УДК 7.072

Гавчук Галина Сергеевна

Студент 5-го курса ФГБОУ ВО Сергиево-Посадский институт игрушки,

Высшая школа народных искусств (академия), Сергиев Посад, Российская Федерация

Изучение реновации кукол в русских костюмах конца XIX века: сохранение и передача национального наследия

Аннотация. В современном обществе проблема культурно-исторической преемственности поколений приобретает особое значение. Такая преемственность имеет проявление в сохранении народных традиций и обычаев, развитии этнокультуры и декоративно-прикладного искусства, ценностном отношении к достояниям своего народа, что является очень важным в эпоху глобализационных общественных процессов. Одним из проявлений самоидентификации личности, воссоздания окружающего мира в исторически-национальном контексте является создание игрушки с характерными этническими чертами, в частности традиционной куклы. Куклы в русских национальных костюмах конца XIX века представляют собой не просто исторические экспонаты, а живые свидетели ушедшей эпохи, отражающие культурную, социальную и художественную ткань того времени. Они несут в себе богатство традиций, которое простирается далеко за пределы их эстетической ценности. Каждая кукла – это мастерская репродукция национального костюма, точно передающая детали одежды, украшения и даже оттенки цвета, которые были характерны для различных регионов России. Такое внимание к деталям и точность в воспроизведении позволяют современным исследователям и любителям истории глубже понимать и ценить многообразие и богатство русской культуры того времени.

Ключевые слова: реновация, культурное наследие, русские народные костюмы, куклы.

Gavchuk Galina Sergeevna

5th year student of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Sergiev Posad Institute of Toys, Higher School of Folk Arts (Academy), Sergiev Posad, Russian Federation

Study of the renovation of dolls in Russian costumes of the late 19th century: preservation and transfer of national heritage

Annotation. In modern society, the problem of cultural and historical continuity of generations is of particular importance. Such continuity is manifested in the preservation of folk traditions and customs, the development of ethnoculture and decorative and applied arts, and the value attitude towards the property of one’s people, which is very important in the era of globalization social processes. One of the manifestations of a person’s self-identification and reconstruction of the surrounding world in a historical and national context is the creation of a toy with characteristic ethnic features, in particular a traditional doll. Dolls in Russian national costumes of the late 19th century are not just historical exhibits, but living witnesses of a bygone era, reflecting the cultural, social and artistic fabric of that time. They carry a richness of tradition that extends far beyond their aesthetic value. Each doll is a masterful reproduction of a national costume, accurately depicting the details of clothing, decorations and even shades of color that were characteristic of different regions of Russia. Such attention to detail and accuracy in reproduction allow modern researchers and history buffs to better understand and appreciate the diversity and richness of Russian culture of that time.

Key words: renovation, cultural heritage, Russian folk costumes, dolls.

Актуальность исследования, посвященного изучению реновации кукол в русских костюмах конца XIX века, обусловлена рядом факторов, важных как для культурологии, так и для истории искусства. Этот период в истории России характеризуется значительными социокультурными изменениями, которые нашли свое отражение в народном творчестве и, в частности, в создании кукол. Куклы в национальных костюмах являются уникальными артефактами, отражающими не только эстетические предпочтения эпохи, но и социально-исторический контекст, в том числе изменения в образе жизни, моде и искусстве.

Реновация таких кукол требует особого подхода и понимания, поскольку она не просто возвращает объекты к их первоначальному виду, но и представляет собой процесс, при котором важно сохранить историческую достоверность и культурную ценность. Исследование этого процесса позволяет глубже понять методы и материалы, использовавшиеся в производстве кукол, и отражает широкий спектр социокультурных аспектов конца XIX века.

Кроме того, такое исследование способствует сохранению культурного наследия и предоставляет важные знания для реставраторов, историков искусства и культурологов. Оно открывает новые перспективы для понимания культурных традиций России и значимости народного искусства как носителя исторической памяти и культурной идентичности.

Таким образом, данное исследование не только вносит вклад в область искусствоведения и культурной истории, но и способствует укреплению связи между прошлым и настоящим, обогащая наше понимание национального культурного наследия.

