

Традиции национальных культур

Т.В. Устинова, О.В. Троицкая

Дымковская игрушка — радуга чудес

На российском севере, в городе Вятка, который еще не так давно был известен нам как Киров, живет доброе и радостное искусство. Из поколения в поколение передается оно династиями, вписавшими свои имена в историю замечательного народного промысла.

В самом центре города, в художественных мастерских дымковской игрушки работают мастерицы — исстари этим искусством занимаются преимущественно женщины. Когда наблюдаешь за их работой, кажется, что все очень просто. Вот мастерица отщипнула кусочек красной глины, замешанной с песком, раскатала его в колбаску, вот взяла глины побольше, расшлепала в лепешку, вот свернула лепешку воронкой — получилась юбочка. Приделала голову, руки, колбаску изогнула коромыслом, ведерки вылепила, на голову налепила высокий кокошник, крохотный носик прилепила. Поставила фигурку сушиться, сначала на лавку, а потом — в муфельную печь. Из печи выходят фигурки закаленные, крепкие, звонкие. Их белят мелом, разведенным в молоке, и расписывают яркими красками, используя синтетическую темперу.

Появляются из-под кисточки узоры: кружочки, прямые и волнистые полоски, клеточки, пятнышки, точки. Краски малиновые, красные, зеленые, желтые, оранжевые, синие — светло и радостно на душе. Но, оказывается, работа на этом не закончена. Мастерица смачивает кисточку в сыром яйце, легонько

касается золотого квадратика или ромбика и «сажает» золото на нужное место: барышням и во-доноскам – на кокошники и шляпы, петухам – на гребешки. Вот теперь игрушки засветились и стали еще краше.

Изделие Дымки является полностью авторским – его выполняет один и тот же художник, от комка глины до росписи. Каждый мастер усваивает старинные приемы лепки и рисунка, вникает в их суть, старается до конца прочувствовать давний обычай и затем вносит что-то свое, не выходя за рамки традиций.

Дымковская игрушка – уникальное явление русского народного творчества, один из самых популярных и всемирно известных художественных промыслов. Без веселых нарядных дымковских фигурок уже много десятилетий не обходится ни одна выставка народного искусства.

Название игрушки произошло от названия слободы. Почему слободу назвали Дымково, местные краеведы спорят до сих пор. В народе говорят, что название слободе дали дымы от печей, в которых обжигались глиняные фигурки. Зимой, когда топят печи, летом, когда туман, вся заречная слобода – будто в дымке. Здесь в далекую старину и зародилась дымковская игрушка. Некоторые историки Вятского края считают, что производство игрушек в Дымковской слободе появилось только в начале XIX века. С этим трудно согласиться, хотя никаких письменных доказательств для установления более точной даты зарождения промысла не обнаружено.

Впервые Вятка упоми-

нается в летописных источниках в 1374 году. Эту дату принято считать временем основания города. Заложил его в XIV веке на месте русского поселения один из отрядов ушкуйников, ходивших в поход на Волжскую Булгарию. В составе отряда были разные люди: новгородцы, двиняне, устюжане. В XV веке Вятка была феодальным владением: входила в Суздальско-Нижегородское княжество, была уделом Галицкого (Костромского) князя, а потом ею завладел московский князь Василий I. В 1452–1457 годах на высоком берегу реки Вятки между Раздерихинским и Засорным оврагами появился укрепленный кремль-крепость Хлынов, названный по реке Хлыновице. Феодальные войны не раз приходили к осаде города Хлынова, но он стойко защищался и лишь в 1489 году был сдан без боя Ивану III и присоединен к Москве. В конце XV – начале XVI века население Хлынова стало пополняться выходцами с Северной Двины и особенно из Великого Устюга. Последние и основали в это время на низком правом берегу реки Вятки Дымковскую слободу, церковь во имя почитаемого в северном городе Проккопия, и, возможно, они же перенесли в новую слободу гончарное дело как основное занятие населения.

