

История кукол

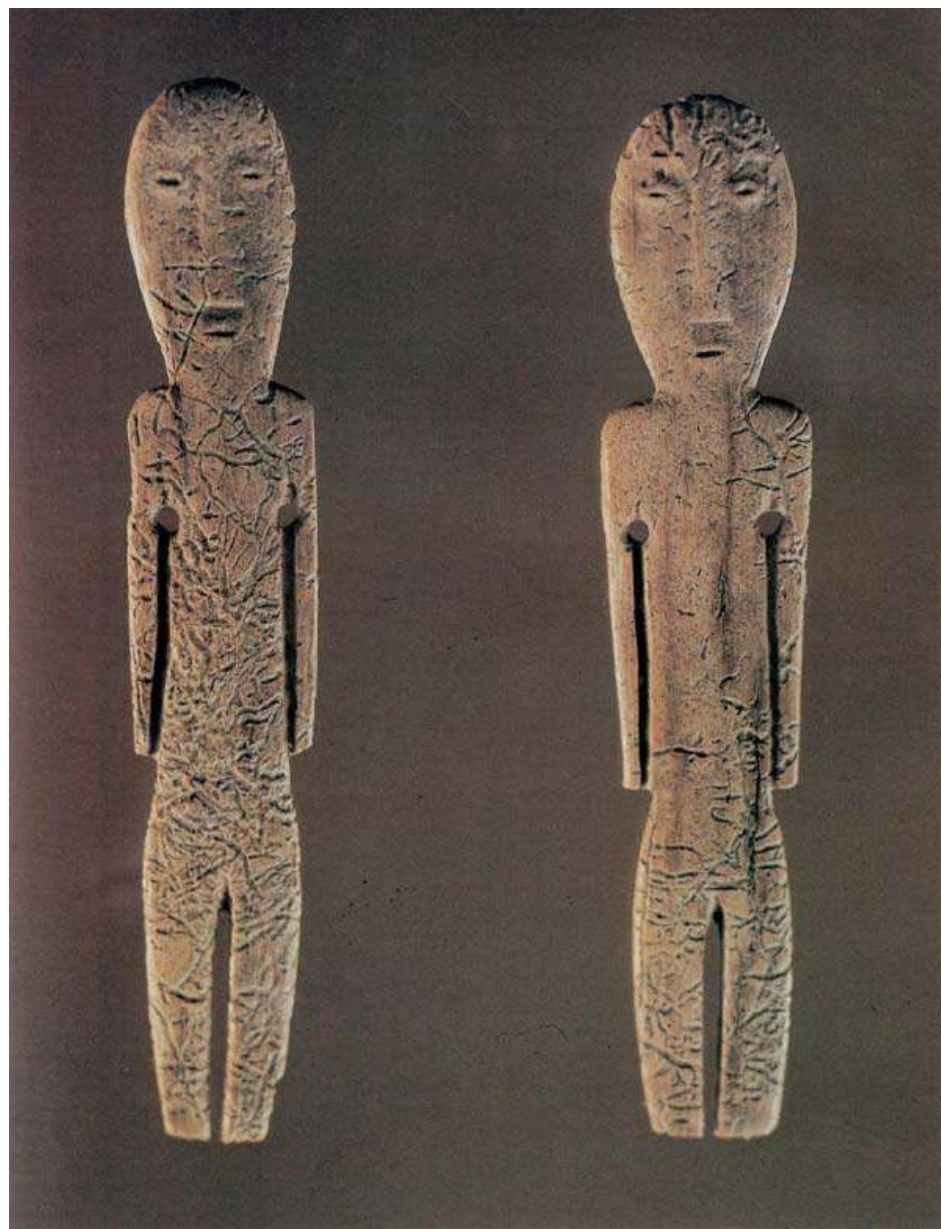

Воронкина Н.Н.

