

Шокорова Лариса Владимировна

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории отечественного
и зарубежного искусства
Алтайского государственного университета

СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ПЛЕТЕНОЙ КУКЛЫ АЛТАЯ

Аннотация:

В статье рассматривается преемственность традиционной плетеной куклы в современном декоративно-прикладном искусстве. Выявлена специфика художественного образа современной плетеной куклы, охарактеризована технология изготовления и декора. Определены природные материалы, взаимодействующие в создании ее образа. Новизна и актуальность исследования определяются в анализе тенденций, направлений и стилистических особенностей плетеных кукол из природных материалов, в изготовлении которых используется только творческий ручной труд.

Ключевые слова:

народное искусство, преемственность, традиция, народная плетеная кукла, художественный образ, технологии изготовления.

Shokorova Larisa Vladimirovna

PhD in Arts History,
Assistant Professor, History of National
and Foreign Arts Department,
Altai State University

ARTISTIC FEATURES OF THE ALTAIC WICKER DOLL IMAGE

Summary:

The article considers a continuity of a traditional wicker doll in the contemporary decorative and applied arts. The author describes artistic features of the Altaic wicker doll image and methods of its fabrication and decoration. The natural materials are integrated to create a doll image. The scientific relevance of the research is that it analyzes trends, areas and stylistic features of the dolls weaved with natural materials and which are only handmade.

Keywords:

folk art, continuity, tradition, national wicker doll, artistic image, manufacturing techniques.

В современных условиях рыночной экономики, активизирующей процесс «суверенизации» в народном искусстве и, как следствие, утрату традиций, проблема изучения традиционной народной плетеной куклы и ее преемственности в современном декоративно-прикладном искусстве в настоящее время является чрезвычайно актуальной. Ручной творческий труд постепенно вытесняется из жизни человека техническим прогрессом и современными технологиями обработки природных материалов, тем самым разрушая традиционные основы ремесла. Поэтому возникает необходимость в анализе тенденций, направлений и стилистических особенностей, проявляющихся в настоящее время в обработке природных материалов, таких как рогоз и соломка.

Основная цель данного исследования состоит в выявлении семантики и техники изготовления традиционной народной плетеной куклы; преемственности культурных традиций в современном декоративно-прикладном искусстве. В исследовании использовался сравнительно-исторический и искусствоведческий методы анализа.

Плетение из природных материалов относится к одному из наиболее распространенных видов ремесел, как на всей территории России, так и на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Украине. Разнообразные природно-климатические зоны отдельных регионов нашей страны, и как следствие, разная природная сырьевая база способствовала развитию плетения из бересты, корней деревьев, ротанга, листьев кукурузы, лозы, рогоза и соломки. Изначально эти природные материалы применялись, в основном, в утилитарных целях, таких как плетение корзин, веревок, циновок, ковриков, подстилок и т.д. В тоже же время попутно с предметами быта из остатков материала создавалась традиционная народная игрушка, в частности, кукла, являвшаяся неотъемлемой частью жизненного уклада населения [1, с. 137]. Форма кукол, их конструктивное и декоративное решение всецело зависели от местных условий быта и уровня развития ремесла.

Традиционное плетение из рогоза и соломки – это практически единственный вид народного творчества, технологию которого не трансформировал наступающий технический прогресс. При изготовлении плетеных кукол традиционно используется только ручной творческий труд без применения каких-либо станочных операций.

Основу плетения кукол составляют стойки из листьев рогоза или соломин, которые оплетаются «веревочками». Плетение производится рядками, которые состоят из одной или более «веревочек», что определяет рисунок и придает жесткость изделию. В основном, распространены три вида плетения: простое полотняное (сплошное), ажурное и веревочка. Следует отметить, что изначально традиционных видов плетения из соломки было значительно больше, чем

из рогоза. Но, однако, в настоящее время применение в плетении из рогоза традиционных соломенных плетенок значительно расширило художественные возможности этого материала, что дает возможность создавать неизвестные ранее декоративные переплетения.

