

*Гусельникова Юлия Алексеевна,
педагог дополнительного образования,
МАУДО «Дом детского творчества»,
г. Курчатов*

**Образно-жанровая особенность в керамических промыслах
центральной России.
«женщина-плодородие» как основная сюжетная линия**

Аннотация

Статья посвящена истории возникновения игрушки, её назначения, использования в обрядах; исследованию разнообразия женских образов, воплощённых мастерами в глине, их символики форм и росписи. Автором представлены фото собственных глиняных изделий, изготовленных и расписанных в традициях промыслов Центральной России, что может быть использовано в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся начальных и средних классов в системе дополнительного образования как составляющая национального воспитания в различных формах учебной и внеурочной деятельности. Исследование Юлии Алексеевны Гусельниковой показывает традиционную лепку глиняных изделий в виде «Барыни» как явление, играющее значительную роль в культуре Черноземья, объясняет наличие в них общих образов единством культурных истоков, складывающихся вместе со становлением человеческой цивилизации.

Ключевые слова: краеведение, глиняная игрушка, женский образ, символ, традиции, жанровость.

Введение

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные достижения. Игрушки у многих народов, несмотря на их различие, во многом сходны по конструкции, форме, декору. А все, потому что, игрушки рождались в труде, а учил их выполнять великий мастер - природа. Древнейшие на земле куклы обнаружены при раскопках в Египте. Возраст их - более 4 тысяч лет! Вырезаны они из деревянных дощечек, прямоугольные узоры, изображавшие одежду, украшали их. На голове - парики-прически из глиняных или деревянных бусинок.

Самые ранние игрушки были примитивны, обобщены. А делали их из того материала что был под рукой: из веток, камня, плодов, цветов, хлебного мякиша, соломы, глины, то есть из того, что давала щедрая окружающая природа. Важную роль отводили кукле, так как человек видел в ней себя. Иногда игрушкам приписывалась магическая сила. В колыбель ребенку клали куклу – «оберег», считая, что она охраняет покой ребенка, его сон. Символические куклы сопровождали некоторые праздники и обряды: Масленица, Троица. Самые древние игрушки России датируются 10-15 вв. и найдены на территории древних русских городов - Киева, Новгорода, Москвы, Коломны.

Существует богатое разнообразие глиняных игрушек в керамических промыслах Центральной России. Это каргопольская, хлудневская, романовская, дымковская,

филимоновская, козлянская, воронежская, рязанская и орловская (плешковская и чернышенская).

Образно-жанровая особенность в керамических промыслах Центральной России

Глиняная игрушка - явление яркое и самобытное. Она лепилась и лепится во многих районах Центральной России. Ее происхождение уходит вглубь веков. В прошлом игрушка имела культовый смысл. Женские фигурки символизировали мать-природу, а изображения птиц, коней и прочих зверей отождествлялись с образами солнца, воздуха, земли, воды и других жизненных понятий.

Женский образ воплощали сами хранительницы домашнего очага в формах сосудов. Среднерусская возвышенность, где расположены четыре из пяти областей региона: Курская, Белгородская, Воронежская и Липецкая, сохраняет следы долговременного пребывания человека: археологи обнаружили здесь следы палеолитических, мезолитических и неолитических культур. Комплекс позднепалеолитических памятников, в частности, село Костенки Воронежской и село Авдеево, Курской области сохранил артефакты из обожженной глины и фигурки «палеолитических венер». Археологические разведки стоянок в бассейне р. Сейм (Глушково, Золотухино, Касторное, Рыльск, Льгов Курской области) дали фрагменты древней керамики неолитического периода. Доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена. Л. М. Мосолова пишет, что ведические тексты сообщают, как Великая мать – Адити формует сосуд (Мосолова 1997:14-30), отождествляемый с ней. До сих пор потомки индоевропейцев хранят антропоморфизацию гончарных форм в названии их деталей: венчик, горлышко, шейка, тулово, ножка.