Каждую весну, когда разливалась река Вятка, все Дымково затопляло водой. У каждого дома была своя лодка, на ней – и в город, и за дровами, и по делам. Множество семей, живших в заречной Дымковской слободе, с давних времен занималось лепкой и росписью игрушек, весной возили их на ярмарку в город, по воде, на лодках, поэтому очень много традиционных сюжетов в дымковской игрушке посвящено

Г.И. Баранова. Свидание с моряком под яблоней. Семья моряка. 1979

*З.В. Пенкина,
В.В. Киселева.
Многодетная мать.
1961*

*З.В. Пенкина,
В.В. Киселева. Няня
с качалкой. 1973*

Наездник. XX век

Конек-свистулька.
Начало XX века

лодочным катаниям. Когда мужчины зимой уезжали на заработки, женщины, тоскуя по своим мужьям, думая о них, лепили всадников. Глину брали тут же, на огороде, обжигали игрушку в русских печах, белили мелом, смешанным со снятым молоком, расписывали красителями, изготовленными на яйцах. Все семьи, что жили в слободе, занимались лепкой игрушек, мастерство передавалось из поколения в поколение. Но у каждой мастерицы была своя рука, свой неповторимый узнаваемый почерк. Работали в полутемных избах, жизнь была трудной и тяжелой, вот в игрушках и проявлялась вся мечта о радости, свете – в ярких красках, легших по белому фону, и сусальном золоте, рассыпанном искрами неземного света и блеска.

Существует легенда, согласно которой начало празднику Свистопляски-Свистульки положило так называемое «хлыновское побоище». Хотя никакими историческими документами это событие не подтверждается, его подробно описали путешествовавший в 1770–1772 годах по разным провинциям Российского государства капитан Н.П. Рычков и сосланный в Вятку в 1811 году зять М.И. Кутузова, опальный генерал-майор Н.З. Хитрово. По их сведениям, в XIV–XV веках (авторы описаний называют совершенно разные даты – 1392, 1418, 1421) под укрепленными стенами Хлынова собрались жившие в крае инородцы, чтобы взять город, основанный якобы пришельцами-новгородцами. Не надеясь только на свои силы, жители Хлынова послали за подмогой к устюжанам. Устюжане пришли ночью, но не с той стороны, с которой их ждали. Не распознав в темноте друзей, вятчане перебили многих и только утром увидели свою ошибку: «Своя своих не познаша». В память погибшим на месте побоища поставили часовню, а в ней деревянный крест. С тех пор до начала XIX века Свистопляску проводили ежегодно в четвертую субботу после Пасхи – праздник начинался панихидой по убитым и умершим в часовне, поставленной на высоком откосе Раздерихинского оврага. Эта приуроченность к весеннему времени, обычно апрелю – маю, ставит Свистопляску-Свистульку в ряд традиционных народных обрядов, связанных в своих истоках с древнейшим культом земли, обновлением и возрождением природы после зимы, ее пробуждением от весны к лету.

Е.И. Пенкина,
Е.И. Косс. Ушкуньи.
1944

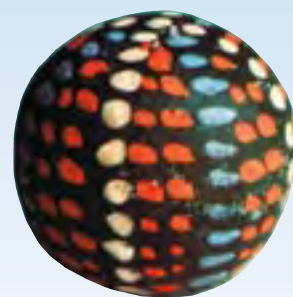
А.В. Никулина.
Мальчик в лодке. 1957

Е.И. Пенкина,
А.Н. Никулина.
Балалаечник на рыбе.
1944

Древность обряда сегодня видится и в том, что после поминовения обычно начиналось шумное веселье с песнями и плясками. Сочетание скорби и веселья, даже разгула не вызывало осуждения, а воспринималось как должное: этим думали парализовать смерть и утвердить жизнь. Смех как воссоздание жизни и свист как средство отпугивания злого начала становились магическим актом заклинания плодородия во время весенне-летних обрядов. Особенной частью этого действия было катание яиц по земле с холма во время пасхальных

игр. Яйцо воплощало собой символ зарождения новой жизни, и соприкосновение его с землей должно было пробудить землю от зимнего сна, оплодотворить ее. Кроме яиц с незапамятных времен катали по Раздерихинскому спуску расписные глиняные шары, или «шарыши», которые можно отнести к древнейшим игрушкам. «Санкт-Петербургские ведомости» 1856 года описывают их как сравнительно небольшого диаметра (6 – 10 см) полые шары с катающимися внутри горошинами, создающими звук погремушек. Они были красивы по цветовым сочетаниям: всегда по черному фону, придающему им оттенок мрачноватой суровости, наносились ряды белых, красных и сиреневых (в другом случае – белых, голубых и коричневых) пятен-горошин. В общую красочную шумную атмосферу Свистопляски этот своеобразный вид дымковских игрушек вносил свою неповторимую ноту. Со временем, когда из праздничного ритуала ушли шуточные бои с катаньем шаров к реке Вятке, эта игрушка прекратила свое существование, и в настоящее время современные дымковские мастера шаров не производят.