Этнокультура как феномен этнического бытия

В сегодняшнем национально-культурном пространстве на фоне увеличения объема научных знаний и информации, стремительного развития средств коммуникации наблюдается разрыв в исторической преемственности. Современная культура все больше теряет национально-этническую самобытность, а человек – традиционные ценностные ориентиры и доверие к миру. Стоит отметить, что тенденция к деградации духовной и культурной среды не уравновешивается положительными процессами и усилиями, направленными на улучшение социально-культурной жизни. Поэтому возникает необходимость решения проблем сохранения культурного многообразия и самобытности. Интенсивные процессы глобализации приводят к стандартизации способа существования человека, его материальных потребностей и духовных приоритетов, распространению так называемой массовой культуры.

Один из путей преодоления этого кризиса усматривается во внедрении в практику фундаментальных ценностей традиционной культуры, в их творческом переосмыслении. Сейчас в РФ наряду с идеями глобализации раздается лейтмотив восстановления утраченных традиций, исторической памяти и этнического самосознания. В научных исследованиях по изучению феноменов социокультурной преемственности и наследования в культуре утверждается мнение о традиции как важном условии, которое стабилизирует общественное развитие. Одним из средств и средой противостояния глобализационным тенденциям экспансии массовой культуры и угрозе этнической декультурализации предстает этнокультура.

Этнокультура базируется на автостереотипах этнического бытия и связана прежде всего с ее национально-специфическими особенностями. Наряду с общечеловеческим она играет важную роль в культурных отношениях людей: "...чувствовать себя гражданином вовсе не означает утраты национального чувства и национального гражданства. К космической, Всемирной жизни человек приобщается благодаря жизни национальной, космополитизм есть искаженное и неосуществимое выражение мечты о едином, Братском и совершенном человечестве, подмена конкретно живого человечества абстрактной действительностью "[4, с. 119].

Этническая культура является одной из главных форм воспроизводства национального сознания россиян. Лишь она в состоянии наиболее полно отразить укорененность конкретного этноса в его пространственном бытии и обнаружить в быту жизни многообразие этнокультурных черт, присущих то ли русскому, то ли другому народу. Именно этнокультура создает в социокультурном, пространственно-временном измерении двойное бытие" для этноса "и" для всех", предопределяет включенность национальных культурных ценностей во Всемирный контекст, способствует самосохранению русского этноса в условиях этнической ассимиляции.

Этнокультура как феномен этнического бытия россиян занимает в системе их взаимоотношений определяющее место, ведь она сохраняет, воспроизводит и определенным образом трансформирует достижения различных сфер деятельности (духовной, хозяйственной и т.д.), которые накапливаются сообществом в течение определенного исторического времени. Будучи осведомленным о национальных этнических особенностях своей культуры, человек ощущает границы, где заканчивается его культура и начинается мир другой культуры. Знаком этнокультуры, который позволяет воспроизвести этнокультурные контексты, является этническая игрушка.

Русская народная игрушка

Русская народная игрушка является потомком многотысячелетнего процесса формирования духовной культуры. Она является воссозданием окружающего мира в художественных образах. Уникальность народной игрушки, в частности традиционной куклы, прежде всего в ее информативности. А что такое традиция? Это опыт, накопленный в виде системы стереотипов активной человеческой деятельности, представлений о них и средств их определения или символизации.

Регулирование этнокультурной информации происходит с помощью этнических стереотипов (зафиксированные в сознании людей духовные достижения, эмоционально окрашенные образы передают знания, воплощающие в себе элементы описания, оценки, то есть стандартизированный образ). Это устоявшиеся формы этнического поведения, так сказать, ее штампы, шаблоны, и в определенной степени образцы, выработанные многовековым опытом народа и устоявшиеся в его культуре.