Образ барыни связан с земледельческим периодом и воплощает могущественную силу рождения. Насущная потребность человека в земледелии нашла своё отражение в образе матери. Тайна и чудо рождения воспринимались как некая великая сила, равная силе плодоносящей земли. Символ плодородия и плодovitости заложен в юбке-колоколе женской формы. Русское слово "колокол" означает «кол в коло», штырь-било в округлом объёме. Колокол издаёт священный звук – энергию и порождает чудо. Он является предметом сакрального значения. «Кол» и «коло» по отдельности также содержит множество мистических свойств.

Со временем женский образ наполняется конкретными чертами. Женское рождающее божество славяне называли именем «баба», до сих пор представления о её облике сохранились в козлянской и старооскольской игрушке, продолжающей нести аграрный и детородный смыслы. К ним добавилось

значение покровительницы женской части крестьянского хозяйства, в язычестве воплощаемой богиней Макошь (Макешь, Мокошь, Мокуша, Макуша, Макоша), по поверьям строго следившей за тем, как женщина соблюдала нормы поведения, труда, домашних дел, покровительствовавшей бракам, защищавшей семейные устои, отвечавшей за судьбу. Возможно также, что от Макоши зависел приплод – и в доме, и на скотном дворе, и в амбаре. Образ великой богини-матери у славян выражен и в образе богини Лады, воплощенной в суджанской керамике. Лада считается матерью Леля, Полеля, Дидо и Дидилии. Подобные образы символично охватывают всю жизнь человека и связаны с воспитанием детей, что выражено у Лады в юбке-колоколе. Она может быть замкнутой и содержать внутри глиняный шарик, создающий при встряске шумовой эффект и превращающий форму в погремушку.

Разнообразие женских образов из народа романовские мастера воплотили в формах своей игрушки: няня с ребенком, мещанка, романуха или романушка – мать с ребенком. Последняя передает даже «основные конструктивные черты народного костюма жительниц села Романово. Это сборчатый налобник башлыка, широкий ряд бус, отмеченный глазковым или точечным орнаментом, баска – край кофты костюма «парочка» и фартук с круглой оборкой по всему краю» (Смолевская 2006: 78). Кожлянская барыня одета в наряд казачки «парочку», состоящую из кофты-баски и юбки; старооскольская – передаёт образ женщины, жившей в черте города, потому одета как городская дама.

Воронежская игрушка

Воронежские игрушки - барышни в обычных нарядах, в «рогатых» головных уборах и кокошниках, волхвы на трехглавом коне, обереги. Особенных барышень отличают ни на какие другие стили и промыслы не похожие головные уборы, условно называемые капорами, со спирально закрученными концами. В росписи игрушек используются яркие краски, условные изображения спирали, как символ жизненной силы, плодородия, союза земли и воды, а также солярные знаки солнца и воды. Воронежские игрушки лепят из белой глины, обжигают, а затем расписывают полупрозрачными красками, точками и кружками, прямыми и пересекающимися линиями, большими крестами. Женские фигурки изображались словно древние изваяния: высокие, столбообразные, с маленькими головками и глубокими дырочками глаз, как на представленном фото.

Плешковская игрушка

Плешковская игрушка — народный художественный промысел по изготовлению глиняной игрушки. О плешковской игрушке известно было уже в 17 веке. Промысел появился в селе Плешково Орловской области. Несмотря на отсутствие растительности и плодородных почв, на этом месте люди добывали замечательную глину, из которой делали горшки и квасники, а для детей лепили игрушки-свистульки.

Форма игрушек полностью сохранилась с 18 века. Плешковская глина после обжига приобретает светло-розовый или бежевый оттенок с блестящими крапинками, благодаря слюде, входящей в ее состав. Мастера используют совсем немного красок. Чтобы получились красивые свистульки, ремесленнику необходимо нанести лишь несколько цветных полос или пятен. Цвета, обычно используемые для раскрашивания фигурок, — красный, синий, зеленый, реже желтый. Раньше использовали натуральные красители (тертый кирпич, смешанный с соком лопуха или конопли, сок ягод и первоцветов). Из-за своей структуры плешковская глина не требует дополнительного декора — небольшие поблескивающие вкрапления и так очень гармонично смотрятся. Характерная особенность плешковских игрушек — расположение свистка, в фигурках людей свисток находится в руке. Форма игрушки цельная, без наклепов и лишних деталей. Глаза, рот и нос персонажа делаются с помощью тонкой палочки надавливанием — получаются маленькие дырочки.