Шар. Середина XIX в.

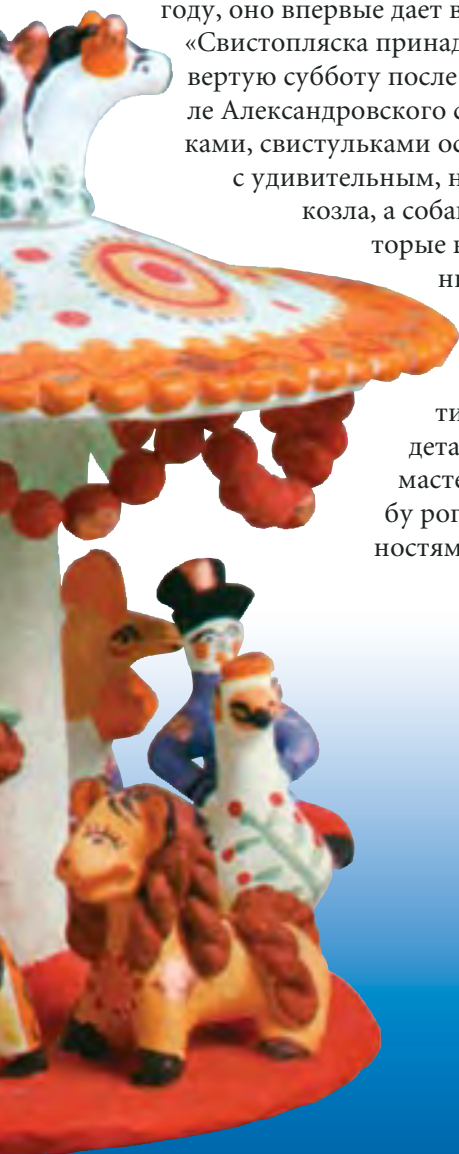
Кроме ушедших в прошлое шаров среди фигурок выделялись дамы и кавалеры, водоноски с ведрами, няньки с детьми, дивные звери и птицы: тут и конь, и баран, и петух, и утка, и сорока. Носителями плодородия в представлении древних земледельцев этнографы также называют быка, козу, свинью, лошадь и других домашних животных – их лепили, чтобы всегда было много в хозяйстве. Постоянная форма свистулек в виде небольшой фигурки с характерными признаками птицы или животного спереди и коническим завершением, свистком сзади отработана не одним поколением мастеров. Одно из описаний Свистопляски относится к 1838 году, оно впервые дает возможность представить некоторые сюжеты игрушек:

«Свистопляска принадлежит к числу народных праздников города Вятки. В четвертую субботу после Пасхи жители этого города собираются на площадку подле Александровского сада, куда заранее съезжаются торговки с куклами, шариками, свистульками особенного устройства. Все это делается из вятской глины

с удивительным, не подражательным искусством: часто медведь походит на козла, а собака – на корову, не говоря уже о фигурках человеческих, которые все без исключения фантастические, созданные воображением вятских торговков; ибо ни одного существа, похожего на них, не найдете в природе».

Несмотря на единообразие общих пластических решений, у разных авторов хорошо выражены особенности индивидуального почерка, как в самой фигурке, так и в деталях росписи. Каждая игрушка отличается от другой, рука мастера узнаваема по длине морды коня, свистка-конуса, изгибу рогов коровы или барана, рисунку глаз и цветовым особенностям росписи.