Традицию изготовления соломенных кукол привнесли на Алтай белорусские переселенцы. Форма кукол и техника их изготовления схожа с локальными вариантами, характерными для других регионов. Схожесть алтайской плетеной куклы с подобными рукотворными изделиями различных регионов России говорит не только о едином ритуальном и обрядовом происхождении этого вида народного искусства, но и общих ценностях и преемственности, характерных для мифологического восприятия человека [2, с. 93].

В отличие от Европейской части страны, природные качества соломы на Алтае значительно хуже – злаковые на этой территории произрастают, в основном, низкорослые, и, соответственно, имеют короткий стебель, что усложняет плетение. И, возможно, поэтому на Алтае большее развитие получила кукла, плетенная из рогоза, физико-химические свойства которого позволяют выполнять технически сложные плетенки. Стебель рогоза не имеет жесткости и упругости, он легко изгибается, но в то же время очень прочен на разрыв. Длина стебля более одного метра, что, соответственно, очень удобно в изготовлении длинных плетенок. После высыхания изделия из рогоза долго сохраняют свой естественный цвет и запах.

Изначально как рогозовые, так и соломенные куклы имели ярко выраженную обереговую функцию. Форма кукол была проста – перехваченная на груди пропорциональная фигурка. Плетеная одежда состояла из цельной плотной юбки плетеной в «шахматку», обязательного атрибута – фартука, декорированного простыми плетенками, перевязанной накрест груди, головного убора. Следует заметить, что и сегодня практически во всех куклах, из какого бы природного материала они не были выполнены, до сих пор прослеживается крестовая столбообразная форма, сформированная традицией, несущая в себе код древнего мироздания, «являвшегося переходным мостиком между материей и духом, жизни и смерти» [3, с. 26].

В настоящее время на художественном рынке все чаще встречаются традиционные плетеные куклы, радующие глаз четкостью ритмов плетения, умелым подбором цвета, богатством фактур, целостной формой и обладающие мощной энергетической силой природного материала. Изготовленные из экологически чистых материалов, они привлекают внимание своей непосредственностью и простотой, вызывая благоговейный трепет перед энергетикой ручного труда. Куклы по-прежнему сохраняют пропорциональную фигуру, характерную для человека, безликость и традиционные техники плетения. Практически без изменений остались остов, юбка и рукава куклы, в изготовлении которых применяется техника спирального плетения (витая плетенка), плетенки «Рогожка», «Зубатка» и «Шахматка».

Однако анализируя стилистические особенности современной плетеной куклы, представленной на художественном рынке, следует обратить внимание на тенденцию усложнения кукол, проявляющуюся как в конструкции формы, так и декоре изделия. Особенно ярко новое формообразование проявляется в плетении из рогоза, к которому гармонично добавляются другие виды природных материалов. Так, например, соединение рогоза и полыни в одном изделии, где рогоз является формообразующей основой, создает уникальный художественный образ плетеной куклы, имеющей богатое цветовое решение от бежево – оливковых оттенков рогоза до матово – голубых цветов степной полыни. Разнообразное текстурное сочетание гладких, матовых листьев рогоза и мелкой зернистой фактуры полыни, природный запах свежескошенного сена вызывает ощущение определенной магической силы, миропонимания, дошедшего до нас от далеких предков. Своеобразной красотой отличаются куклы, в которых разнообразные ритмы плетения из рогоза гармонично сочетаются с лечебными травами Алтая: душицей, пижмой, тысячелистником. Травы вплетаются в основу юбки и головного убора, придавая изделию богатую цветовую гамму и неповторимый запах.

Обладая особой пластичностью и шелковистостью, рогоз гармонично сочетается с соломенными и берестяными вставками. Для декора платья или юбки куклы используется как верхний белый слой бересты, так и внутренний желтовато-золотистый. Плетеные куклы имеют разную высоту – от совсем маленькой 7–10 см до полуметра. Щедро украшенные плетенками, они представляют собой традиционно ведущие образы: женщины-матери, коня, птицы [4, с. 102]. Барышни с коромыслами, букетами цветов, чудаковатые мужички, даже несмотря на то, что не имеют черт лица и полного правдоподобия, все же выражают то главное, что присуще определенному персонажу, наполненному духовным содержанием и теплом человеческих рук.

