

РАЗДЕЛ IV. ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37:688.72

Галкина М.В.

Московский государственный областной университет

ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ

M. Galkina

Moscow State Regional University

THE PHENOMENON OF A DESIGNER'S DOLL IN EDUCATION AND CULTURE

Аннотация. Статья посвящена анализу видов традиционных и современных кукол, их влиянию и значению на образовательный процесс в обучении и на развитие культурологических свойств современного поисково-творческого процесса мастера-кукольника. Автор, основываясь на сравнении традиционной и авторской куклы, определяет возможности применения не только куклы как объекта, но и самого процесса создания образа и предметности куклы в обучении студентов. Поставленный вопрос о взаимовлиянии творческого процесса создания куклы и профессионального становления студентов художественных факультетов вузов определяется в контексте сохранения важности самоопределения художественно-творческой деятельности студентов.

Ключевые слова: кукла, культурная среда, образное мышление, декоративное искусство, традиция, современность.

Abstract: the Article is devoted to the analysis of kinds of traditional and modern dolls, their influence and importance in the educational process and in the training and development of the cultural properties of the modern search and creative process of the master-puppeteer. The author, based on a comparison of traditional and author's dolls, defines the capabilities of the application not only dolls as object, but also for the process of image creation and objectivity of the dolls in the training of students. Question about the interconnectedness of the creative process of dolls and professional development of students of art faculties of Universities is determined in the context of the conservation importance of self-determination of artistic and creative activity of students.

Key words: doll, cultural environment, creative thinking, decorative art, tradition and modernity.

Кукла представляет собой особый феномен, стоящий на границе живого человеческого и того, что в данной культуре таковым не считается. Поэтому, изучая особенности этого феномена, мы вынуждены отвечать не только на вопрос, как кукла влияет на личностное отношение современного человека к декоративному искусству и дизайну арт-объектов, но и какое влияние процесс создания образа куклы оказывает на творческое самоопределение студентов художественных факультетов. Что служит проводником мысленного выбора при определе-

© Галкина М.В., 2013.

нии характера, стиля и материала куклы. Все эти параметры тесно связаны с важнейшими культурными, цивилизационными и образовательными процессами. Для возникающей на наших глазах «глобальной» цивилизации, неотъемлемыми чертами которой является активное взаимодействие типологически разных культур на основе новых стандартов межкультурных, межрасовых и межличностных взаимодействий, крайне важным является сохранение национального культурного самоопределения. Этому отнюдь не способствует появление и постепенная легитимация в массовом сознании и культурных практиках целого класса объектов, идея создания которых, по сути, состоит в замене образа человека неживыми механическими куклами, искусственными «подобиями человека», его «бездушными копиями», которые претендуют в будущем на более высокий, «человеческий» статус.

Любой человек, более или менее интересующийся современной куклой, посещающий выставки, фестивали и конференции, может сказать, что всё-таки куклы, несмотря на кажущуюся традиционность, можно даже сказать – каноничность, чем-то отличаются: одни одеты более детально, другие нет. Одни больше похожи на человека, другие только напоминают образ и символичны. Но, несмотря на это, практически всегда различных характерных кукол можно увидеть не только на одной экспозиции с традиционными, но и в одной витрине.

Образ современной куклы несет различную смысловую нагрузку. Традиционная кукла – это этнографический образец, и он может являться как экспозиционной куклой, так и просто тряпичной (игровой). Если кукла копирует все антропоморфные черты и одета в тщательно и детально выполненный костюм – она костюмная и служит, прежде всего, выражением уровня профессионального мастерства мастера-кукольника, его видения современного декоративного искусства. «Так на каждой ступени ее развития, в каждом этносе и социальном слое одной и той же нации игрушка создает точный портрет данного типа культуры» [1, с. 102].