Кукла - одна из интереснейших страниц в истории культуры. Человек соединен с куклой куда более прочно, чем мы сегодня можем представить. Кукла, повторяя человека и отталкиваясь от него, связана с ним физическими, психологическими и мировоззренческими связями.

Самым древним египетским куклам около 4 тыс. лет. Паяца археологи находят в могилах маленьких египтян. Кукла иногда представляет собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Головы украшались париками из деревянных и нитяных бус. Но служили эти куклы не детям, а взрослым и были связаны с различными формами религии. Древнейшие египетские куклы несли функцию погребальных даров.

Античные Греция и Рим оставили нам довольно большое количество кукол. Многие из них продолжали носить культовый характер. Девушки бережно хранили эти куклы до замужества и в канун свадьбы приносили их в дар богиням Артемиде, Венере. Но были и игровые куклы. Делались они из глины, дерева и часто были подвижны. Руки и ноги прикреплялись к телу с помощью ниток и палок. Более тщательно, из дорогих материалов, выполнялись куклы для детей знати. Начиная с середины XIX века, в области археологии произошли открытия чрезвычайной важности. В пещерах Франции и Испании были обнаружены произведения эпохи палеолита. Сам ряд изображений - в живописи, графике - свидетельствует о некоей изначальной потребности человека дублировать объект. А что же такое кукла, если не дубль? Животного, человека, духа, наконец.

В Чехословакии, в захоронении "Брно-2" найдена маленькая фигурка из мамонтовой кости. Её конечности были подвижно прикреплены к туловищу. Некоторые исследователи предлагают считать эту находку началом истории куклы. Фигурке из "Брно", по самым приблизительным подсчетам, 30-35 тысяч лет.

Первые куклы, каких мы знаем, связаны с обрядами, выражающими основы мировоззрения первобытного общества. Это обряды культа сотворения мира и культа умерших предков. Надежды на урожай соединялись с верой в помощь умерших предков. И сейчас еще африканские племена используют в обрядах кукол, как изображения мертвых. Кукла, связанная с областью мертвых и богов, покорила все континенты. От Азии, через Европу и Африку, до Америки. Даже маленьким куклам приписывали функции богов, на что указывает средневековое название кукол - кобольды. Из обрядов рождался 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.

Первые куклы изображали Богов

Таким образом, эти представления имели философские корни. Вообще, на протяжении всей истории куклы зачастую были связаны с философией. Более поздним проявлением использования кукол в обрядах были христианские кукольные представления. Со средних веков и до наших дней они широко распространены в Европе. Куклы принимают участие в торжественных шествиях по случаю христианских праздников. В католических храмах Италии и Испании, наряду с обилием крашеной скульптуры, часто встречаются куклы, изображающие Деву Марию с младенцем и апостолов. Фигуру Богоматери называли «Марион» или «маленькая Мария», откуда и пошло слово «марионетка». Особую роль, как в жизни детей, так и взрослых играли куклы-марионетки.

