 с.
2. Баранова Д.Н. История развития Сергиево-Посадского института игрушки и его роль в области подготовки специалистов по созданию игрушки / Д.Н. Баранова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1 (28). – С. 10-15. – URL: http: //doi.org/10.24411/2619-1504-2019-00002.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
3. Бартрам Н.Д. Избранные статьи. Воспоминания о художнике / сост. и авт. вступ. ст. Е.С. Овчинникова; сост. А.Н. Изергина, Т.Г. Перевезенцева. – Москва: б/и, 1979. – 173 с.
4. Дайн Г.Л. Коллекция книг Галины Дайн. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Книга 2. – Хотьково, Сергиев Посад: Издательский дом «Весь Сергиев Посад», 2011. – 280 с.
5. Дайн Г.Л. Коллекция книг Галины Дайн. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Книга 3. – Хотьково, Сергиев Посад: Издательский дом «Весь Сергиев Посад», 2011. – 232 с.

6. Историческая, художественная и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама: коллективная монография / Под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 166 с.

7. Некрасова М.А. Народное искусство России // Народное творчество как мир целостности. – Москва: Советская Россия, 1983. – 219 с.

8. Сергиев Посад // VSN Realty. – URL: https://www.vsnr.ru/info/sergiev_posad2624.html (дата обращения: 04.03.2021).

9. Флерина Е.А. Игра и игрушка. // Пособие для воспитателя детского сада: сборник статей / Под редакцией Д.В. Менджерицкой. – Москва: Просвещение, 1973. – 111 с.

References

1. Arbat YU.A. SHest' zolotyh gnezd: – Moskva: Moskovskij rabochij, 1961. – 231 s.

2. Baranova D.N. Istoriya razvitiya Sergievo-Posadskogo instituta igrushki i ego rol' v oblasti podgotovki specialistov po sozdaniyu igrushki / D.N. Baranova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1 (28). – S. 10-15. – URL: http: //doi.org/10.24411/2619-1504-2019-00002.pdf (data obrashcheniya: 12.02.2021).

3. Bartram N.D. Izbrannye stat'i. Vospominaniya o hudozhnike / sost. i avt. vstup. st. E.S. Ovchinnikova; sost. A.N. Izergina, T.G. Perevezenceva. – Moskva: b/i, 1979. – 173 s.

4. Dajn G.L. Kollekciya knig Galiny Dajn. Sergiev Posad – stolica russkoj igrushki. Kniga 2. – Hot'kovo, Sergiev Posad: Izdatel'skij dom «Ves' Sergiev Posad», 2011. – 280 s.

5. Dajn G.L. Kollekciya knig Galiny Dajn. Sergiev Posad – stolica russkoj igrushki. Kniga 3. – Hot'kovo, Sergiev Posad: Izdatel'skij dom «Ves' Sergiev Posad», 2011. – 232 s.

6. Istoricheskaya, hudozhestvennaya i pedagogicheskaya sushchnost' igrushki. K 100-letiyu Hudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama: kollektivnaya monografiya / Pod nauch. red. V.F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 166 s.

7. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo Rossii // Narodnoe tvorchestvo kak mir celostnosti. – Moskva: Sovetskaya Rossiya, 1983. – 219 s.

8. Sergiev Posad // VSN Realty. – URL: https://www.vsnr.ru/info/sergiev_posad2624.html (data obrashcheniya: 04.03.2021).

9. Flerina E.A. Igra i igrushka. // Posobie dlya vospitatelya detskogo sada: sbornik statej / Pod redakciej D.V. Mendzherickoj. – Moskva: Prosveshchenie, 1973. – 111 s.