Е.И. Косс-Деньшина.
Карусель. 1971.
А.И. Ворожцова.
Чаепитие. 1979

Р.Э. Пенкина. Нарядная барыня. Девочка на петухе. 1984

З.Ф. Безденежных. Курица с цыплятами. 1962

Е.З. Кошкина. Уборка капусты. 1968

Первое место среди свистулек занимали фигурки уток и уток-«крылаток». Обтекаемой, гладкой и компактной пластике утки-свистульки соответствует и роспись с определенной системой нанесения цветных полос и рядов горошин. Желто-оранжевые, лилово-серые, сине-зелено-желтые свистульки демонстрируют тонкое чувство цвета их авторов.

Многочисленны и фигурки коней — одноглавых, двухголовых и даже трехголовых. Особенно выразительны двух- и трехголовые, как яркий пример органического слияния реального и фантастического, отраженного в сказаниях и легендах и воплощенного в совершенной художественной форме, свойственной лучшим образцам фольклорного искусства во всех его видах. Даже в расположении отверстий для свистка сбоку и свистка в хвосте коня заключен особый ритм, обусловленный определенным звуком и чувством гармонии.

Для росписи коньков-свистулек также характерны простейшие, обычно вертикальные ряды разноцветных горошин или чередования полос и клеток с гармоничными или контрастными сочетаниями красок. Иногда на груди коня помещается в кольце круг-«солнце», расчерченный косыми линиями или отходящими от него прямыми лучами. Этот мотив сближает дымковские игрушки с каргопольскими, филимоновскими и другими игрушками.

В XIX веке обрядность была уже сильно разрушена. Дальше сохранялись обряды, группировавшиеся вокруг крупных праздников и исполняющиеся коллективно. Но с утратой обрядного смысла и они превра-

тились в развлечение, а их трансформированные и переосмысленные древние элементы, сочетаясь с новыми, разнообразили традиционные праздники и придавали каждому из них особый колорит. В 1824 году на берегу Вятки был разбит Александровский сад, и праздник проводился около него, на старом месте. С 1861 года перестали катать глиняные шары и устраивать шуточные бои, и с 1888 года праздник меняет свое название — это уже не Свистопляска, а Свистунья, что также свидетельствует о трансформации сложного древнего обряда в развлекательную ярмарку.

В 1890 году на Казанской научно-промышленной выставке был представлен целый отдел вятских кустарных промыслов. В каталоге этого отдела впервые названы имена трех мастериц, чьи игрушки стали экспонатами выставки: Натальи Антоновны Микулиной, Авдотьи Андреевны Швецово и Аграфены Тимофеевны Лаженицыной — жительниц подгородной слободы Дымкова. Среди игрушек перечислены конь с седоком, лодка, кормилицы, барышни, куколки, барышня с кавалером, елки, птицы — гусыня и гусь, утка, курочка, баран, корова. Но у каждой из мастериц есть и сюжеты, воплощение которых трудно

Е.А. Кошкина. Наездник. 1930-е гг.

А.С. Фалалеева. Композиция «Нежность». 1979

*В.П. Племянникова.
Индюки. 1978–1979*

представить, ибо в музеях дымковских игрушек подобного рода не сохранилось. Например, «телега с седоком», «пролетка с седоком», «самовар с чайным прибором», «колодец». В 1896 году глиняные дымковские игрушки вновь экспонируются на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде.

Расцвет производства игрушки приходится на 1900–1917 годы. После революции игрушечный промысел едва не исчез, в 1918 году в Вятке царили голод и холод, и в Дымкове, где творили из глины веселую игрушку, стало совсем невесело. Промысел погибал на глазах, «дымка» почти не продавалась. Появились артели с гипсовыми отливками, которые стали намного дешевле игрушек, сделанных вручную. Промысел затухал, мастера переходили на роспись готовых форм. К 1920 году осталось немного масте-

риц, сохранивших традицию, они вошли в историю возрождения дымковского промысла: З.В. Пенкина, Е.И. Косс-Деньшина, О.И. Коновалова, А.А. Мезрина, Е.З. Кошкина и другие. По воспоминаниям старейшей мастерицы З.В. Пенкиной, последняя Свистунья состоялась в конце 1920-х годов XX века.

В специальной литературе о народном искусстве сведения о дымковской игрушке появились лишь в начале XX века, когда после первой русской выставки игрушек в Петербурге в 1890 году возник всеобщий интерес к собиранию и изучению изделий кустарных промыслов. Первые публикации дымковских фигурок были сделаны в статьях А.Н. Бенуа. В книге «Игрушка, ее история и значение» Вятский край назывался главным центром ее производства.