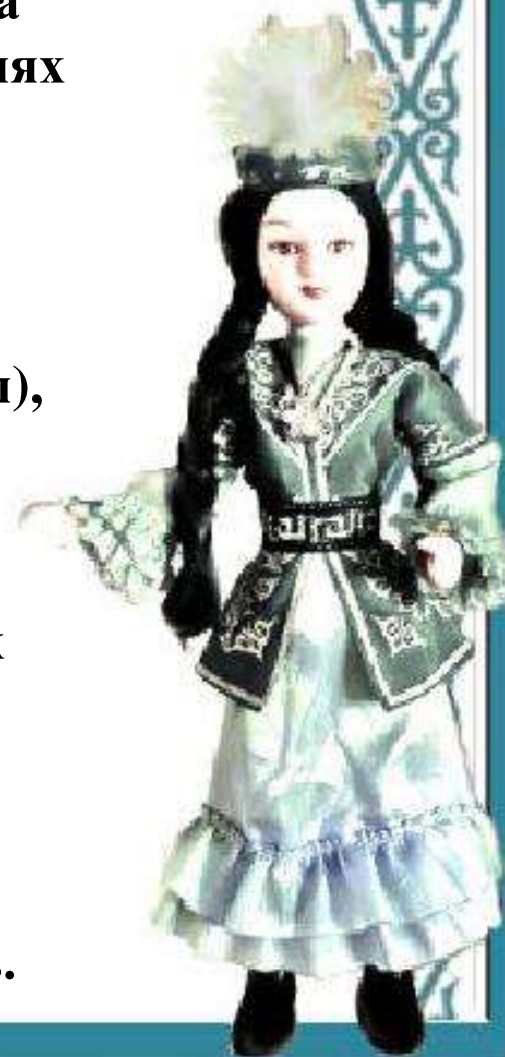

Платон в "Законах" сравнивал человека с игрушкой, а наши страсти с нитями, которые приводят ее в движение. И одежда, и лица поражают натуралистичностью и изяществом. Также у католиков принято устраивать около каждой церкви подобие Вифлеемских ясель. Обычно, персонажи этого библейского сюжета - куклы в человеческий рост, снабженные примитивными механизмами, позволяющими эмитировать движения. Европейская рождественская традиция через Украину и Белоруссию пришла и в Россию, воплотившись в кукольном вертепе. Вертеп - переносной маленький кукольный театр, с двумя сценами, расположенными одна под другой. Верхняя сцена - вифлеемские ясли, нижняя - дворец царя Ирода. С вертепами устраивали представления на ярмарках для простого люда, позже вертепы перекочевали в дома зажиточных горожан.

Со второй половины XVII века Франция начинает задавать всей Европе тон как в области политики, экономики, духовной жизни, так и в области моды. Модных журналов в те времена еще не издавали, а узнавать о новых тенденциях во французской моде желали все модницы Европы. Предприимчивые французы вспомнили, что в древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали раскрашенные глиняные фигурки (фигурины), высотой от 8 до 25 см. И во Франции создают потомков фигуринов - прекрасных пандор. Поистине, пандоры 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.

Позже, в 60 годы XIX века пандоры переродились в манекен (голландское слово, означающее «мужчинка»).

Но еще раньше, в конце XVII века у пандор появились уникальные собратья - андроидные механизмы. Золотой век механических андроидов приходится на эпоху своеобразного и неповторимого синтеза новой Европейской культуры. За XVIII век было создано необыкновенное количество механических кукол. Это и знаменитая "Музыкантша" Анри-Луи Жаке Дроза, "Писец" и "Рисовальщик" Пьера Жаке Дроза, механические животные и др.

Известно, что куклы для детей начали изготавливать очень давно. Но так как это была кустарная работа и каждая кукла была по своему уникальна, можно сделать вывод, что далеко не у каждого ребенка была возможность иметь такую куклу.манекен

В конце XIX века в России , в семью Мамонтовых - известных русских промышленников и меценатов - то ли из Парижа, то ли с острова Хонсю кто-то привез японскую точеную фигурку буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая оказалась с “сюрпризом” - она разымалась на две части. Внутри нее спрятана другая, поменьше, которая так же состояла из двух половинок... Всего таких куколок насчитывалось пять. Предполагалось, что именно эта фигурка и натолкнула русских на создание своего варианта разъемной игрушки, воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе распространенным именем Матрешка (Матрена).

У матрёшки дед - японец

Вот как это было!