Отсюда понятно, почему традиционная кукла является лучшим образцом передачи знаний. Народная традиционная кукла очень проста в конструировании, но она способна порождать самые разнообразные художественные образы, для воплощения которых подключаются мысленно-логические процессы. Следовательно, культура игрушки-важный элемент общей культуры нации. Традиционная кукла-народная самодельная конструкция, для изготовления которой не требуется специальных знаний и материалов. Технология создания такой куклы попадает из рук бабушки и символизирует передачу генетической памяти. То есть передает сущность этнических вкусов и предпочтений, образных представлений с учетом региональных особенностей.

Народная культура создания куклы прочно укоренилась в прошлом, однако на нынешнем этапе претерпела существенные изменения относительно назначения, относительно ее технологических особенностей, использования материалов для ее изготовления, функционального назначения. В России первые объемные изображения - женские статуэтки из кости-встречаются в находках верхнего палеолита, которые были классифицированы как образ богини очага. Изображения женщин, которые были найдены на местах ранних поселений, ученые классифицировали, как образ хозяйки плодородия, образ богини-матери. В период, когда происходит процесс распада рода на миниколективы, то наблюдается процесс возникновения домашних фетишей. Домашние фетиши выполняли защитные функции и имели «задачи», которые были связаны с конкретными необходимыми для конкретной семьи потребностями: неурожай, болезнь, бесплодие.

Так, среди находок трипольской культуры найдена женская статуэтка (фетиш, амулет) с отверстиями для подвешивания. То есть фигурка куклы – неодушевленный предмет, что по представлению верующих, был наделен сверхъестественными свойствами. Сегодня кукла, удаленная от обрядово-культовых предков, используется как игрушка, иногда как элемент убранства помещения. Этнический Ренессанс традиционной куклы настоящего и коренная смена парадигмы современного мироустройства определяют новые приоритетные научные поиски в сфере этнокультурного воспитания и патриотического подъема русского общества, когда обращение к национальным традициям является чрезвычайно актуальным и могут помочь в поисках национальной самоидентичности, воспитании новых поколений.

Народная традиционная кукла в современном социокультурном пространстве ассимилирует (сочетает) в себе различные элементы в том числе и традиции различных культурных практик, что происходит под влиянием тенденции мультикультурализма, поэтому понятие «Традиционная народная кукла» на нынешнем этапе не имеет однозначного, общепринятого понимания.

