

II Международная Конференция Учащихся
«Научно-творческий форум»

Секция: Естественно-научная

**Тема: «Выявление особенностей хлудневской игрушки и её
космическое звучание в авторских работах»**

Выполнила:

Дюжова Татьяна Сергеевна

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

МБОУ «СОШ №50» г. Калуги, 3 класс

Хлопенова Анастасия Владимировна

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

МБОУ «Центр образования - гимназия № 1»

6 класс

Собинкова Ксения Алексеевна

7 класс, МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги

Научный руководитель:

Шепелева Светлана Николаевна

Методист, педагог д.о.

МБОУДО ДЮЦКО

«Галактика» г. Калуги

Калуга, 2020 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	стр.3
I История хлудневской игрушки	стр.4
1.1. История возникновения хлудневской игрушки.....	стр.4
1.2. Хлудневские мастера.....	стр.5
II Особенности хлудневской игрушки.....	стр.6
2.1.Сравнительный анализ хлудневской с дымковской и филимоновской игрушками.стр.	6
2.2. Представление авторских работ с космическими атрибутами.....	стр.11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	стр.12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	стр.13
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	стр.14

Введение

В современном мире наша жизнь очень интенсивна и иногда очень трудно обратить внимание на нашу культуру. Проходит время, многое стирается из памяти народа, но в культуре, в искусстве ничего не может исчезнуть бесследно. Культуру России невозможно представить без народного искусства, которое раскрывает жизнь русского народа, его ценности. Народное прикладное искусство является формой хранения и передачи жизненного опыта многих поколений. В настоящее время становится доступным юному поколению информация, накопленная за это время: проводятся мастер - классы, проводятся фестивали народного творчества, есть возможность посетить музей и получить информацию, возможность использовать Интернет - ресурсы. В истории нашего края одним из направлений прикладного искусства является хлудневский промысел. Наш город Калугу часто называют «колыбелью космонавтики», но в хлудневской игрушке мы не нашли космических атрибутов.

Гипотеза: Хлудневский промысел живет и развивается. Игрушка отражает историю народа, необходимо не только изучить особенности, но и добавить космическое звучание в авторские работы по мотивам хлудневского промысла, как один из региональных компонентов.

Актуальность: хлудневская игрушка несет в себе не только историю глиняной игрушки, но и историю народа, развивает у людей чувство приобщенности к искусству, культуре и творчеству.

Новизна: созданы авторские работы по мотивам хлудневского промысла, проведен сравнительный анализ игрушек традиционных промыслов России.

Цель: Сохранение традиций Калужских мастеров хлудневской игрушки.

Задачи:

1. Сделать исторический анализ развития хлудневской игрушки.
2. Выявить, в чем выражено отличие хлудневской игрушки от других.
3. Создать авторские работы по мотивам хлудневского промысла с космическими атрибутами.

Предмет исследования: Хлудневская игрушка – как традиция Калужской области.

Объект исследования: процесс преемственности поколений в хлудневской игрушке.

Методы исследования:

Теоретические: **анализ литературы, сравнительный анализ игрушек разных традиционных промыслов России.**

Практические: **беседа, анкетирование, статистический метод, изготовление авторских работ, посещение мастер классов, изготовление пособий для начинающих.**

I. История хлудневской игрушки

1.1. История возникновения хлудневской игрушки

В III тысячелетии археологами найдены игрушки Древнего Египта. Это деревянные фигурки коров, свиней. А самой древней египетской кукле около 4 тысяч лет.

В античной Греции и Риме популярностью пользовались куклы-марионетки из глины и дерева. [2]

Но, гончарное ремесло было известно и в России. Древнейшие глиняные игрушки, найденные археологами на территории нашей страны, относятся ко II тысячелетию. Это маленькие глиняные топоры, посуда. Глина легко поддается обработке: из нее можно вылепить все, что угодно. Глиняная посуда и утварь были самыми необходимыми и практичными в быту древнего человека. Раньше других существовала лепная керамика, т.е. глиняные изделия, вылепленные руками, без специальных приспособлений. Также существовали лепные фигурки животных, людей. В них отразились древние суеверия, приметы. [4] На протяжении столетий они превратились в глиняные лепные игрушки.

