

Лончинская Т.Е., заведующий музейно-педагогической научной лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов Высшей школы народных искусств (академия).

Lonchinskaya T. E., head of the museum pedagogical science laboratory of the Scientific research of traditional arts and crafts of Higher School of Folk Arts (academy), lte05@mail.ru

**Проведение научно-исследовательской работы в Художественно-педагогическом музее игрушки имени Н.Д. Бартрама
(реновация декора кукольного костюма)**

**Carrying out research work in The art and pedagogical Museum of toys
named after N. D. Bartram (renovation of doll costume decor)**

Аннотация. Статья посвящена изучению музейных кукол в собрании Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Автором обоснована актуальность включения реновации куклы в научные исследования студентов в художественном вузе как базы для формирования исследовательских навыков, становления профессиональной культуры. Описан практический опыт реновации кукол XIX в. из собрания музея.

Ключевые слова: Профессиональное образование, музей, кукла, реновация, художественное кружевоплетение, формирование исследовательских навыков студентов.

Summary: The article is devoted to the study of Museum dolls in the collection of The art and pedagogical Museum of toys. N. D. Of Bartram. The author substantiates the relevance of the doll renovation in the scientific research of students in the art University as a basis for the formation of research skills, the formation of professional culture. The practical experience of renovation of dolls of XIX century from the Museum collection is described.

Keyword: Professional education, Museum, doll, renovation, artistic lace-making, formation of the students' research skills.

В 2015 году Сергиево-Посадский Художественно-педагогический музей игрушки вошел в состав Высшей школы народных искусств – профильного высшего учебного заведения России в области традиционного прикладного искусства, в Сергиево-Посадском филиале которого осуществляется подготовка специалистов в сфере игрушки. Объединение вуза и музея содействует развитию научной деятельности в следующих направлениях: изучения истории возникновения и бытования игрушки; «кросс-культурные исследования игрушки как "влияние самой игрушки на социальную сферу" и "влияние социальной сферы на развитие игрушки"» [5, с. 10].

Формирование у студентов в процессе научно-исследовательской работы по реновации уникальных игрушек – произведений искусства исследовательских умений, содействует профессиональному становлению будущих художников традиционного прикладного искусства. 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.

В собрании Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама хранятся старинные куклы, костюмы которых декорированы металлическим кружевом. Результаты научного исследования данных музейных предметов представлены в данной работе.

Следует отметить, что использование золотосеребряного кружева в кукольной одежде встречается редко и тем ценнее музейные образцы, выбранные для реновации. Объектами научно-исследовательской работы стали три куклы: «царица» с фарфоровой головкой и две куклы – «кормилицы» тряпичная и с фарфоровой головкой.

Куклы – памятники материальной культуры являются носителями информации и отображают жизнь их создателей. Николай Дмитриевич Бартрам отмечал: «Игрушка всегда была "зеркалом жизни", и старинные игрушки, отражая на себе свое время, быт, их окружающий, – дают возможность подойти с совершенно еще новой незатронутой стороны, к интимной жизни прошлого, образно характеризуя его и в общем, и в мелочах» [2, с. 69].

Согласно мнению Л.Г. Оршанского «историчность русского прикладного искусства, в котором никогда не исчезали следы влияний медленно развивающейся гигантской территории и сложности этнографического сплава из разнокультурных элементов» значима при оценке русского художественно-прикладного творчества [7, с. 4].

Обращение к национально-исторической теме игрушечных дел–мастеров, создавших интересующие нас куклы не случайно. В 1911-1913 гг. Н.Д. Бартрам работал над эскизами и по его рисункам мастера Учебно-показательной мастерской Московского губернского земства изготовили серию исторических кукол. В 1913 году Российская империя отмечала 300-летия дома Романовых, к которой и было приурочено создание исторических кукол. Кукольные костюмы были выполнены с филигранной точностью и копировали исторические одежды знати и царствующих особ XVII века.

Следует отметить интересные сведения, найденные в периодической печати начала XX века. Первого сентября 1912 года в газете «Раннее утро» автор очерка «Исторические куклы» информировал московских обывателей о том, что: «В Кустарный музей губернского земства поступила богатая коллекция кукол в русских исторических костюмах допетровской эпохи. Куклы великолепно исполнены, являются работами Первой женской артели кустарей – крестьянок различных уездов Московской губернии» [10, с. 13]. Особое внимание мастеров было обращено к воссозданию старинных материй.