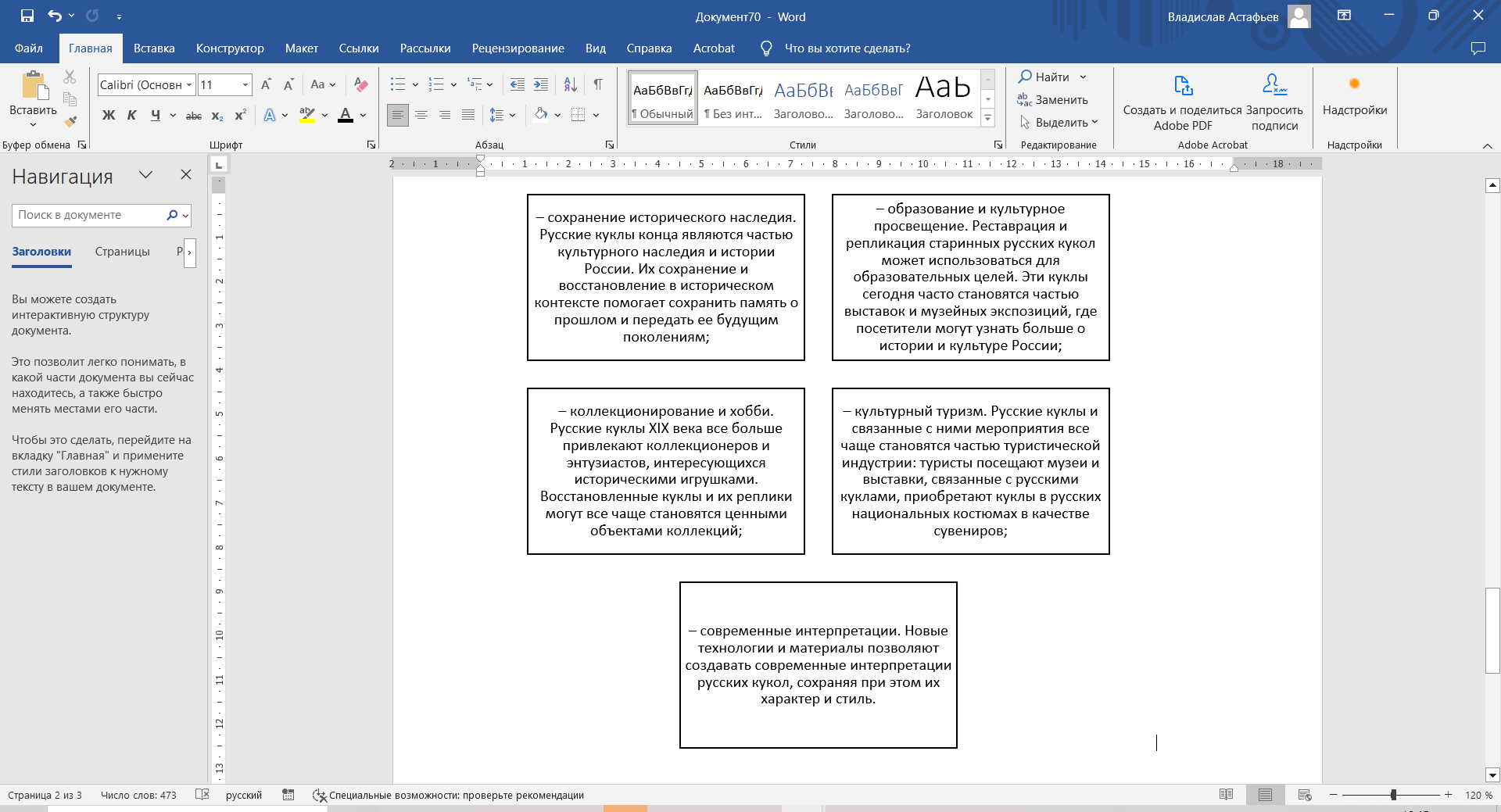
Исторические изменения, которые происходят на рубеже веков повлияли на искусство создания куклы и ее бытования: восприятие, назначение, роль. Сегодня феномен куклы находится на периферии проблематики, которая разрабатывается в рамках искусствоведческой традиции и, фактически, находится вне поля зрения культурологов. Именно поэтому процесс поиска исследовательских основ древней культурно-художественной традиции конструирования куклы вызвал необходимость исследования новых проблем.

Куклы в народном костюме воплотили историческую судьбу народа, его культуру и традиции. Национальная одежда сохраняет в себе особенности разных культурных эпох, поэтому она является одним из важнейших исторических источников изучения культурных особенностей русского народа.

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что русский народный костюм появился еще во времена Киевской Руси. Уже тогда четко проявлялись региональные отличия в одежде. Это, прежде всего, касалось украшений и орнаментов на рубашках. Вплоть до конца XIX века русский костюм сохранял явные региональные отличия, и только в начале XX века они слегка размылись.

По мнению Т.Е.Лончинской, «под реновацией произведения искусства мы понимаем погружение в эпоху создания памятника, которое способствует: освоению, сохранности и воссозданию подлинных произведений; изучению исторического и художественного контекстов; постижению композиционных и технологических приемов с сохранением художественных традиций.» [3]

Куклы девятнадцатого века в России являются важным историческим элементом культурного наследия, обладающим большим потенциалом для современного развития и обновления. Реновация этих классических кукол проявляется в ряде ключевых аспектов:

Рисунок 1. Аспекты возвращения к классическим образцам через реновацию

Источник: Разработано автором [1]

Искусство создания традиционной куклы в РФ имеет многовековую историю, оно неразрывно связано с культами древности, языческими обрядами и народными верованиями. Оно имело свое развитие в культуре села и города, дополняло быт семей, выступало непременной составляющей повседневного русского села. Русская традиционная кукла содержит также в себе сведения о народе, его истории, в частности через историю костюма и его региональные различия. Искусство создания русской традиционной куклы как особый тип художественного творчества сочетает в себе различные виды народного искусства, материальные и духовные достижения русской культуры и т.д.

