

Народная глиняная игрушка

Древняя история

История глиняной игрушки на территории России начинается задолго до нашей эры.

Древнейшие игрушки обнаружены археологами среди предметов, относящихся ко II тысячелетию до н.э., среди них, кроме глиняных топориков и посуды, были и погремушки.

Чернышинская игрушка. Русский музей

Славянские находки

В славянских погребениях VI–VIII веков обнаружены глиняные коньки и погремушки, а в X–XII веках — разнообразные свистульки (птицы, коньки, бараны), погремушки, обломки глиняных человеческих фигур.

География находок: Киев, Новгород, Рязань, Москвы, Дмитров, Коломна, Зарайск — древние русские города.

Эти древние игрушки были вылеплены из глины, обожжены, некоторые раскрашены и расписаны.

Хлудневская игрушка. XX век

Средневековый период

В ходе археологических работ 1940–1950-х годов в Зарядье и на территории бывшей Гончарной слободы в Москве были обнаружены сотни игрушек XIV–XVII веков — не только обломков и фрагментов, но и целых экземпляров художественного качества, что говорит о мастерстве московских игрушечников того времени.

Абашевская игрушка. XX в.

Сюжеты

В глиняной игрушке сравнительно немного сюжетов: женские фигуры, кони, птицы, всадники, бараны, собаки, олени, медведи, шары-погремушки.

Каргопольская игрушка

Ремёсла и промыслы

Изначально глиняные игрушки были сопутствующим товаром гончаров, основной деятельностью которых было производство глиняной посуды. Игрушки же они делали «для привлечения покупателя, да детишкам на потеху».

В более поздние периоды, особенно в XX в., в связи с появлением спроса и развитием рынка сбыта в отдельных регионах появились и чисто игрушечные промыслы.

Дымковская игрушка. Музей «Забавушка»

Возрождение

Многие виды глиняной игрушки были по разным причинам утрачены в XX в. Сегодня их восстановили и восстанавливают отдельные мастера-энтузиасты, которые в каждом отдельном случае проделали огромную работу по возвращению традиционных образов фигурок и технологий.

Для этого они потратили много времени в библиотеках, музеях, поездках по региону промысла, беседах со старожилами, потомками игрушечников, выясняя детали и секреты ушедшего мастерства. Солецкая игрушка, например, артефакты которой можно сосчитать на одной руке, восстанавливалась со слов тех, кто её когда-то видел. Им показывали образец, спрашивали, что не так, после подпровляли под словесное описание.

Русская народная игрушка отличается образностью, красочностью и оригинальностью. Выполненные из натуральных материалов (глина, дерево, керамика, солома) они представляют собой различные сказочные персонажи, фигурки и изображения людей и животных.

Каждая народность, живущая в определенном регионе нашей страны, на протяжении многих веков создавала и передавала из поколения в поколение уникальные традиции создания народной игрушки, отличающейся своеобразием, оригинальностью и сочетающей в себе национальные особенности каждого отдельно взятого региона России. Именно по игрушке можно определить, в какой именно местности она сделана. Там, где были богатые залежи глины, создавались удивительные глиняные фигурки животных и людей, в регионах богатых древесиной мастера-умельцы делали игрушки из дерева.

Филимоновская игрушка. XX век

ДЫМКОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

Игрушка носит название одноименной слободы Дымково, которая располагается вблизи города Кирова. Всем хорошо известны красочные, пышно оформленные и расписные фигурки кукол-барышень, козликов, петушков с яркими, пышными хвостами, коней, поросенок, мишек и уточек-свистулек. В селе Дымково существовали целые семьи мастеров, которые копали глину, мешали её с песком, тщательно вымешивали, лепили фигурки, обжигали их в русских печах, а затем расписывали вручную яркими цветами, причем в процессе изготовления принимали участие и женщины, и дети. Дымковская игрушка отличается своей особенной специфичностью, она статична, имеет пышные формы и яркую окраску, обладает особой жизнерадостной энергией и тонким юмором.

Виды дымковской игрушки

Традиционные образы дымковских игрушек — барыня, домашние животные, индюк. Все они выполнены в ярких цветах, призывающих показать радость жизни. Коллекционеры ценят фигурки, при помощи которых можно создавать определенные сюжетные композиции.

