

В русской игрушке, в ее содержании, форме и декоре отразились народные представления о мире, добре, красоте. Одновременно в ней с особой силой проявилась творческая энергия русского народа, его способность скупыми средствами создавать выразительные и одухотворенные образы.

Своеобразие игрушки обусловлено ее исторически изменчивыми общественными функциями. Народная игрушка была мифологизирована и в одном и том же облики выполняла в народной культуре разные роли: детская забава, средство воспитания, предмет магии, праздничный подарок, украшение – все эти ее значения сплетались воедино, в единые функции: духовную, общения и освоения духовного опыта. Насквозь

пропитанная житейским духом, она тянула живую ниточку связи с народным культурным наследием, с прошлым – далеким и все равно близким.

Корни народной игрушки уходят в глубокую древность.

В народной игрушке отразились представления наших древних предков и о мире ирреальном, магическом, обрядовом. Многие игрушки рождались из древних ритуальных фигурок людей и животных.

Игрушка в дохристианской Руси отражала формировавшиеся веками представления о красоте и эстетическом совершенстве и представляла собой мифологическую формулу мироустройства. Куклы-обереги были постоянными участниками различных обрядов и праздников. К ним обращались с просьбами о богатом урожае, хорошей погоде, счастливой любви.

Часто используются изображения таких животных, как козел, олень, баран, конь, птицы. Отметим, что баран в мифологической традиции олицетворяет солнце и счастье. Олень

символизировал солнечный свет, земной мир и счастливый брак. С изображением коня связывался целый ряд представлений. В первую очередь, с конем соотносили солнечных богов. Связь представлений о возрождении души и солнца базировалась на том, что солнце часть суток проводит в Земном мире, а ночной период - в Подземном. Поэтому и душа человека проведя какое то время в Загробном мире возрождалась для жизни на земле. Подобное представление связывалось с символикой двух коней или одного двуглавого коня. Двойного конька можно часто видеть на крыше русской традиционной избы. Подобное изображение - своеобразное пожелание бессмертия хозяевам. Кони у наших предков считались главными животными. На них воевали, ездили в дальние края, возили дрова, сено, зерно, а главное □ на них пахали. Без коня не было и хлеба, и не случайно крайней степенью нищеты и горя считалось, когда лошадь пала от голода или ее увели захватчики. Конь □ символ выносливости, плодородия, добра и счастья.

Язык знаков и символов присущ народной игрушке, как и всему народному искусству. В росписях, узорах, декоративном оформлении крестьянской утвари всегда читаются зашифрованные послания с пожеланиями добра,

света, благополучия. Солярный знак □ солнечный символ. Его можно встретить на глиняных филимоновских игрушках в виде лучистого круга, солнечный полукруг мы встречаем на юбках женских фигур из Каргополя, в городецкой деревянной резьбе циркульный орнамент является одним из основных декоративных мотивов. Зерновидные овалы и точечный орнамент напоминают о древнем культе зерна, злака. Часто они располагаются среди цветных полос или в ячейках квадратов, что символизирует распаханную землю и зерно, посеянное на вспаханном ровными рядами поле. Непременно присутствуют в орнаментах горизонтальные и вертикальные волнистые линии, как знак воды небесной и земной.

Также символичен цвет в росписи народной игрушки, особенно глиняной. Чаще всего встречаются оттенки красного цвета, вновь напоминая нам о солнце, распространен желтый цвет □ как цвет хлебной нивы, всегда присутствует зеленый растительный орнамент и голубец воды и неба. Все эти краски «цветут в чистом поле» белоснежного фона. Золотые квадраты и серебряные канты дополняют основной колористический строй народных росписей, как сакральный символ горнего мира.

Материалом для народных игрушек чаще всего служили глина и дерево. Для русской традиционной игрушки эти природные материалы были и остаются основными.