Примерно в IX-X вв. в России появился гончарный круг. Он упростил, ускорил изготовление глиняной посуды.

В XVII-XVIII вв. московские гончары изготавливали черную посуду - крупные кувшины, флаги. В 40-х гг. XVIII в. стали выпускать русскую ценную посуду с синей и многоцветной росписью.

Чуть ли не каждая российская губерния имела свой гончарный промысел. В Пензе - Абашево, в Рязани - Скопин да Сапожок, в Туле - Филимоново, в Вятке - Дымково. [2].

В России - расцвет производства глиняной игрушки - XVIII - XIX вв., когда игрушка стала доступна простым людям.

1.2. Хлудневские мастера

По преданию, гончарное мастерство в Хлуднево было принесено крестьянами, переселенными сюда местным помещиком и в конце XIX века было довольно крупным гончарным центром. В округе было много глины, пригодной для обжига. До войны, вспоминают современные мастера, в каждом доме был один, а то и два станка, то есть работали семьями — отцы и сыновья, женщины помогали мужчинам готовить глину для посуды. Девочки, начиная с 7-8 лет, и женщины лепили игрушки. Занимались этим в свободное от сельских работ время — большей частью зимой и весной до покосов.

Родословная потомственных гончаров Трифоновых подтверждает непрерывность традиции на протяжении полутора столетий. [9]

По словам мастериц хлудневской игрушки, до войны лепили «свистки» «свистульки», «свисточки» — «товарняк для базаров». Это обычные глиняные свистульки с головками различных животных и птиц — кота, собачки, белочки, козы, оленя и пр. Свистки продавали на базарах за деньги или отдавали в обмен на продукты — «за свисток два яйца». Кроме свистков делали «гудухи», которые размером, тембром, приемами лепки отличались от них. Тембр их глуше, ниже, размер больше, чем у свистка, раза в два. Формой гудуха напоминает лодочку, оканчивающуюся звериной или птичьей головкой, обращенной к гудящему. [9]

В Хлудневе сложилась своя особая технология лепки свистулек и гудух. Сначала делали сам свисток — «куржупку»: продолговатому скатанному кусочку глины дают подсохнуть, («он хряснет»), чтобы глина осела, затем в нем прокалывают кленовой палочкой с трех сторон отверстия для свистка. По мнению мастериц, «куржупка» — самое сложное в изготовлении свистульки. Когда «куржупка» готова, к ней «примазывают» кусочек глины, намечая форму игрушки. Головки примазывали следующим образом: в кусочке глины, будущей головке, пальцем делают небольшое углубление, в которое насаживают «куржупку», становящуюся туловом зверька или птицы; в головке стараются подчеркнуть особенность облика зверька или птицы: округлые ушки у кота, острые — у козы, загнутые рога коровы, вытянутый носик птицы и т.д. Затем к фигурке «примазывают» ручки из жгутика глины и другие детали — детеныша, корзиночку и пр. После того, как игрушка слеплена, острием палочки намечают глаза, рот, оперенье у птицы, усы у кота и др. — свисток готов.

Далее следует обжиг. В процессе обжига глина меняет свой природный цвет и становится бело-розовой, фоновый цвет хлудневской игрушки. Затем раскраска фуксином и акварельными красками, которыми отмечают ушки, рожки, носик, лапки, кружочками и полосками чуть тронуты грудка и спинка. Нередко свистульки представляют и более сложные образы и композиции: кошка с котенком, всадник и др. [9]

Характеризуя острохарактерность в пластическом решении хлудневских свистулек, разнообразие в их окраске, Г.Блинов писал: «Во всей России, может быть, нет такой интересной, богатой и многоликой по рисунку игрушки, как хлудневская» [8].