Дымковская игрушка, несмотря на каноничность, является эксклюзивной. Дело в том, то каждая мастерица пытается привнести в изделие свои авторские наработки. Поэтому невозможно найти две абсолютно идентичные игрушки.

Среди самых популярных образов, которые «обыграны» в дымковской игрушке, есть следующие:

Индюк — красочный, словно павлин, с характерной бородкой, украшенной золотой поталью. Размеры могут быть разными: от крошечных 5 см до внушительных 40 см;

Барыня — это и изысканная городская дама, и традиционная барышня в кокошнике. Рядом с ней могут быть дети. Золотая поталь также украшает отдельные детали;

Барашек — фигурки этого животного могут быть с разным размером рогов. Отличительной чертой является их позолота. Барашки бывают обычными или же в нарядных потешных одеждах.

Лошадка — традиционное изображение животного в ярко-голубых тонах или же «в яблочко».

Мужские образы в дымковской игрушке обыгрываются чаще всего в виде всадника на коне, гуляющего городского или деревенского «кавалера». Популярны фигурки свинок, птичек, колокольчиков.

Технология изготовления

Процесс создания дымковской игрушки состоит из двух этапов: формирование фигурки и ее раскраска.

Для создания фигурки используется глина и речной песок. По правилам, это должна быть вятская красная глина. Каждая деталь игрушки создается отдельно: из шарообразного комка глины формируется тело, на которое «собираются» остальные части (ножки, ручки, голова, аксессуары и т.д.). Все детали должны скрепляться с плавными переходами. Это помогает избегать сколов в будущем.

На следующем этапе создания игрушки — раскраске, используются только чистые цвета без смешивания. В старину для этого брали естественные красители на основе яиц, молока, сажи, уксуса, темперы. Сегодня есть готовые акриловые краски. Главное требование: яркость и естественность. Обязательно использование золотой потали для отдельных деталей.

Готовый образ сушится на открытом воздухе несколько суток. Затем обжигается на огне. Раньше для этого использовали русскую печь. Сегодня — муфельную, где температура достигает 1000С.

Когда заготовка остывает, ее отбеливают темперными красками. Наши предки для этой цели использовали молоко.

Роспись дымковской игрушки

Дымковская игрушка — символ радости, жизненной силы. Орнаменты, которые на ней изображены — это гладкая роспись в сочетании с геометрическими узорами. Цвета подобраны по принципу контрастности и выгодного подчеркивания друг друга. Хвосты птиц, рога животных, детали гардероба людей покрываются медной поталью (в старину для этого брали тонкие листы сусального золота).

Традиционные цвета дымковской игрушки: синий, красный, желтый, изумрудный, голубой, зеленый, оранжевый. Белая и черная краска используются в минимальном количестве для придания акцента на отдельных участках.

Каждый цвет, который задействован в дымковской игрушке, имеет свое значение: белый — символизирует чистоту; черный — ложь; зеленый — природу; красный — силу, здоровье; синий — небо.

Узоры в дымковской игрушке тесно связаны с оберегами, символикой природы. Есть солнечные и лунные знаки как символ зарождения жизни; ромбы — как знак плодородия; волны — как знак неба и влаги.

Окончательным штрихом в росписи было нанесение сусального золота.

Сегодня дымковская игрушка продолжает свое развитие. Появляются новые технологии, рождаются свежие идеи. Но традиции производства остаются неизменными.

Давние мастера разводили краски на яичном желтке. Рецепты хранились в секрете. Раскраска велась в строгой последовательности:

волосы;
глаза и брови;
рот и щеки;
головной убор;
орнаменты на одежде.

Филимоновская игрушка

В Тульской области в деревне Филимоново изготавливали удивительные глиняные игрушки, получившие одноименное название филимоновских. Здесь находились залежи пластичной и качественной белой глины, из которой по легенде местный старожил дед Филимон лепил свои смешные, причудливые и не похожие на другие фигурки-свистульки животных и людей. Игрушки отличаются особой формой: короткие ножки, вытянутые тела и длинные шеи с маленькой головой, сюжеты традиционны — барыни и солдаты, различные композиции (чаепития, заигрывания, тройка), баранчики и петушки, коровы и лошадки, а и даже порой абсолютно фантастические создания, которые трудно отнести к какому-либо существующему виду. Расписаны эти игрушки яркими, сочными цветами, среди которых преобладает малиновый, ярко-желтый, зеленый, оранжевый, синий и белый, часто они наносились полосками в самых различных сочетаниях, причем лицо было всегда чисто белым с едва очерченными контурами глаз и губ.