С острова Хонсю привезли японскую точеную фигурку буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая оказалась с "сюрпризом" - она разымалась на две части. **Узкоглазый дедуля был вырезан из дерева и содержал в себе целое семейство из пяти фигурок, вставленных одна в другую. Это были божеества счастья и долголетия .**

В середине XIX века , наряду с промышленным подъемом и экономическим расцветом в Европе , проснулся особый интерес к духовным потребностям ребенка и связи их с экономикой. Начинают открываться фабрики по изготовлению игрушек и, в частности, кукол . Коммерческий успех той или иной фирмы зависел от разнообразия выпускаемой продукции, ее качества и конечно от степени художественности изделий. В наши дни промышленное производство кукол достигло неимоверного развития. Кукла стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, неким напоминанием о детстве или просто красивым аксессуаром, предметом интерьера. Куклы встречаются нас в театре, в магазине, они смотрят на нас с экранов телевизоров или становятся частью рекламных акций.

В XX веке появляется новый жанр искусства, странный и загадочный, - авторская художественная кукла . Двадцатый век - век новых технологий и синтеза искусств. Смешение жанров порождало новые направления и виды художественной деятельности. В результате этого приблизительно в середине XX века появился новый вид искусства - авторская кукла. В отличие от театральной куклы, кукольной анимации, от детских кукол для "игры", эти произведения созданы исключительно для созерцания и порой поражают своей неигрушечной глубиной. К настоящему времени этот вид искусства полностью сформировался, обрел собственные направления и течения, имеет своих классиков и авангардистов.

Ludiko

Современные авторы уже создают работы, которые можно с большим трудом отнести к куклам, несмотря на их кукольную технологию. Скорее их можно назвать фигурами, объектами. Их нельзя отнести к бутафории, скульптуре малых форм или одетой скульптуре. Они слишком подробны, отточены, ювелирны. И можно с большой степенью вероятности утверждать, что этот вид искусства получит в России интересное и неординарное развитие. Как правило, в авторской кукле каждый художник отдает предпочтение какому-то одному, своему, виду материалов. Классический материал, используемых для создания кукол - фарфор. Он дорог в изготовлении и требует высокого мастерства художника на всех стадиях работы с ним.

В 1970 г . в Советском Союзе был налажен выпуск пластмассы. И появляются куклы малыши, изготовлением которых занимались около 900 предприятий. У производителей современных кукол главенствующая задача - приворожить маленьких покупателей и их родителей новизной, оригинальностью, технологичностью и многофункциональностью. В связи с резким техническим скачком игрушки стали более «роботизированы».

Современная тенденция - очеловечивание «малыша для малыша». Вершиной в этом направлении можно назвать куклу «My Real Baby». Она любопытна тем, что изобретена в лаборатории искусственного интеллекта и очень похожа на настоящего младенца. На ее маленьком личике может воспроизводиться около 15 различных эмоций, которые меняются в зависимости от того, что вы с ней делаете, как прикасаетесь, как с ней говорите. Но что особо поражает - ее можно научить говорить!

**«Растим фотомодель»,
так говорят некоторые
мамы, покупающие
малышкам куклу Барби.
Она была верным
спутником не одного
поколения девочек.
Сейчас становится все
больше и больше
«гламурных» барышень,
которые хотят себе
розовую машинку,
модные наряды,
белоснежную улыбку и
безукоризненного и
богатого Кена.**

Популярнее Барби сегодня только кукла Братц . Если Барби представляла собой куклу-женщину, то Братц - это непропорциональный подросток с утрированными чертами лица.

Полки современных магазинов радуют взор нескончаемым совершенством разнообразной кукольной продукции. Не секрет, что около трети покупок в магазинах игрушек взрослые делают для себя. Таки-ми куклами любят, украшают интерьеры квартир, их коллекционируют.

Сегодня, к сожалению, утеряны древние корни возникновения куклы. Изначально она служила и тотемом, и обрядовым символом, превратившись позднее в детскую игрушку.

**Самые вдохновенные творцы
кукол — дети.**

**Кукла — зримый посредник
между миром детства и миром
взрослых.**

**Через кукольный мир дети входят
в жизнь
полноправными членами
общества, а для взрослых — это
единственная возможность
вернуться в мир детства.**

Внасуѓо
за
внимание!