Обычно с осени глина заготавливалась на долгий зимний период, свободный от земледельческого труда, когда крестьянин занимался изготовлением предметов быта для себя и на продажу для получения дополнительного заработка. Собственно, гончарство, как область человеческой деятельности, у всех народов существует испокон веков. Оно насчитывает тысячелетия своего существования. Посуда, утварь, ритуальные предметы и многое другое у разных народов создавалось из глины. А игрушка всегда присутствовала в работе гончара, как потешная забава, сделанная для того, чтобы порадовать детей. Лепились игрушки быстро, споро, умелыми, отработанными движениями, чтобы не занимать много времени и усилий, поэтому в пластике игрушек нет ничего лишнего. Роспись также была лаконична и условна, подчеркивая главное в пластике и образном строе игрушки. При создании игрушки обязательно учитывалось ее предназначение для детской игры, поэтому игрушка была «соразмерна» ребенку. Обобщенный условный образ будил детскую фантазию, дети «домысливали» игрушку по-своему в зависимости от игровой ситуации. В пластике старались избежать мелких налипных деталей, от чего зависела просто сохранность игрушки.

Создавая игрушку, народный мастер решал непростые задачи соответствия формы и содержания — причем делал это, используя минимум средств, работая и как скульптор, и как художник.

На протяжении десятков, а иногда и сотни лет, оттачивался и шлифовался пластический и колористический облик игрушки, присущий для конкретной территории, местности. Разные мастера вносили в него свои приемы лепки, колорита, характера игрушки. Постепенно «отсекалось» все лишнее, ненужное, усложняющее выразительный облик, мешающее воспринимать игрушку как единое целое.

Многое зависело от материала, от свойства глины, которую добывали в тех местах, где делали игрушки. Часто именно глина диктовала пластику игрушки, ее размер и приемы лепки. Вытянутые формы филимоновской игрушки возможно были связаны с очень пластичной местной глиной, податливой к вытягиванию и заглаживанию. Зато красная глина Дымковской слободы хорошо «держала» налипные декоративные детали, украшавшие игрушку. Пластика игрушки всегда была тесно связана с росписью.

Графичные филимоновские росписи, состоявшие из полосок, «елочек», лучистых солнышек более всего подходили именно для длинношеих филимоновских животных. А любимый филимоновцами солнечно-желтый фон мог быть подсказан простой случайностью. Когда-то игрушки обжигались вместе с горшками, покрытыми желтым луковым красителем, охристые капли попадая на белый фон игрушки, создавали

нарядный и яркий колорит.

Дымковские росписи можно назвать более живописными, что соответствует более сложной пластике фигурок, особенно современных, все более отходящих от лаконичных форм игрушек старых дымковских мастериц и превращающихся в произведения декоративной скульптуры..

Интересно проследить, как проявляется творческое чутье мастера в колористическом строе росписи игрушек из северных и южных территорий. Почти все «северные» игрушки очень яркие по росписи — что из Вятки (дымковская), что из Каргополя, что из Тулы (филимоновская). А игрушки из южных областей — например Курской, Орловской, Рязанской — украшены значительно скромнее по цвету. Видимо, создавая игрушку короткими зимними днями и длинными зимними вечерами, северному мастеру хотелось добавить цвета и света в дом, в жизнь, поэтому, например, дымковские игрушки из Вятской губернии играли всеми цветами радуги, как солнышко на морозном окошке.

Дымковская игрушка. Промысел игрушки уже в XIX в. приобрел самостоятельное значение, выделившись из гончарства. Название игрушки связано с местом изготовления - слободой Дымково (ныне - район г. Вятки). Промысел развивался от простых игрушек и свистулек к декоративной скульптуре. Наиболее характерны женские фигуры ("барыни", "кормилицы"). Большое место принадлежит многофигурным жанровым композициям на темы городской жизни. Праздничный и нарядный облик игрушек создается росписью по меловому фону, в основе росписи - геометрический орнамент и яркая, контрастная цветовая гамма, дополняемая наклеенными кусочками золотистой фольги.