Образы, используемые в плешковской игрушке стандартны, как и в игрушках из других районов: женщина с младенцем на руках, фигурки животных и птиц. С давних времен эти образы наделялись языческим значением, олицетворяющим жизнь, любовь, благодать.

Кожлянская игрушка

Эти сказочные по обличению и добрые по характеру игрушки родом из села Кожля. Когда-то эта территория была впервые заселена выходцами из Украины и первоначальное название было Козля, что означало "коза", ведь согласно легенде, здесь паслось много диких коз. Точной даты зарождения промысла не известно, как и в других местах, где были залежи глины, мужчины занимались гончарством, а женщины лепкой игрушек.

Ремесло это передавалось из поколения в поколение, от матери к дочери, развиваясь и снова возрождаясь, несмотря на тягостные моменты в истории страны.

Кожлянские игрушки очень забавные и добрые: кошки играют на гармонии, петухи катаются верхом на баранах, люди с объемными свистками сзади в профиль выглядят как диковинные сказочные существа. Популярен сюжет "барыня", но ее никогда не лепили с пустыми руками, подчеркивая ее трудолюбие и плодовитость. В одной руке, у нее всегда ребенок, животное-свисток, обязательно домашнее животное – кошка, собака или уточка, на голове – шляпка-таблетка. Ее юбка расписана косой решеткой синего и красного цветов поочередно. Таким образом, игрушка из Кожли не была совсем интерьерной, а скорее наоборот, создана для детей, для игры и веселья. Роспись по кожлянской глиняной игрушке наносится яркими красками с помощью гусяного перышка, разные штрихи и линии складываются в сеточку, веточки, волнистые линии:

- *орнамент "сеточка"* – это вспаханное поле, ловчие сети, символизирует достаток, благополучие, символ женского начала в природе;
- *орнамент "горошины"* – это семена, которые мы сеем в землю, символ плодородия;

- орнамент "косые линии" олицетворяют дождь, ведь чтобы получить урожай, нужна вода;
- орнамент "ёлочка"- символ долгой жизни;
- орнамент "волнистые линии" рассказывает о воде, но не с неба, а на земле. Это реки, озера и т.д. Обычно обозначались эти линии не по одной, а по три;
- орнамент "прямые линии" – подразумевает человеческую дорогу, другими словами, жизнь;
- орнамент "звезды" – это человеческие мечты, знак разума и просветительских мыслей. Также, звезды считались дырками в небосводе, сквозь которые боги наблюдают за людьми.

Чернышенская (Орловская) игрушка

Чернышенская глиняная игрушка, названа по деревне Чернышено бывшего Новосильского уезда (ныне - Новосильский район) Орловской области. Это был женский промысел, мужчины никогда не делали игрушек. Называли мастерицы свои игрушки домодельными, или "ляпушками". Тех, что кукушек делали, называли в народе "тетерошниками". Продавали их только на двух весенних ярмарках, во время праздников Преполовения и Троицы.

Сюжеты чернышенских игрушек традиционны: женщины, коньки, птицы. Домашних птиц они не лепят, сама роспись игрушек напоминает оперение живой кукушки. Возможно, культ кукушки оказал влияние на роспись остальных игрушек этого промысла — коньков—свистуньков, коровок, барашков, всадников, кукол — все они также обильно украшены чередующимися полосками.

Особенно хороши Чернышенские куклы—барыни, кормилки. Головные уборы, роспись одежды напоминает костюмы XIX начала XX веков. Любимый сюжет —

кукла-баба в переднике и юбке-колоколе, с детьми или без, в народном костюме и в характерном головном уборе орловской женщины. Игрушку продолжали лепить до середины XX века, и одежда кукол, головные уборы, роспись, постепенно приобрели вид более современный. И всё равно основа образа Матери-Земли, Кормилицы общества сохранилась в народной памяти.

Игрушки лепят из светлой чернышинской глины, обжигают и раскрашивают двумя-тремя цветами из небольшой палитры: фиолетовый, жёлтый, красный, серовато-синий.

