

Дымковская игрушка

Выполнила: Мальковская Е.
А.

студентка группы 407 ДПТ

Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV–XVI веках в слободе Дымково, на низком правом берегу реки Вятки, возле города Хлынова-Вятки. Именно там развилась и сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки: Никулины, Пенкины, Кошкины... Каждая из них имела свои особенности изделий в форме и пропорциях, колорите и орнаментах. Здесь, в слободе, в XIX веке жили и работали от 30 до 50 семей

Дымковская игрушка. XIX в.

Изготавливали игрушки в слободе Дымково целыми семьями, копали и месили глину, вручную толкли и растирали краскотерками комовой мел, с осени до весны лепили, сушили и обжигали. Ближе к началу ярмарки «Свистуньи-свистопляски», которая проходила в четвертую субботу после Пасхи, игрушки белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками, украшали большими пятнами золотистой потали. А затем на лодках привозили яркий самобытный товар в город Вятку на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых

Дымковская игрушка. XIX в.

Известно, что дымковская игрушка, имеющая древние корни, упоминается в летописях в XV–XVI веках. В конце XIX – начале XX века она представляла собой одиночные самостоятельные фигурки людей, животных, птиц, свистульки, несущие в себе древние образы — представления людей о мире.

Дымковская игрушка. XIX
в.

Сто лет назад встала серьезная угроза существованию старинного дымковского промысла. Изготовление дымковской игрушки шло постепенно на убыль, «не кормило», как раньше, и многие мастерицы из потомственных семей прекращали работать, уходили в поисках другого ремесла. В самой слободе Дымково начали открываться мастерские по изготовлению гипсовых изделий, пользующихся большим спросом у местного населения и на ярмарках в крупных городах. Часть мастериц подрабатывали «на гипсах», занимаясь их раскраской. Лишь только одна мастерица продолжала по старинке лепить из глины игрушки. Это была **Анна Афанасьевна Мезрина (1853–1938)**, творчество которой стало связующей нитью между прошлым и будущим дымковского промысла, классикой для современных мастериц. Она обучила этому искусству двух своих дочерей **Александрю Ивановну Мезрину (1874–1934)** и **Ольгу Ивановну Коновапову (1886–1979)**

А. А. Мезрина

Игрушки А. А. Мезриной

Решающую роль в судьбе всего промысла, а, значит, и в частных судьбах отдельных игрушечниц, сыграл вятский художник-пейзажист и знаток дымковского ремесла ***Алексей Иванович Деньшин*** (1893–1948).

С 15-ти лет он увлекся творчеством малограмотных мастериц, зарисовывал их игрушки, изучал процесс работы. Особую любовь он питал к творчеству А.А. Мезриной. Интерес к народному искусству у А. И. Деньшина возник после посещения воскресных курсов рисования и живописи, организованные в 1908 году при Вятском техническом училище. Преподаватель рисования И. Ф. Федоров, увлек своих учеников бесконечными беседами о русском искусстве и русских художниках, о народном творчестве и мастерах. Эта привитая им любовь к народному искусству, вылилась у А.И. Деньшина в серьезную работу «по собиранию и зарисовкам образцов вятских народных художественных изделий» в течение всей его жизни, которую он сочетал с увлечением живописью.

А. И. Деньшин и
мастерица Е. А. Кошкина

А.И. Деньшин Зарисовка игрушки для
альбома

В 1920–30-е годы дымковский промысел развивался как типичный домашний народный промысел. Здесь не было никаких артелей, как в других промыслах того времени. С 1934 года мастерицы сдавали свои игрушки как надомницы сначала на фабрику гипсовых изделий в самой слободе Дымково, а затем переправляли в город, в товарищество «Кировский художник».

В 1920–30-е годы усилилось внимание Советского государства на художественные промыслы. Это вмешательство в их традиционный строй образов привело к расширению тематики, изменению цветового и орнаментального строя. В это время появились первые композиции, состоящие из нескольких фигур, связанных по смыслу и объединенных цельным основанием («блинчиком»). Этот прием позволил с максимальной живостью отражать темы реальной жизни в жанровых сценках.