Филимоновская игрушка. Возникла в деревне Филимоново, Тульской области на основе местного гончарного промысла в середине XIX в. Основной тип изделий - свистульки традиционных форм (барыня, всадник, конь, медведь и др.). Для них характерны вытянутые пропорции, связанные с пластическими свойствами местной глины "синики". При обжиге глина дает белую поверхность, на которую наносится цветная роспись с характерными ритмичными полосками. Для филимоновской игрушки и по сей день характерны удлиненные формы и мажорная, необычайно яркая роспись сплошной окраски, с чередующимися цветными полосами алого, малинового, желтого и зеленого цветов. В деревне Филимоново изготовлением игрушек занимались в основном женщины. Мужчины здесь делали посуду: рядом находились залежи особенно пластичной глины. Приемы лепки и росписи передавались от бабушек внукам. Внушек, занимающихся лепкой игрушек, здесь называли свистульками. Готовые игрушки возили продавать на ярмарки, а вырученные от продажи деньги откладывались для приданого.

Так что "свистульки" были богатыми невестами.

Каргопольская игрушка. Возникла в г.Каргополь Архангельской области. В промысле сохраняются наиболее традиционные типы русской игрушки - изображения животных, хоровод нарядных, подбоченившихся барышень в кокошниках с черными бусинками глаз, которым лихо играет на гармонии молодой деревенский балалаечник, и целый зоопарк - зайцы с морковками, козлы, олени, коровы, свистульки- утушки. Необычная игрушка - каргопольские кентавры. Это фантастический персонаж - важно стоящий на четырех конских ногах, бородатый крепыш в широкополой шляпе, сказочный получеловек-полуконь, таинственный русский кентавр, а по-местному - Полкан. И у всех этих симпатичнейших существ на груди, на боках, на широких сарафанах - странные, загадочные знаки - символы: овалы, кресты, ромбики с точками внутри.

Так складывалась коллективная традиция создания игрушек в определенной местности. Мастера следующих поколений наследовали знания и навыки создания игрушек от своих родителей, бабушек и дедушек, стерших сестер и братьев. Это было нетрудно потому, что в семье, где делали игрушки на продажу, то есть занимались созданием игрушек уже как ремеслом, вся семья от мала до велика была вовлечена в этот промысел. Если этот промысел становился успешным, постепенно вся деревня, слобода или село — начинали в нем участвовать, то есть промышлять ремеслом. Так постепенно складывались слободы ремесленников, деревни игрушечников. Они возили свои игрушки на большие ярмарки, получали «заказы» на игрушки к следующей ярмарке, и, таким образом, исторически складывались традиционные игрушечные промыслы.

В народной игрушке скрыт **ФЕНОМЕН ДОЛГОВЕЧНОСТИ**. Проходят годы, десятилетия, века, а народная игрушка живет до сих пор. Она расцветала, умирала, возрождалась, менялась, превращалась в сувенир, экзотику, но продолжала жить. И она оживает каждый раз, когда ее берут в руки дети. Она до сих пор вызывает неподдельный интерес детей (и взрослых тоже), глядя на нее, у всех без исключения возникает желание взять ее в руки, поиграть с ней, иметь ее рядом или сделать такую же. Народную игрушку любят за ее простоту и доступность, она дарит радость и тепло человеческих добрых рук, в ней скрыта незамысловатая душевная мелодия. Народная игрушка учит знать свои корни, она является «потешной копилкой народной памяти». Любите народную игрушку, старайтесь узнать о ней больше, прикоснитесь к ней и она подарит вам радость!

Задание для самостоятельной работы

1. Как игрушка в дохристианской Руси отражала представления о мироустройстве?
2. Расскажите подробнее об одном из промыслов глиняной игрушки.
3. Выполните рисунок или слепите одной из понравившейся вам игрушек.

О. Н. Ботова, школа №11, г. Миасс, Челябинская область