Роспись наносится полосками параллельно или в виде ромбов, треугольников, квадратов. Раскрашивали игрушки минеральными и анилиновыми красками птичьим пером из хвоста петуха.

Филимоновская игрушка

Филимоновская игрушка появилась в Тульской области в небольшой деревеньке Филимоново. По некоторым данным этот промысел появился более тысячи лет назад и существует по сей день. Сейчас филимоновская игрушка практически не изменилась.

Сюжеты традиционны – барыни и крестьянки, brave солдаты в форме, влюбленные деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и пареньки в лаптях, наездники на лошадях. Игрушки никогда не славились наличием мелких проработанных деталей. Если изображалась барыня, то в длинной юбке-колокол, со шляпкой на голове.

Отличительная особенность филимоновских игрушек – вытянутая форма и удлинённые 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.

Палитра для росписи – 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 полосы, геометрические фигуры, звездочки. В основном преобладал растительный орнамент – листочки, солнышко, веточки, ягодки, цветочки.

Дымковская игрушка

Дымковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возникла в заречной слободе Дымково, близ города Вятки (ныне на территории города Кирова).

Вятская Дымковская игрушка – это символический образ русской женщины. И с этим трудно не согласиться, если заглянуть в глубь веков нашей истории и Культуры Русского народа. Женщина - прежде всего, продолжательница Рода своего и Рода Мужа, Супруга, за которого она была выдана «за-муж». Отсюда и символические знаки на юбке, фартуке, блузе, кокошнике и сарафане. Самое главное – форма юбки – КОЛОКОЛ! Вот что помогает вобрать силу, и сохранить красоту и молодость русской красавице, «звенеть» и радоваться жизни. И это означало – быть здоровой, разумной, доброй, трудолюбивой и полноценной матерью.

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

Сапожковская (Рязанская) игрушка

Сапожковская игрушка из деревни Александра-Прасковьянка Сапожковского района Рязанской области. В народе деревню эту до сих пор называют Глинки - в прошлом она широко славилась своими гончарными изделиями. Лепились игрушки быстро, споро, умелыми, отработанными движениями, чтобы не занимать много времени и усилий, поэтому в пластике игрушек нет ничего лишнего, мешающего при лепке и дальнейшем обжиге. В пластике старались избежать мелких налипших деталей, от чего зависела просто сохранность игрушки.

У всех фигурок схематично нанесены палочкой-тычком глазки, бровки, носик, ротик. Нос — вертикальная чёрточка, рот — горизонтальная.

Сапожковские игрушки языческих форм, статичные, цельные, приземистые, древние архаичные образы: женские фигурки в юбках колоколом и кокошниках, с натуралистически выполненной грудью (баба-оберег).

Баба-кормилица

Их роспись сделана очень простой, она не скрывает объем фигурки и подчеркивает ее наиболее заметные части.

Уделяя большое внимание отличительным и схожим признакам промыслов традиционной игрушки Центрального Черноземья, можно увидеть наличие в них общих образов единством культурных истоков, что является частью всемирной системы знаков, складывающейся вместе со становлением человеческой цивилизации.

Список литературы:

1. Арефьева Г. И «Кудыкина гора». – Воронеж, 2012. – 72с.
2. Богуславская И. Я. «Русская глиняная игрушка». – Искусство. Ленинград, 1975.
3. Динцес Л.А. Русская глиняная игрушка. Происхождение. Путь исторического развития. – М.-Л., 1936.
4. «Калачеевские зори», 2004г
5. Косенкова А.Г. Краеведение в школах как средство патриотического воспитания личности // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2013. № 24. С. 135-138.
6. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла [Текст] / И.Н. Котова, А.С. Котова - СПб, Паритет, 2003.- 240 с.
7. Образы народного искусства. – М., 1983. – 47 с.
8. Русские обрядовые куклы: [Электронный ресурс] //club.osinka.ru. -2008.

9. Семенова М. Быт и верования древних славян. – СПб., 2000
10. Скобликова Т.Е. Связуя нить времён: традиционное гончарство в культуре Черноземья. Т. Е. Скобликова. – Курск: ООО «Мечта», 2014.