Виды филимоновской игрушки

Большинство изделий, созданные филмоновскими мастерицами, являются “свистульками”. Изображают как животных, так и людей. Сюжеты традиционны – барыни и крестьянки, brave солдаты в форме, влюбленные деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и пареньки в лаптях, наездники на лошадях. Животные тоже исконно русские – медведи, петухи и курочки, бараны и овцы, коровы, лошади, лисы и волки.

Игрушки никогда не славились наличием мелких проработанных деталей. Если изображалась барыня, то в длинной юбке-колокол, со шляпкой на голове. Если делали мужчину (чаще всего солдат в военной форме), то ему создавали мундир с погонами, фуражку с козырьком и сапоги с небольшим каблучком.

Животные все имели тонкую талию и длинную изящную шею. Различить их друг от друга позволял или окрас фигурки, или характерные рога с ушами. У коней – небольшие коричневые ушки, у баранов – круглые рога, у коровы – рога-полумесяцы.

Были у филимоновских игрушек и образы. Например, медведь считался символом могущества, женщина являлась олицетворением великой “Природы” и считалась Матерью-кормилицей, продолжательницей рода. Олень был символом счастливого и долгого брака, поэтому зачастую оленей дарили молодоженам. Птицы стали помощниками Матери-земли, вестниками пробуждения природы. Коровы символизировали плодородие и сулили хороший урожай крестьянам.

Технология изготовления

Отличительная особенность филимоновских игрушек – вытянутая форма и удлиненные пропорции. Диктовалась такая форма самим материалом, который использовали для лепки. В Тульской области богатые залежи жирной глины, она хорошо подходит для придания формы, однако при сушке оседает и сильно трескается. Мастерам приходилось несколько раз поправлять фигурку, каждый раз вытягивая ее, чтобы скрыть все неровности с трещинами. Именно из-за свойств материала и родился фирменный стиль филимоновских игрушек.

ПОЭТАПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ:

1. Сперва лепилась предварительная форма фигурки. Намечали, где будет голова, туловище и ноги. Если человек – то изображали стоя, животных – сидя или стоя на четырех лапах. Далее выравнивали форму, убирали излишки.

2. Потом следовал обжиг, где в процессе мастер поправлял фигурку, разглаживал, добавлял детали. Обожжённая глина из темного цвета приобретала бело-розовый, что позволяло в дальнейшем наносить различные краски без грунтовки.

3. После приступали к росписи. Народные мастерицы использовали гусиные или куриные перья, это позволяло создать тонкие и ровные линии. А краска с перьев отлично ложилась на глину.

Роспись филимоновской игрушки

Палитра для росписи была довольно скудная – чаще всего использовали три цвета: желтый, красный и зеленый. Изредка брали синий и фиолетовый.

Проводили роспись в строгом порядке – сперва желтым цветом рисовали пятна, потом обводили их красным (делали узоры) и добавляли зеленый. Рисовать узоры мастерицы начинали всегда из центра, плавно переходя к краям. Узоры были просты и незатейливы: “елочка”, цветные полоски, геометрические фигуры, звездочки. В основном преобладал растительный орнамент – листочки, солнышко, веточки, ягодки, цветочки.

Не смотря на скудную цветовую гамму, все филимоновские изделия были яркими, праздничными. Детям нравились красочные фигурки, способные издавать громкий свист. Для взрослых же эти фигурки считались сувениром, хотя некоторые полагали, что филимоновская игрушка способна привлечь в дом благополучие и счастье.

Каргопольская игрушка

Маленький городок под Архангельском под названием Каргаполь, дал имя знаменитым каргапольским игрушкам, которые делали здесь талантливые мастера гончарного искусства из обожженной глины, изображавшие различные фигурки животных и людей. Отличаются они некоторой суровостью образов, вследствие применения исключительно натуральных красителей (сажа, мел, известь, разновидности цветной глины, различные минералы) темными, насыщенными цветами: коричневым, бежевым, темно-зеленым и даже черным. Представляли собой эти игрушки фигурки сказочных героев, птиц, собак, медведей, приземистых мужичков с бородой-лопатой или крупных женщин с новорожденными на руках.