Традиционная кукла как русская народная игрушка выполняет такие очень важные функции: информационную, мотивационно-стимулирующую, сенсорную, гедонистическую, эвристическую, аксиологическую, культурологическую, учебную, развивающую, воспитательную.

Через свою функцию, форму, пластику, образные основы она передает информацию о первоначальных факторах человеческой предметно-духовной среды.

Итак, можно сделать вывод, что традиционная кукла как произведение искусства, как объект игры, как предмет быта формирует интерес к национальным традициям.

В частности, такая игрушка, попадая в руки ребенка, помогает ему познать историю жизни народа, сформировать эстетические чувства и вкусы, ребенок приобщается к культуре родного края.

Традиции изготовления самой простой куклы уходят корнями в древность. Они основаны на универсальной космологической идее. Эта идея и ее материализованное воплощение, локализация в пространстве и времени являются фольклорной основой традиций.

Среди русских народных кукол явлением особенным, в определенной степени уникальным, являются лоскутные куклы.

Для их создания использовали ткань, преимущественно куски от старой одежды, вышедшей из употребления, или те, что остались от шитья новой. Русская игрушечная культура, в том числе изготовление традиционной куклы, сохраняет богатый опыт творческого владения различными природными материалами, что защищает игрушку от формальных излишков, излишней сложности и информативной перегруженности.

Образы русских традиционных игрушек чаще всего происходят из русского фольклора. Материалами для изготовления служили: глина, древесина, сыр, ткань, тесто, растительные материалы (листья кукурузы, лоза, рогоза, солома, трава) и тому подобное.

Хотим акцентировать на том факте, что методика воспитания на традиционной игрушечно-игровой основе отнюдь не архаизирует общество. Напротив, в условиях современной глобализации цивилизационных процессов она позволяет сохранять национальную самобытность. Средством народной игрушки-традиционной куклы-дети получают знания о культуре, обрядах и традициях русского народа, знакомятся с материалом, способом изготовления, содержанием и значением этнической игрушки, в них формируются знания о традиционной одежде, народных ремеслах, создается представление об истории создания куклы.

К тому же это средство формирования творческих способностей детей. Знакомство детей с регионами России, формирует элементы патриотизма. Игрушка-духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это архетип представлений о добре-настоящем или воображаемом. Традиционная кукла обычно утверждает добро и определяет различение добра и зла.

Такая кукла имеет благородную цель-учить добру и красоте, мудрости и сопереживанию. Игрушка влияет на детскую психику и на развитие ее личности. Ведь для нее она жива и реальна. Увлекаясь игрой с куклой, ребенок чаще всего отождествляет себя с ней, ее "привычками", внешностью, ее скрытой сущностью еще одну важную функцию в состоянии выполнять традиционная кукла – воспитание культуры поведения.

В процессе ознакомления с игрушкой в разнообразных играх у ребенка можно сформировать навыки вежливого отношения к близким, старшему поколению, сверстникам, бережного отношения к игрушкам и вещам, которыми они пользуются. Играя в такую игрушку, ребенок присоединяется к этнонациональной сфере образных предпочтений, художественных особенностей, которые одновременно языком своего содержания рассказывают о производственно-хозяйственной и празднично-обрядовой деятельности населения той местности, того края, который этот ребенок впоследствии, когда станет взрослым человеком, осознает как родной.

Народная игрушка традиционная кукла несет в себе моральные нормы и культуру наших предков. Традиционная народная кукла-это разновидность самодельной игрушечной конструкции автором которой является народ. Следовательно, этнокультура имеет свою историческую жизнь и обогащается новыми жанрами и образами, глубоко проникает в современное социокультурное пространство и имеет основу для распространения и существования на уровне с современными авторскими куклами.