В газете «Вечернее время» от 18.02.1913 г. сообщалось, что: «Для Кустарного музея губернского земства женская кустарная артель Вышгородской волости Московской губернии изготовила большую партию тканей ручной работы с вышивками по подлинным древнерусским образцам XVII века. Художественные ткани являются копиями, наиболее популярных у боярынь того времени материй, употреблявшихся для красных сарафанов» [11, с. 13].

Исследователи кружева отмечали, что металлическое кружево всегда высоко ценилось, шло на украшение одежды знати и духовенства [8]. Поэтому созданная по рисункам Н.Д. Бартрама кукла «царица», закономерно одета в одежды, декорированные металлическим кружевом. Кукла с фарфоровой головой, с закрывающимися карими глазами, с темными длинными волосами, заплетенными в две косы с розовыми бантами. Головной убор – корона из фольги с украшением из камешков. Убор оторочен черным мехом. Височным украшением служат шесть ниток белых бус с двумя крупными желтыми бусинами на концах. Тюлевое покрывало обшито металлическим кружевом. Желтая одежда из полотна с таким же кружевом, подпоясана батистовым розовым поясом. Верхняя одежда из серебряной парчи с черными опушками на рукавах имеет розовую подкладку. На ногах куклы черные чулки и желтые туфли с металлическими пряжками и пуговичками из бусин. Высота куклы 32, 5 см.

Интересно происходил поиск информации о кормилицах, архаичный образ которых утрачен в современной социальной сфере. В словаре В.И. Даля дается следующее объяснение «кормилица, кормилка, мамка, мама, питающая грудью чужого младенца, наемница для кормления грудью. Мать кормилица, а кормилица не мать. Год кормила, а век кормилица» [1, с. 165]. В качестве значимых источников изучения истории, быта и нравов Российской империи следует отметить материалы иностранных исследователей – путешественников, ученых и художников. Жан Батист Бретон в начале XIX века, делая зарисовки с натуры, запечатлел на акварелях представителей различных слоев населения Московского государства. В альбоме содержатся изображение (рис. 1) и описание интересующей нас крестьянки-кормилицы. Исследователь сообщал что, как правило, кормилец выбирали из крепких крестьянок Ингерманландии и Финляндии, которые «носят национальный костюм, всегда чистый и элегантный, и чепцы в форме кокошника из золоченой ткани, щедро изукрашенные множеством жемчужин, кораллов и стеклянных бусин, красивые серьги и много бус. Выкормив младенца, они возвращаются в деревню с заработанными деньгами и всем гардеробом» [4, с. 24].

Русская этнографическая выставка 1867 года, проходившая в Москве, знакомила посетителей с представителями разнообразного населения России и родственных ей стран, возбуждала интерес к изучению их населения и быта. Обстановочная сцена «Петербургская губерния, село Копорье. Кормилица», точно отражает антропологический тип – кормилицы-чухонки в традиционном костюме на фоне крестьянского дома (рис. 2).

Известный публицист и писатель А.А. Бахтияров, рассказывая о питомническом промысле, тоже говорит о кормилицах. «Питомнический промысел», согласно его сведениям, был развит в волостях под Петербургом у бедных «захудалых» крестьянских семей. Незаконнорожденные дети 2-3 недельного возраста из Воспитательного дома отправлялись на лоно природы. «В 1882 г. питомцы были размещены по 1873 деревням, у 18201 воспитателя-крестьянина ... Прибыв на место назначения, кормилица-чухонка прежде всего прибывает на своей избе зеленую вывеску с надписью: «п. в. д.» (т.е. питомец Воспитательного дома), а где есть грудные питомцы, так кроме того,

и белые дощечки, что необходимо для удобнейшего надзора за питомцами как со стороны врача, так и других лиц» [3, с. 175-176]. Труд кормилицы оплачивался в зависимости от возраста ребенка.