До войны делали и «игрушки» — еще один вид традиционного изделия. Это «громотухи», или «громотухи», — игрушки-погремушки в виде куклы (бабы). В целом это грубо вылепленная женская фигура в длинной конусовидной юбке. Чтобы игрушка гремела, в тулове при лепке выбирают глину, закладывают туда мелкие кусочки глины, доньшко замазывают, но обязательно прокалывают острой палочкой, иначе при обжиге игрушку «разорвет». Тулово (наряд) и голова лепятся из одного куса глины, все остальные детали — руки, головной убор, оборки на платье — «примазываются». Небольшие «громотухи» (12-13 см) служили детскими погремушками. Игрушки побольше и понаряднее брали с собой на базары для привлечения покупателей к ходовому хлудневскому товару — гончарной посуде и свистулькам.

В 1960-1970-е гг. стали лепить «барынь» — глиняную скульптуру. Сама форма «барыни» подсказана куклой-погремушкой: в основе - полый конус, во многих фигурах даже доньшко замазано, а внутрь конуса- юбки заложены кусочки глины. Но постепенно фигурка барыни строится на основе только полого конуса, она не гремит. В отличие от «громотух» «барыни» значительно больше по размеру (20-22 см), более нарядны, подчеркнута праздничны. Теперь это и не барыня, а нарядная крестьянка, в ее костюме постоянной деталью является фартук с оборкой и

головной убор в виде короны. Фантазия не знает границ: вот барыня с котятами, другая с корзинками, третья — с «медведками» и пр. И в этом, видимо, и заключен секрет особого обаяния хлудневских барынь. Появляются и фигуры «мужичков». Обычно у них нарисованы борода, штаны; в руках гармошка.

Фигурки, сотворённые мастерицами с поэтической душой, сами излучают тепло, поражают силой и красотой пластики. И это не удивительно, ведь крестьянский вкус воспитывался на великом разнообразии окружающего, к многоголосной гармонии привыкал и слух и глаз. В глиняных, грубоватых на вид игрушках, деревни Хлуднево удивительным образом чувствуется самая седая наша древность.

Многовековая традиция изготовления местной игрушки оборвалась бы, если бы не творческое желание нескольких женщин - хлудневских мастериц Татьяны Ивановны Бубневой, Аграфены Федоровны Трифоновой, Елены Дмитриевны Манушичевой. Хранительницей всех тайн хлудневского игрушечного ремесла стала Мария Васильевна Самошенкова. Ее учеником стал А.А.Лондарев - народный мастер. С него в современной Калуге началось возрождение гончарного промысла игрушечного ремесла. В настоящее время в Калужской области продолжает промысел игрушки Бубнев Александр Иванович, а также семья Заборских, участники Всероссийской выставки «Гончары России – 2003», «Гончары России – 2006».

Игрушки всех хлудневских мастериц, на первый взгляд, очень схожи. Это общее заключено, прежде всего, в одинаковой технике лепки, манере росписи. Вместе с тем в игрушке каждой мастерицы есть свои особенности, идущие от «школы» (учителя), степени мастерства, а также от характера самого мастера, ее отношения к своей работе. Мастерицы понимают, что глиной можно передать внутреннее состояние фигурки, её движение, характер. [9]

II Особенности хлудневской игрушки

2.1. Сравнительный анализ хлудневской с дымковской и филимоновской игрушками

Хлудневская игрушка по-настоящему народная, крестьянская, грубая в лепке. Ее внешний вид далек от сувенирного (сравните с декоративной дымковской игрушкой). Свободного времени от бытовых забот и труда у крестьянок было мало. Лепили подетально. Основные исходные элементы - колбаски, блинчики, полые цилиндры и «налепы» к ним. Отщипнуть, примазать, вытянуть, порубить на ладони, повернуть дырку, мокрой тряпочкой загладить швы. Это нехитрые приемы работы с глиной. Главное - передача настроения. Душевная ясность, спокойствие, ощущение гармонии мира наполняет всякого, кто наблюдает процесс изготовления хлудневской игрушки. [2]

Создатели народной игрушки были крепко связаны с землей, с деревенским трудом, природой. Это определило характер сюжета. Игрушки - в основном, одиночные фигурки («баба», птица, домашнее животное), иногда два - три персонажа, связанные единым сюжетом. Есть и целые скульптурные композиции - «Древо жизни», «Лиса с лисятами». Все это связано с образами природы, дающей жизнь всему живому. Основное направление - древо жизни, является оберегом, чувствуется близость человека с природой. Каждая игрушка имеет особый смысл за счет наполнения дерева разными животными, птицами и орнаментом.