Широкая известность дымковской игрушки началась с книги А.И. Деньшина «Вятская глиняная игрушка в рисунках». Велика роль и значение А.И. Деньшина в изучении истории дымковского промысла. Живописец, уроженец Вятки, он еще в юности увлекался народным искусством родного края, стал собирать глиняные игрушки. В 1908 году познакомился с известной мастерицей А.А. Мезриной и ее дочерьми, а потом и с другими потомственными династиями мастериц. По существу, вся жизнь Деньшина была отдана дымковской игрушке: он был ее первооткрывателем, собирателем, распространителем в музеях, популяризатором и даже художественным руководителем промысла. В трудные для дымковцев 1920-е годы он зарисовал и описал образцы и орнаменты оставшейся тогда игрушки в специальные альбомы. Им руководила мысль, что если промысел на какое-то время замрет, то останется точная память о пропорциях «дымки», о росписи – и все сможет возродиться. Эти альбомы с дымковской игрушкой хранятся теперь в краеведческом отделе областной библиотеки имени Герцена и ясно говорят о том, что кроме заботы о хлебе насущном

Сбор яблок. 1970-е гг.

*Е.И. Пенкина,
Наездник. Наездница.
1936–1937*

неистребима в человеке еще и забота о творчестве, искусстве, мастерстве. Впоследствии по этим альбомам игрушек и зарисовок сюжетов и орнаментов, а также оставшимся музейным экспонатам учились новые мастерицы, и таким образом восстанавливался древний промысел.

Книга И.Я. Богуславской «Дымковская игрушка», изданная в 1988 году в Ленинграде в издательстве «Художник РСФСР», явилась первым монографическим исследованием истории дымковского искусства. На большом и разнообразном материале автор показала его специфику, особенности развития в разные времена, познакомила с современными проблемами промысла.

Дымковская игрушка давно уже стала малой декоративной скульптурой, но современный орнамент ее уходит в языческую древность. Это и круги один в другом, символизирующие солнце, вселенную, и точки, сетка, змейки — символы земли, урожая. Сейчас мы можем только догадываться о смысле, который несет древняя роспись, имеющая такую стройную, выверенную систему наложения с виду простого орнамента.

В период своего зарождения, до расцвета многообразия форм и сюжетов, игрушка была проще и несла языческую символику. Глиняные яйца лепили как символ зарождения, барыни — как еще более древний символ богини-матери, богини плодородия, и все разнообразие свистулек имело культовый обереговый характер. Медведь служил оберегом дома и семьи, а традиционный индюк был подобен древней птице счастья, сверкающей мечте о красоте и рае. Со временем древняя символика уступила место непосредственным впечатлениям реальной жизни, а формы шаров и свистулек были вытеснены фигурками и композициями, которые служили украшениями для подоконников и горок с посудой, подобно фарфоровым статуэткам. Но дымковские мастера не подражали напрямую пластике фарфора. Под ее влиянием на древних корнях народной глиняной игрушки родилось самобытное искусство малой декоративной скульптуры. Оно обогащалось новыми темами, почерпнутыми из окружающей жизни и овеянными народной фантазией. Так постепенно сложился неповторимый мир образов дымковской игрушки, ее самобытный художественный строй. Сюжеты и традиции росписи «дымки» передаются из поколения в поколение и тщательно сохраняются.

Прекрасна и многообразна сегодня дымковская игрушка. Это глиняные коники, сказочные, похожие на Жар-Птицу индюки, баранчики в штанишках, няньки и деточки, барышни и кавалеры, водоноски, диковинные олени, козы и козлята и даже дрессировщицы с собачками и веселая карусель. Общие принципы искусства «дымки» у каждого мастера находят свою интерпретацию. Она проявляется в выборе темы, характеристике персонажей, в особенностях пластики, любимых цветовых сочетаниях.

Дымковскую игрушку, которая несет в себе сотни лет доброты, красоты, радости, любят и взрослые, и дети.

Е.П. Косс-Деньшина.
Мальчик на петухе.
1963

Е.В. Смирнова.
Композиция «В ночном».
1979