Рис.1. Кормилица.
Ж.-Б. Бретон.1813

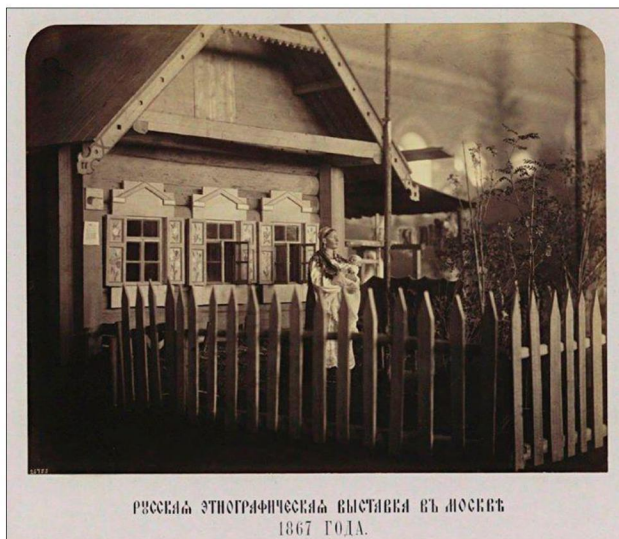

Рис.2. Петербургская губерния, село Копорье.
Кормилица. 1867

На старинных литографиях первой половины XIX века петербургским мастером Петром Вдовичевым изображены дети, играющие с куклами в детской комнате дворянского дома. Предметы быта, куклы и игрушки, многочисленные аксессуары для кукольной игры воспроизведены удивительно точно и в мельчайших деталях. Представленные на переднем плане, заботящиеся о грудных детях, кормилицы одеты в традиционную одежду. Изображения кормилиц часто встречается на фотографиях начала XX века из дворянских семейных альбомов и всегда женщины с младенцами одеты в русский сарафан, белую кофту и кокошник.

Следует отметить, что кукла – кормилица с грудным ребенком на руках была актуальна именно в конкретный исторический период, когда заботу о воспитании детей в дворянских семьях была доверена простым русским женщинам, часто безграмотным, но прекрасно владеющими традиционными методами воспитания и искусством народного фольклора. Кукла-кормилица была близка и желанна для девочек и служила предметом для игры или украшением интерьера. Такие куклы производились в Сергиевом Посаде мастерицами Первой женской артели кустарных одевальщиц.

В 1913 году в Петрограде на Второй Всероссийской кустарной выставке были представлены лучшие образцы русского народного искусства и среди изделий игрушечного промысла была выставлена коллекция кукол с фарфоровыми головками, включающая куклу-кормилицу и «царицу». В обзорном очерке «Игрушечный промысел» каталога выставки Н.Д. Бартрам указывал, что женщины, одевающие кукол лучших сортов (к которым относятся исследуемые нами куклы) зарабатывают до 1 ½ руб. в день. Стоимость самой куклы составляла в среднем 1 ½ -2 рубля. [8, 10].

Торговля куклами в России проходила в провинции на ярмарках и базарах, а также осуществлялась в игрушечных столичных магазинах Петербурга и Москвы. Например, в Петербурге в начале XX века известным продавцом игрушек был С.И. Дойников, владевшие игрушечными магазинами на Садовой линии Гостиного двора [6, с. 262]. Возможно, сородичи наших кукол стояли в магазинных витринах, а также пользовались спросом в кукольных лавках.

Исследуемая нами, кукла кормилица – с фарфоровой головой, голубыми глазами и русыми волосами одета в: белую кисейную кофту с широкими рукавами, розовый атласный сарафан, подол и лямки, которого декорированы металлическим кружевом-край и белый передник с оборками. В руках куклы белый, из тика конверт с «ребенком» – с фарфоровой головой и русыми волосами. Головной убор куклы – атласный кокошник украшенный таким же металлическим кружевом-край.

Вторая кукла – кормилица тряпичная, датируемая XIX в. Предстает перед нами в: белой тонкого льна рубаше; атласном сарафане, декорированном золотным кружевом-аграмант и вышитыми трунцалом «лапками»; высоком кокошнике. Лицо куклы вышито, в ушах сережки из трунцала. На шее два ряда жемчужных нитей. На руках кукла держит спеленутого младенца. Пальцы рук – тоненькие тряпичные трубочки украшают кольца из трунцала. Высота куклы 34 см. Изготовлена кукла согласно музейному описанию в Загорских Земских мастерских в XIX веке.