Хлудневской росписи характерны разноцветные полосы, чередующиеся с полосками натурального фона глины. Распространены ромбы, знаки неба, жизни, солнца. Самый распространенный - знак солнца. Расписывают игрушки не целиком, а отдельные детали, перья птиц, части туловища. [1] Палитра цветов яркая: красный, малиновый, синий, зелёный, реже – жёлтый. Это цветосочетание типично для калужской вышивки и ткачества, для народного костюма.

Красный цвет		цвет земли, тела, крови, символ огня, высоты духа, красоты.
Синий цвет		цвет воздуха, космоса
Жёлтый, оранжевый цвет		цвет солнца, огня
Зелёный цвет		символ возрождения жизни
Белый цвет		свет
Чёрный цвет		тьма
Лиловый цвет		символ скорби

Для росписи игрушек применялись сначала минеральные краски и различные глины (ангоб), смешанные с яйцом и молоком, но чаще растительные краски:

чёрная - из отвара ольховых веток;

оранжевая - из молочая, зверобоя;
 светло-жёлтая - из цветов ромашки;
 тёмно-синяя - из цветов сон-травы, васильков;
 зелёная - из чёрной ржи;
 жёлтая и коричневая - из гречневой половы, шелухи лука.

Еще использовали травяные краски (из молодых побегов ржи, ольховой и дубовой коры, стеблей и цветов)

Хлудневская игрушка отличается простотой изготовления, главное - передача настроения. Для лепки используется голубая глина. Внешне выразительная, забавная. Роспись производилась по сырой глине. Для хлудневской игрушки характерны проколы в области глаз, иногда носа.

В **дымковской игрушке** мастера изображают сегодняшний быт города и деревни, в основном, города. Роспись производилась по белому фону. В основном это всадники, дамы, кавалеры. Использовали красную глину. Она очень податливая. В отличие от хлудневской, очень много росписи.

В **филимоновской игрушке** мало деталей. Мир этой игрушки представляет собой сторону фантазии мастеров, их богатый внутренний мир, связывающий прошлое и настоящее. Игрушки вытянуты из-за особенностей белой глины. В отличие от хлудневской роспись производилась по раскрашенному фону, украшали пятнышками, елочками, ягодками.

Игрушка	Место рождения	Глина	Способ лепки
Хлудневская	д.Хлуднево Думинический район Калужской области	Используется голубая глина	Подетально, исходные элементы - колбаски, блинчики, полые цилиндры и «налепы» к ним
Филимоновская	д.Филимоново Тульской области	Используется пластичная глина «синика», и цветная –красная, розовая, желтая, оранжевая и даже черная.	Свистульки лепят из целого куска глины.
Дымковская	Вятка	Используется	Лепят из отдельных

		красная глина	частей, потом белят в 2-3 слоя
--	--	---------------	--------------------------------

Игрушка	Сюжеты	Роспись	Цвета
Хлудневская	Одиночные фигурки («баба», птица, домашнее животное), иногда два - три персонажа, связанные единым сюжетом, «древо жизни»	Роспись - по сырой глине, разноцветные чередующиеся с полосками натурального фона глины. Распространены ромбы, знаки неба, жизни, солнца. Расписывают хлудневские игрушки не целиком, а только отдельные детали: перья птиц, очертания и части туловища животных.	Палитра цветов яркая: красный, малиновый, синий, зелёный, реже – жёлтый.
Филимоновская	Игрушки вытянуты. Лепят барышень, солдат, коней, птиц, козчиков и прочих зверушек, не просто игрушки, а свистульки	Роспись - по раскрашенному фону, украшали пятнышками, «ветвистой елочкой», «яркой ягодкой», «звездочкой лучистой» или «солнышком». А элементы обозначают следующее: круг – солнце, треугольник – землю, елочки и ростики – символ растительности и жизни.	Краски яркие, летние, солнечные – желтые, красные, малиновые, зеленые, иногда синие и фиолетовые