Виды каргопольской игрушки

В каргопольских игрушках преобладает деревенская тематика. Местные мастера с большей охотой изображали простых русских людей – крестьян, которые работают в поле; пахарей и сеятелей, отдыхающих во время обеденного перерыва; женщин, стирающих белье и нянчащих детей. Обычно люди в этих глиняных изделиях очень трудолюбивы: они сеют поле, кормят скот, готовят еду, собирают урожай или выполняют домашние обязанности. Но было место и праздничной тематике, здесь ремесленники изображали танцующие пары, веселящихся музыкантов с гармошками и резвую детвору, радующуюся гуляниям.

Создавали и животных, как настоящих, так и вымышленных. Самый известный персонаж - полуконь-получеловек Полкан, изображенный в военной форме с орденами. Были и другие герои древнерусских легенд, например, двухголовой конь или птица Сирин. Некоторые настоящие животные также получали некое очеловечивание, им прорисовывали одежду, обустроивали быт, даже давали музыкальные инструменты. В фигурках участвовала все фауна, знакомая русскому человеку – медведи, лоси, бараны, кошки, собаки, птицы, лошади.

Каргопольские игрушки не прорабатывались детально, многие элементы одежды или аксессуары были изображены схематично. Наряды были яркими, заметными. Женщин часто наряжали в длинные сарафаны, заплетали волосы в косу, на шею вешали бусы, а в руки давали или сверток с младенцем или блюда с едой. Мужские образы обладали густой бородой, шапкой или шляпой для защиты от солнца, расписной рубахой, свободными шароварами и высокими сапогами на небольшом каблуке.

Образы традиционного каргопольского ремесла наполнены скрытым смыслом. Например, фигурка обычной женщины была символом Земли, плодородия, кормилицей-матушкой. Именно она пробуждала природу от зимней спячки, давала богатый урожай осенью и спасала в голодные времена. А медведь считался хозяином леса, который мог, как разорвать неугодного путника на части, так и щедро одарить лесными дарами и привести к выходу из чащи. Рогатые животные, как олень или баран, символизировали небо и солнце. Согласно многим преданиям, оказавшим влияние на гончарное дело, рога освещают людям путь, приводят к истине. Полкан же, являющийся скрещением человека и коня, был защитником людского народа от всех бед и напастей. При любой опасности он закрывал широкой грудью народ, отражая нападки судьбы.

Технология изготовления

Первоначальный этап – подготовка материала. Каждый мастер сам выбирает способ: кто-то изначально подсушивает глину, а потом превращает в порошок и смешивает с водой; кто-то сперва замешивает до состояния теста и подсушивает; кто-то и вовсе обходится без сушки. Фигурки лепятся из цельного куска, иногда с добавлением дополнительных элементов. Каргопольским игрушкам свойственна простота в исполнении, поэтому глине придают самые незатейливые формы в виде силуэта человека или животного. Образ героя передается обобщенно, несколько примитивно.

После придания формы следует обжиг, которые многие мастерицы производили в домашних печах. После тепловой обработки изделие необходимо было поместить в густой раствор из муки. Пригоревшая мука создавала на поверхности причудливые темные узоры, которые в дальнейшем покрывались красками. Подобная технология давала фигурке рельефность и объем.

Завершающий этап – покраска изделия. Раньше ремесленники смешивали красящий пигмент с мелом, что придавало игрушке светлый оттенок.

Далее игрушку сушат, сначала на столе, потом в печи. Из печи выходят фигурки закалённые, крепкие, звонкие.

Роспись игрушки

Изделия из Архангельской области не могут похвастаться наличием богатой цветовой палитры. Чаще всего использовали оттенки красного, зеленого, желтого и синего. Предпочтение отдавали ярким и насыщенным цветам.

На фигурки всегда имелся узор - люди получали его в качестве декора к одежде, а животным орнамент наносился на рога или конечности. Сам узор был незатейливым и примитивным: простые и волнистые линии, круги, треугольники, цветочный орнамент. Присутствовала и символика из древней Руси: символичное изображение солнца, неба и луны. Были и стихийные знаки, как огонь, земля и вода.

КАДРИЛЬ

КРЕСТЬЯНИН С ЛАПТЯМИ