Приступив к научно-исследовательской работе по реновации металлического кружева – декора кукольного костюма из собрания Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама, студенты кафедры художественного кружевоплетения: Е. Овчинникова, К. Бондарева, К. Лазарева и Д. Шарапова под руководством автора статьи провели историко-искусствоведческий поиск: собрали материал по истории происхождения исследуемых кукол, изучили научные источники и архивные материалы, нашли имена и их создателей, выявили участие кукольных мастеров в выставках, собрали материал по истории русского костюма, выполнили описание музейных предметов.

Благодаря межкафедральному сотрудничеству кафедр художественного кружевоплетения, ювелирного и косторезного искусства стало возможным воссоздать в материале старинную металлическую плоскую нить. Экспериментальное исследование по выявлению оптимальных механических характеристик металлических нитей (плющенко) для реновации произведения художественного кружевоплетения было совместно выполнено заведующим кафедрой ювелирного и косторезного искусства Д.С. Дроновым и автором данной статьи. Плоская плющенко используемая в плетении кружевных декоративных элементов «веерков» наряду с металлической пряжей нитью фактурно обогащает и усиливает художественный эффект. Студенка Е. Овчинникова, заинтересовавшись технологическим процессом воссоздания старинной металлической нити, провела самостоятельное изучение физических, механических свойств металла из которого была изготовлена, требуемая для кружевоплетения нить, описала и сфотографировала этапы технологического процесса изготовления плющенко.

В ходе художественно-творческой деятельности студентами были исполнены эскизы и выполнен проект с изображением кукол и воссозданного металлического кружева (рис. 3).

Особенный интерес у студентов в процессе реновации вызвали утраченные (забытые) приёмы и виды переплетений. Доскональное освоение подлинного старинного кружева, включающее: копирование; прорисовку каждой нити, участвующей в плетении кружева-край и кружева-аграванта; проработку технического рисунка и сколка; исполнение образцов сделало потенциальным выполнение изученного кружева в материале.

На XIII Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» (2018 г., Московский филиал Высшей школы народных искусств) студенты представили свои результаты исследования: Е. Овчинникова выступила с докладом «Научно-исследовательская работа по реновации металлического кружева – декора кукольного костюма из собрания Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама» и К. Лазарева провела демонстрационный мастер-класс «Воссоздание технологии плетения старинного металлического кружева» (рис. 4). Также студенты посетили Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама и провели сравнительный анализ подлинного декора кукольного костюма и воссозданных кружев. Соответствие между выполненной работой и подлинными произведениями декоративного прикладного искусства подтверждает данное музейными сотрудниками искусствоведческое заключение по выполнению декора кукольной одежды – металлического кружева.

Рис.3 Куклы и реновация декора кукольного костюма – металлического кружева

Рис.4. Мастер-класс «Воссоздание технологии плетения старинного металлического кружева»

Проведенная научно-исследовательская работа требует продолжения. Фарфоровые куклы, воссозданные в Сергиево-Посадском филиале Высшей школы народных искусств (академия) в кукольных костюмах, декорированных кружевом, станут примером развития художественных традиций и подтверждением подготовки высококвалифицированных художников декоративного прикладного искусства.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех томах. Т.2. И-О. / В.И. даль – М.: Рус.-яз.-Медиа.2003.
2. Бартрам Н.Д. «Музей игрушки» Наркомпроса // Ребенок и игрушка / Сб. ст. под ред. Н.А. Рыбникова. – М.; Л.: Гос. Изд-во, 1923.
3. Бретон Ж.-Б. Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи / Пер. с франц. – М.: библиотека РУСАЛа, 2007.
4. Максимович В.Ф. Развитие Художественно-педагогического Музея игрушки как фактор совершенствования образования и культуры России / Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика. Монография // Общая научная редакция Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: ВШНИ, 2015.
5. Муравьева И.А. Век модерна. Панорама столичной жизни – СПб.: Из-во «Пушкинского фонда», 2004.
6. Оршанский Л.Г. Художественная и кустарная промышленность СССР 1917-1927 – Л. Академия художеств, 1927.
7. Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 году: Репринтное издание 1914 года. / Вступит. статья В.П. Савченко. – СПб.: Альфарет, 2008.
8. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево – Л.: Художник РСФСР, 1983.
9. ЦГИА. Ф. 1872. Оп.1. Д. 97. № 202. л. 10.
10. ЦГИА. Ф. 1817. Оп.1. Д. 110. №.382 л. 38.