Дымковская игрушка. Е. И. Пенкина. «Гармонист на коне».

Дымковская игрушка. Е. И. Косс-Деньшина. 1969

Начавшаяся Великая Отечественная война нанесла большой удар возрождавшемуся дымковскому промыслу. Мастерницы остались без работы. Вначале казалось, что в такое тяжелое для всей страны время глиняные игрушки не нужны. Но вскоре оптимистичная дымковская игрушка вновь стала пользоваться успехом, на нее возник большой спрос.

В 1942 году производство игрушек было возобновлено. Алексей Деньшин писал в газете: «Дымковская игрушка являлась тогда доказательством несокрушимости русского народного духа, проявленного и в области народного изобразительного искусства. Как бодрая, воинственная песня, поднимающая дух бойца в великой борьбе с кровожадным врагом, так и дымковская игрушка в эти дни играла роль какого-то светлого жизнерадостного фактора неувядаемости творческих сил народа, его гения».

Дымковская игрушка. XIX
в.

С конца 1950-х годов в стране началось возрождение художественных промыслов, проявлялся интерес к древним национальным корням, исследовалась проблема традиций и их развития. У дымковских мастериц начинается творческий взлет, поиск новых решений.

Увеличился спрос на игрушку, она стала делиться на две категории: более традиционную («массовую») и выставочную. Последнюю группу изделий чаще делали для многочисленных художественных выставок – областных, зональных, республиканских, всесоюзных, международных и даже персональных. Публикации в столичной и местной прессе, внимание специалистов, музейных работников делают имена мастериц знаменитыми.

Барыня.
Автор: Втюрина Л. А.

«Нянька». Выставка дымковской
игрушки
«Четыре русских солнца». Автор

1960–80-е годы стали временем новых творческих исканий дымковских мастериц. Кроме старшего поколения, активно включается в творчество молодежь. Еще больше расширился круг сюжетов и тем.

В это время наблюдался необыкновенный взлет интереса к искусству мастериц. Коллектив промысла составляли около 60 человек. Игрушка в большом количестве шла на экспорт. Именно тогда в 1981 году и было построено для промысла новое здание в центре города Кирова с большими мастерскими, в котором он продолжает работать и поныне.

Вятский художник, живописец В. Г. Харлов в 1981 году создает монументальную роспись «Дымковский промысел», показав в ней не только своеобразие природного и исторического ландшафта города и слободы Дымково, но и портреты вятских художников и старейших мастериц, поколения молодых, пришедших в промысел, связь времен через дымковскую игрушку.

В. Г. Харлов и Е. З. Кошкина на фоне росписи

История дымковского промысла сохранилась в игрушках, собранных в то время в коллекциях музеев Кирова, Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и многих других в нашей стране. Кроме того, в 1958 году работы мастериц в числе 60-ти произведений были переданы в фонд международной академии керамики в Женеве. Огромное количество выставок дымковской игрушки было организовано в XX веке как в России, так и за рубежом (Италия, Германия, Франция, Япония, Дания, Швейцария, Англия, США, Австрия, Голландия, Бельгия, Польша, и т.д.).

История дымковского промысла и его сегодняшний день по-прежнему вызывают интерес у разных категорий людей, как исследователей, собирателей, так и просто зрителей.

Пенкина З.В. Дымковская игрушка.