Почти не похожи на традиционные берестяные свертыши берестяные куклы. Именно в этом материале наиболее ярко проявляется содружество ручного труда и механизированных операций. Интерьерные берестяные куклы по своей форме представляют собой собранные воедино разные по размеру цилиндры-туеса, соединенные берестяной оплеткой [5, с. 37]. При-

родные свойства бересты позволяют соединить в изделии, как технологию плетения, так и пластиковые элементы. Берестяные фрагменты, соединяясь, образуют несколько тяжелый, кубический образ куклы. Голова в одних случаях бывает выточенной из дерева, в других – так же представляет собой цилиндрическую берестяную форму. Плетение применяется в декоре и иногда в изготовлении рук и ног куклы. Все накладные элементы щедро декорируются различными техниками: тиснение, прорезной накладной орнамент, выжигание. При этом именно берестяной декор выполнен с помощью механизированных технологий, которые с успехом заменяют трудоемкий процесс резьбы и штамповки по бересте. При создании объемных декоративных орнаментов и изображений используется технология термического воздействия на материал посредством штампа и давления под горячим прессом. Поэтому иногда возникает некоторая однотипность орнамента, которая все-таки следует сказать, несколько теряется в общей сложной форме куклы. У современной берестяной куклы в отличие от традиционных народных игрушек присутствует лицо, на котором главным атрибутом является нос. Стыковку между грудью и лицом прикрывает борода. На голове красуется традиционная сибирская шапка-ушанка. Поэтому практически все берестяные куклы имеют мужской сибирский образ. Вследствие сложной технологии изготовления берестяные куклы, как правило, больших размеров от 30 до 70 см. Они покоряют своей яркой индивидуальностью, высоким уровнем мастерства и невероятными декоративными пластическими образными формами и бархатистостью бересты.

Потеряв свое изначально предназначение игрушек для детей, современная плетеная кукла сегодня предназначена, прежде всего, для украшения интерьера. В то же время, неподвластная модным течениям, она продолжает существовать и как музейный экспонат, и как сувенирная продукция с экологической направленностью. В отличие от универсальных современных игрушек, сложных, ярких, агрессивно-бездуховных, плетеная кукла не вызывает отрицательных эмоций, а продолжает служить своеобразным эталоном красоты, эстетического восприятия и гармонии человека с окружающей природой, сохраняя в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.

Таким образом, проанализировав виды художественного образа традиционной плетеной куклы Алтая в контексте современной художественной культуры, можно сделать вывод, что традиционное народное ремесло – плетение из природных материалов продолжает жить, сохраняя традиции прошлого и совершенствуясь по форме, цвету и материалу. Плетеная кукла имеет авторский почерк, ярко выраженный характерный региональный колорит и тематику, эмоционально-образное содержание, что особенно актуально в связи с развивающейся индустрией туризма и, как следствие, засильем сувенирной продукцией, выполненной в стиле народных художественных промыслов, но без соблюдения технологий и традиций. Сохраняющая традиционную основу изготовления, рукотворная плетеная кукла является своеобразным генетическим кодом памяти, позволяющим передать потомкам притягательную ауру ручного труда, удовлетворяя природное любопытство человека.

Ссылки:

1. Балдина О.Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России. М., 2002. 253 с.
2. Ковычева Е.И. Народная игрушка. М., 2010. 168 с.
3. Дайн Г. Русская тряпичная кукла // Культура и традиции. М., 2008. 119 с.
4. Симонова А.А. Символическое значение игрушек // Психолог в детском саду. 2009. № 1. С. 98–105.
5. Художественные промыслы и ремесла Алтайского края / под общ. ред. М.П. Щетинина. Барнаул, 2009. 140 с.

References:

1. Baldina, OD 2002, *Tastes and preferences of the contemporary art market in Russia*, Moscow, 253 p.
2. Kovycheva, EI 2010, *Folk toy*, Moscow, 168 p.
3. Dine, G 2008, 'Russian rag doll', *Culture and traditions*, Moscow, 119 p.
4. Simonov, AA 2009, 'The symbolic significance of toys', *Psychologist in kindergarten*, no. 1, p. 98-105.
5. Shchetinin, MP (ed.) 2009, *Arts and crafts of the Altai Territory*, Barnaul, 140 p.