

История кукол

В ранней истории практически невозможно отделить куклу от идола.

Кукла олицетворяла божества и использовалась в религиозных обрядах.

В некоторых религиях кукла считалась вместилищем душ предков.

Кукле рисовали глаза и рот, делая ее тем самым подобием человека, нарекали определенным именем.

Самым древним египетским куклам около **4 тысяч** лет.

Древнейшие египетские куклы несли функцию погребальных даров и были призваны скрасить одиночество умершего.

Считалось, что человеческие изображения могут оживать и влиять на судьбы людей, поэтому куклы часто делались резцом, так как боялись, чтобы она не убежала из гробницы.

Жительницы Древнего Египта мастерили глиняных кукол, олицетворяющих богов, в частности верховного правителя Осириса.

Кукла, связанная с областью мертвых и богов, покорила все континенты - от Азии, через Европу, Африку и до Америки.

Из обрядов зародился кукольный театр.

В Индии и юго-восточной Азии главной темой кукольных представлений были деяния богов-героев Махабхараты и Рамаяны.

Кукольник являлся подобием творца - Брахмы, а театр кукол - подобием мира.

В Древней Руси куклы-обереги использовались для защиты семьи и дома от негатива.

У каждого человека в доме имелось хотя бы несколько рукотворных созданий, радующих глаз, вселяющих чувство защищенности либо просто скрашивающих досуг детей.

Куколка "Крупеничка" (другие названия "Зернушка", "Зерновушка", "Горошинка") – это оберег на сытость и достаток в семье

В Древнем Риме стали разыгрывать небольшие сценки с участием миниатюрных неодушевленных фигурок, сдвигающимися искусственными конечностями, одетых в разные костюмы.

Всего существовало два способа демонстрации публике кукольного мира: посредством ящика с перегородкой посередине и отсутствующей передней планкой, и короба с проделанными в верхней или нижней стенке отверстиями, «выпускающими» на волю персонажей инсценировки. Первый вид пользовался популярностью преимущественно в домашних условиях для семейных развлечений, а второй являлся средством заработка бродячих кукольников.

В арсенале у кукловодов было множество кукол.

Знаменитые марионетки даже применялись христианами в качестве героев сценок на тему нравственности и морали.

Название «марионетка» означает «кукла Мария», в честь Девы Марии, образ которой был также воплощен в фигурке на ниточках.

Куклы-марионетки

В XIV веке во Франции стали изготавливать деревянных и тряпичных кукол (реже глиняных) кукол на заказ и наряжали их в модные наряды.

В Англии кукол обычно мастерили из сосны.

Иногда лица и руки покрывали гипсом, а затем аккуратно окрашивали и наносили слой лака.

Подобных кукол чрезвычайно искусно изготавливали опытные мастера-резчики, потом богато наряжали и выставляли на продажу.

Стоили они очень дорого, поэтому деревянные красавицы чаще всего служили щедрыми подношениями для взрослых, а не игрушками для детей.

Еще в эпоху Средневековья в Японии сложились центры по производству кукол, прославившиеся различными видами игрушек.

Среди их продукции есть и совсем простые по форме куклы, выточенные на токарном станке из цельного куска дерева, являющиеся повседневными игрушками японских девочек; есть куклы, выполненные из обожженной желтой и красной глины; вырезанные из дерева и собранные из разнородных материалов. Изготовление кукол — длительный и трудоемкий процесс, в котором занято сразу несколько человек. Следуя традиционному разделению труда, один из мастеров делает туловище куклы, другой — головку и руки, третий — аксессуары: веера, музыкальные инструменты, оружие.

Работа над созданием куклы требует не только высокого технического и художественного мастерства, но и скрупулезного изучения истории костюма каждой конкретной эпохи, ее обычаев, быта.

На завершающем этапе работы мастер придает кукле задуманную позу.

Это очень ответственная операция, от которой зависит, насколько удачно будет смотреться костюм, ляжет ли ткань так, чтобы возникла иллюзия живого тела, каким вообще окажется характер куклы.

Жесткая проволока каркаса осложняет работу мастера, лишая его возможности многократно перегибать и поворачивать тело куклы, добиваясь желаемого положения.

Здесь и проявляются в полной мере опыт и талант профессионала, несколькими скупыми движениями «оживляющего» куклу.

Куклы играют огромную роль в традиционных календарных праздниках Японии.

Не случайно ежегодно отмечаемый 3 марта праздник девочек иначе называют праздником кукол. В этот день, всего лишь один раз в году, девочкам дозволяется играть с куклами Хина.

Комплект таких кукол обычно собирается несколькими поколениями, он становится важнейшей семейной реликвией, а нередко и основной частью приданого невесты.

Праздник девочек - Хинамацури

Не обходится без кукол и праздник мальчиков, отмечаемый в Японии 5 мая каждого года.