Из композиции по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». 1973

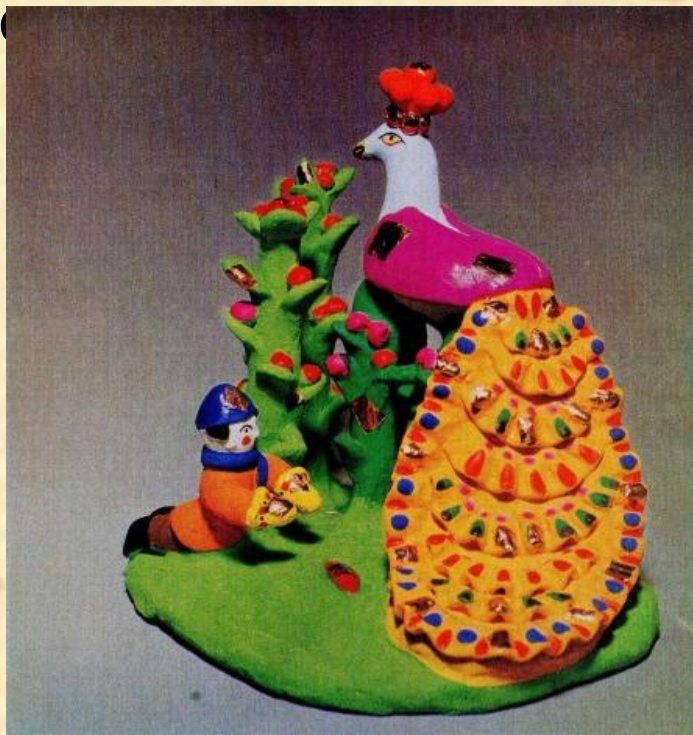
Современная мастерица не готовит глину самостоятельно, глина поступает в дымковский промысел готовой к работе, упакованной в полиэтилен брикетами по 5-10 килограмм.

Кроме этого, изменился состав побелки. До середины XX века дымковские мастерицы использовали мел, разведенный на снятом молоке, куда окунали игрушку целиком. Сегодня для беления дымковской игрушки используется сложный химический состав, который наносится кистью.

Также в течение века не раз менялись краски для росписи: от самодельных, до фабричных, в состав которых по-прежнему добавлялось яйцо. С появлением новых акриловых красок, ярких по цвету и стойких, многие мастерицы заменили ими не прочные традиционные краски.

В течение XX века не раз происходила замена потали (сплав меди и цинка) на сусальное золото. Сейчас оба этих материала в арсенале мастериц. Современные фабричные кисти разного размера и качества волоса позволили мастерице усложнить традиционный орнамент мельчайшими деталями, играя порой отрицательную роль в с