<p>Дымковская</p>	<p>Быт города и деревни – всадники, дамы, кавалеры</p>	<p>Роспись по белому фону, очень много росписи: кружочки, клеточки, прямые и волнистые линии, пятнышки, точки.</p> <p>Круг – символ солнца, каравай хлеба; точка – звезды; волнистая линия – вода; прямая линия – дорога.</p>	<p>Краски зеленые, красные, малиновые, желтые, оранжевые, синие, у игрушки есть «золотые квадратики».</p>
--------------------------	--	---	---

2.2. Представление авторских работ с космическими атрибутами

«Космическое древо жизни» (глина), «Космическое древо жизни» (пластилин) - многофигурные композиции, состоящие из нескольких элементов, использованы приёмы: «вытягивание», «прищипывание», «вдавливание», «скатывание», «сплющивание».

Заключение

Хлудневские игрушки представляют собой многофигурные композиции, состоящие из нескольких элементов, которые лепятся отдельно, а затем присоединяются друг к другу, вырастая из единого ствола, олицетворяя сильное, плодоносное «древо жизни», которое является оберегом. Да и барыня у хлудневских мастериц непростая - в карманах у неё птицы, да зверушки, в руках детки, да свистки, на плечах и голове тоже по петушку.

Особенности хлудневской игрушки:

- грубая в лепке,
- изготовление по деталям,
- роспись по чистой глине небольшого количества элементов,
- древо жизни является оберегом,
- отражение связи человека с природой,
- проколы в области глаз.

Хлудневская игрушка не осталась в прошлом, она популярна, ее известность вышла на международный уровень.

Мы придали ей космическое звучание.

Проводятся выставки, мастер - классы, фестивали.

Игрушка - одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и народное. Из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки, передаются в народе представления о жизни, труде, красоте.

Литература

1. Дундукова Д.П. Тайна хлудневской игрушки//Знамя. 1993. 9 сентября
2. Калугаведение: хрестоматия для учащихся. - Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф.Бочкаревой, 2008. - 256с.
3. Паршин В.В. Сокровищница Калужского края: История. - Калуга: Золотая аллея, 2005. - 288с.
4. Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. - М.: Знамя, 1984. - 144с.
5. Раков В. Хлудневская игрушка//Весть. - 2009,- 22 января
6. Савиных В.П. Поделочные материалы. Справочник мастера. - Мн. ООО «Хэлтон», 1999. - 386с.
7. Ткаченко В.А., Федорова Л.И. К вопросу сохранения традиций в Школах ремесла. // Родная старина. 1-я научно-практическая конференция по проблемам сохранения и развития фольклора Калужской области (Калуга, 18-19 ноября 1994 г.). Калуга, 1995.
8. Г.Блинов. Чудо-кони, чудо-птицы. М, 1977, с.112-116.
9. Н.Ведерникова Гончарный промысел деревни Хлуднево// Калужский край. Козельский район. Живая культура Российской провинции. М.:1999. С.160.
10. www.hludnevo.ucoz.ru
11. www.filimonovskay-igrushka.ru
12. www.dymkatoy.ru
13. www.ufa-sretenie.ru
14. www.promisel-abashevo.ru
15. www.glina.teploruk.ru

Приложения
Приложение I

Авторские работы по мотивам хлудневской игрушки

Авторские работы по мотивам дымковской игрушки

Авторские работы по мотивам филимоновской игрушки

Мастер-класс по хлудневской игрушке в объединении Исследователь «Карандаш - волшебник»