В настоящее время в РФ сложилась такая современная социокультурная ситуация, при которой наряду с ростом потребности общества, государства, личности в формировании национального самосознания отсутствует ценностная инновационная концепция этнокультурного воспитания в современном образовательном пространстве.

На примере исследования традиционной народной куклы была предпринята попытка оценки трансформации традиционной куклы, которая в чистых (аутентичных) формах сохраняется все меньше. На фоне стремительных глобализационных процессов ощущается влияние новых идей и ценностей, разнообразных культурных форм, стилей и направлений, часто деструктивного характера. В то же время в недостаточной степени используется мощный воспитательный, духовный потенциал русской, в частности этнической, культуры.

Народная традиционная кукла аккумулировала в себе нравственные нормы и культуру наших предков. Традиционная народная кукла-это разновидность самодельной игрушечной конструкции, автором которой является народ. Сочетание трудового воспитания с художественным конструированием русской традиционной куклы дает мощный импульс развитию личностно-ценностного отношения подрастающего поколения к искусству, способность к восприятию, пониманию и созданию художественных образов, художественно-творческой самореализации и духовного самосовершенствования.

Именно авторское начало в процессе создания и освоения различных культурных практик формирования этнической идентичности приобретает принципиальное значение, когда речь идет об изучении условий, закономерностей и механизмов детского развития. Одним из средств и средой противостояния глобализационным тенденциям экспансии массовой культуры и угрозы этнической декультурализации предстает этнокультура, в частности традиционная кукла, которая выполняет функцию противостояния, поскольку кукла является материальной основой игры. Играя, ребенок реализует свои мысли, ощущения, от этого зависит их направление.

Таким образом, изучение реновации кукол в русских костюмах конца XIX века является важной частью сохранения и передачи национального наследия. Этот процесс не только сохраняет историческую и культурную ценность предметов, но и помогает в воссоздании и понимании традиционных русских образов и обычаев.

Куклы в русских национальных костюмах конца XIX века являются уникальными артефактами, отражающими богатую культурную мозаику России того времени. Они несут в себе информацию о моде, материалах, ремеслах и даже общественных нормах той эпохи. Процесс реставрации таких кукол требует особого внимания к деталям и знания традиционных методов обработки материалов: восстановление тканей, росписи и других элементов костюма с учетом оригинальных техник и материалов.

Реновация кукол может служить эффективным образовательным инструментом. Через них можно демонстрировать молодому поколению уникальные аспекты русской культуры и истории, а также важность сохранения культурного наследия. Оживление старинных кукол позволяет передать культурные и исторические знания будущим поколениям. Это способствует сохранению национальной идентичности и культурной памяти.

Однако процесс реновации сталкивается с рядом вызовов, включая нехватку квалифицированных реставраторов и ограниченный доступ к оригинальным материалам и технологиям. Важно привлекать внимание к этому направлению и развивать методы реставрации, сочетающие традиции и современные технологии.

В заключение, реновация кукол в русских костюмах конца XIX века - это сложная, но чрезвычайно важная задача, требующая глубоких знаний и умений. Это не только способ сохранения прошлого, но и мост, соединяющий прошлое с настоящим и будущим, подчеркивающий важность культурного наследия в современном мире.

Литература

1. Гавчук, Г. С. Русские куклы конца XIX века в новом свете: возвращение к классическим образцам через реновацию / Г. С. Гавчук. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 45 (492). — URL: https://moluch.ru/archive/492/107647/ (дата обращения: 13.11.2023).
2. Костюхина, М. С. Записки куклы: модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII — начала XX века: [монография]— Москва: Новое литературное обозрение, 2017. — 301 с.
3. Лончинская Т.Е. Проведение научно-исследовательской работы в художественно-педагогическом музее игрушки имени Н. Д. Бартрама // Традиционное прикладное искусство и образование. 2018. №3 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-nauchno-issledovatelskoy-raboty-v-hudozhestvenno-pedagogicheskom-muzee-igrushki-imeni-n-d-bartrama (дата обращения: 13.11.2023).
4. Тишков, В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / В. А. Тишков. – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука. 2013. – 649 с.