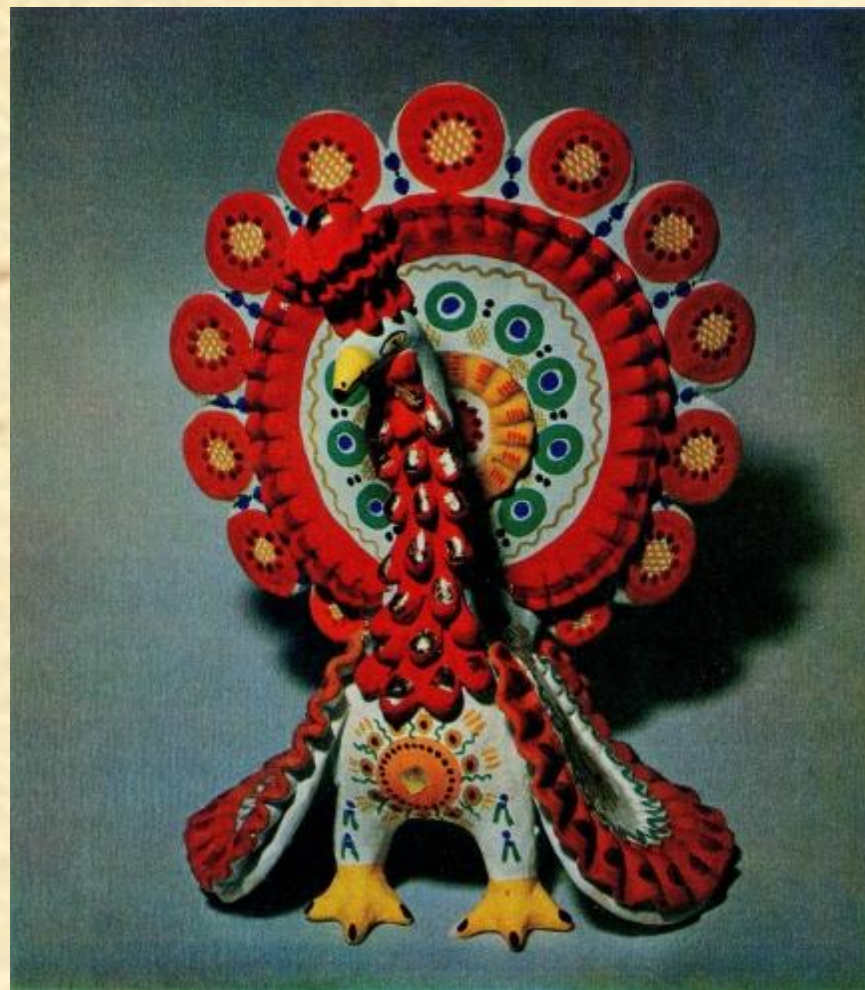
змельчении

Дымковская игрушка. XIX в.

Дымковская игрушка в начале XXI века – явление сложное и многогранное. Тематическое разнообразие, повествовательность языка, яркость в цвете, тщательная проработка в деталях и орнаментах характерна для произведений современных мастериц.

Эту игрушку с изделиями мастериц прошлого связывает так называемая традиция, которая, сохранив основное на протяжении

Дымковская игрушка
«Павлин».
Автор неизвестен

Произошли некоторые изменения и в форме организации производства. Это по-прежнему индивидуальное художественное производство, где каждая игрушка от начала и до конца выполняется вручную одним мастером, являясь уникальной.

Но разница в том, что современная мастерица освобождается от всех не творческих процессов, выполняемых другими людьми (обработка глины, изготовление побелки, обжиг), отдавая все свое время непосредственно искусству создания дымковской игрушки — творчеству.

«Барыня с собачкой»
Автор: Трухина Н.
П.

На протяжении XX века изменился ассортимент изготавливаемых игрушек. Современную дымковскую игрушку по назначению можно поделить на две основные группы: традиционная по размеру, цвету и орнаменту, рассчитанная на продажу, и выставочная, где чаще идут творческие поиски.

Тематика современной дымковской игрушки очень обширна. Кроме древних образов (свистулька, женская фигура, птица, животное), каждое новое поколение мастериц вносило свое понимание в отражение конкретной действительности, а также обращалось к прошлому. Можно выделить основные темы, распространенные в дымковской игрушке: историческая, бытовая (провинциальный город и деревня), сказочно-былинная, литературная, музыкально-фольклорная (сказки, былины, песни, частушки), архитектура, пейзаж. Все это тематическое и сюжетное разнообразие выражается не только в круглой пластике, но и в ряде сфо-

Современная дымковская игрушка. Автор неизвестен.

Огромное значение на изменение традиции в дымковской игрушке сыграл рынок, его требования, условия и вкусы общества. В XX веке спрос на игрушку испытывал не раз мощные спады и подъемы. Здесь сказались катаклизмы прошлого века (войны, политические и экономические преобразования), разрушающие старые связи.

Современный зритель, покупатель, очень разный по своему уровню понимания народного искусства, требует и разную игрушку. Спектр этих требований широк: от простого незамысловатого вкуса обывателя до интеллектуала-знатока, порой коллекционера, погруженного в историю промысла и традиции, умеющего оценить художественные достоинства и недостатки работы мастерицы.

Современная дымковская
игрушка.
Автор неизвестен.

Часть творческой работы
«Праздник Преображения»
Автор: Верецагина Л. Д.

Итак, современная мастерица — это, по сути, художник. Рождение выставочной игрушки, особенно композиции, в дымковском промысле сейчас очень напоминает рождение станкового произведения (живописи, графики, скульптуры, гобелена, росписи по ткани и т.д.). Свою задумку мастерица воплощает в эскизах, выполненных на бумаге или в глине. Затем идет поиск вариантов решения темы в цвете, орнаменте, аксессуарах.

Цель, которую преследует мастерица, — это создание художественного образа, наиболее полно выражающего замысел художника. Для осуществления своей идеи она изучает традиции промысла в музейных коллекциях (зарисовки, копирование).

Композиция «Праздник Преображения. Крестный ход». Автор: Верещагина Л. Д.

Спасибо за внимание!