Традиционное воспитание в духе верности долгу, мужества, храбрости и самопожертвования сказалось на подборе кукол хина.

Кукольное искусство в России начало развиваться в первой половине **XVII** века.

Знаменитые театры кукол комедии дель арте появились в России в **1733** году по инициативе императрицы **Анны Иоанновны**.

Анна Иоанновна (1693-1740)

В них работали настоящие итальянские артисты.

Появление в России мягкой игрушки, в том числе и кукол с головками из папье-маше, связано с периодом правления **Петра I**.

Петр I (1672-1725)

Царь-реформатор пригласил из Голландии мастериц, которые научили монахинь подмосковного Хотьковского монастыря изготавливать игрушки, выполненные по западным образцам.

Куклы, собранные из фарфоровых деталей, ценились достаточно высоко.

Если тело, руки и ноги таких игрушек изготавливались в самых разных, порой полукустарных мастерских, то головки — детали, несущие наибольшую художественную нагрузку, выполнялись на специализированных фарфоровых предприятиях.

Известно, что детали некоторых кукол производились на небольшом частном заводе в Санкт-Петербурге, принадлежавшем семье Бенуа.

Во второй половине **XVII** века во Франции стали создавать **куклы-пандоры**, которые были настоящими произведениями искусства.

Это были средних размеров фарфоровые куклы с примерными пропорциями взрослой женщины, одетые по последнему слову моды.

К кукле прилагался целый гардероб, сундучки с парфюмерными новинками, огромное количество аксессуаров.

Современная реконструкция куклы-пандоры

В **1860-е** годы пандоры переродились в **манекен** (в переводе с голландского означающее «мужчинка»).

Манекены в начале XX века.

Фото С. М. Прокудина-Горского между 1905 и 1915 гг.

В середине **XIX** века в Европе начинают открываться фабрики по изготовлению игрушек и, в частности, кукол.

Во **второй половине XIX — начале XX** века в России стали особенно популярны фарфоровые куклы.

Антикварная фарфоровая кукла

Большим спросом пользовались не только сами куклы, но и предметы, создающие их быт. Нарядная одежда и обувь, модная мебель, тонкая фарфоровая посуда, нередко являвшаяся продукцией Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге, помогали создавать утонченный и изысканный мир кукол.

Промышленное производство кукол достигло неимоверного развития.

Кукла стала неотъемлемой частью повседневной жизни, красивым аксессуаром и предметом интерьера.

Сначала тряпичные куклы чаще всего делались дома мамами для своих детей, но в **1850-х** годах англичане и американцы стали выпускать промышленные тряпичные куклы.

В Америке кукольное производство не было развито вплоть до окончания Гражданской войны в **1860-х** годах, только после наступления мира, в Нью-Джерси стали производить дешевых целлулоидных кукол.

Новшество подхватили немецкие, французские, японские фабрики, однако победное шествие легких куколок прекратилось из-за того, что поступали неоднократные жалобы о легкой воспламеняемости этого материала.

В Советском Союзе в **конце 1920-х** годов кукла была запрещена.

Ее изъяли из детских садов, поскольку считали, что она вредна и воспитывает мещанские навыки. Был организован Комитет по игрушке при Наркомпросе, а потом при Министерстве просвещения, и начал осуществляться систематический контроль над игрушкой.

Но педагоги, наблюдая за играми детей, увидели, что они все равно приносят с собой кукол и потихоньку играют с ними. Поэтому, кукла была реабилитирована, и было признано, что дети, играя с куклой, учатся и приобретают культурные навыки.

После Второй мировой войны изготовители кукол начали активно экспериментировать с пластмассами - гораздо более долговечными, чем композит или папье-маше.

В **1950-1960-х** для производства кукол стали использовать каучук, резину и винил.

Натуральные материалы сменили синтетические.

В **XX** веке появился новый жанр искусства - **авторская художественная кукла**.

Авторская кукла псковского художника-кукольника Кожуковой И.А.

Авторские куклы подразделяются на множество жанров (например, характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, «кукла без куклы» и т. д.), техник исполнения (например, горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы и куклы из фоамирана) и по назначению (коллекционные, интерьерные и т. д.). В последние годы современное искусство авторской куклы породило спрос не только среди коллекционеров, но и искусствоведов, дизайнеров интерьеров, одежды и даже архитекторов. Присутствие авторской куклы в интерьере стало уже давно хорошим тоном и показателем изысканного вкуса обладателей.

Во всем мире ежегодно проводятся сотни крупных выставок, посвященных искусству куклы.

Сегодня старинные антикварные куклы только растут в цене, а многие современные фабриканты и художники, которые стремятся сделать своих кукол предметами коллекционирования, используют традиционные натуральные материалы прошлого.