Целью данной статьи является анализ феномена куклы, то есть сравнительное исследование условий функционирования этого культурно-образовательного объекта в различных современных социальных средах, а также изучение роли куклы в формировании художественно-профессиональных установок и жизненных стратегий личности и художественно-творческой деятельности студентов художественных факультетов. Попробуем определить, какие задачи требуют решения при определении значимости процесса создания образа куклы в современном образовательном пространстве: выделение функции куклы в культуре, определение значения анализа понятия «кукла», описание разновидностей кукол и определение их места в системе образовательного процесса, выявление роли и влияния современной куклы на социум, изучение возможности использования антропоморфных игрушек в целях «социального конструирования», то есть для формирования гендерной, социальной и этнокультурной идентичности, социальной (групповой) сплочённости, желательных стандартов поведения [4, с. 5-19].

Решение этих задач позволит более чётко осознать роль куклы в культуре, то значение, которое придаётся ей в народной педагогике, в передаче семейных традиций, развитии личности, а также роль кукольных образов в формировании общественного сознания и систематизации художественно-творческого процесса с целью формирования норм поведения, ценностей и оценок.

Данный вопрос поднимает проблемы, которые и должны решаться профессионалами в сфере искусствознания и образования, людьми, посвятившими себя изучению народного и современного декоративного искусства. Но не случайно и то, что обращают внимание на эти вопросы не только люди науки и музейные работники, но и педагоги и мастера, непосредственно работающие с куклой. Мало только обсудить, описать и проанализировать, важно ещё и четко сформулировать педагогические возможности современной куклы.

Из истории создания кукол можно выделить основные критерии поисковой работы с куклой. Материал и технология изготовления в значительной мере определялись тем, для чего были предназначены куклы. В русской традиции наиболее распространены куклы из тряпок и лоскутков, из жгутов соломы, палочек или лучинок, реже использовались куклы из глины, воска, теста, поленьев или веточек деревьев. Из наиболее распространённых можно назвать куклы, свитые из кусков материи – «закрутки», «скрутки», «скалки», «скалки». При их изготовлении использовался сложенный в несколько слоёв лоскут материи (чаще всего из остатков старой одежды, тряпья – «рибков», «ляпаков», «лахматов», «шабалов»), который скручивался в плотный жгут, а его концы либо завязывались узлом (обычно жгут предварительно складывали вдвое), либо крепились нитками или другим лоскутом, имитирующим головной убор.

Второй распространённый тип тряпичных кукол – набивные. Для их изготовления шили небольшой мешочек, который плотно набивали тряпками, куделью, очёсами («охлопками»), шерстью («волной»), реже – стружками, опилками, песком, золой. Затем из туловища формировали голову, перевязав мешочек нитками или лоскутками. Нередко голову кукле-«скрутке» набивали тряпочками и пришивали к туловищу отдельно. В больших сёлах и городах уже в прошлом веке к туловищу пришивали специальные фарфоровые головки, купленные на ярмарке [3].

Т.Е. Карпова совершенно справедливо выделяет антропоморфность в качестве важного свойства куклы, соответственно делая из этого вывод, что кукла – «антропоморфное изображение, созданное для игры или украшения» и тем самым предельно сужает сферу влияния образа и «феномена куклы». «Образ куклы не остаётся стабильным, изменяясь в процессе историко-культурного развития, но феномен куклы сохраняет свою сущностную целостность» [2].

Помимо прямого, слово «кукла» имеет переносные значения 'пучок', 'узел', 'соцветие

растения'. Дополнительные значения выявляются при анализе культурного контекста. Например, слова «куколка» или «куколь» могли обозначать узел, завязанный в жите девушкой, чтобы приворожить к себе парня, а также узелки из колосьев, завязывавшиеся при завершении жатвы («куколь», «завёртка», «залом»). Современная кукла по своему внешнему виду очень часто подходит под данное определение. Человечность куклы зачастую уступает первенство образности, характерности и даже обезличиванию на фоне излишней декоративности.

Некоторые современные исследования говорят о функциях куклы в современной культуре, и авторы отмечают, что определение этого феномена постоянно расширяется, например, у слова «кукла» появляется новое значение 'пустышка', 'обманка'. Историко-культурологическое исследование феномена куклы в культуре даёт возможность проследить генезис феномена, его развитие, типологизировать феномен куклы и соотнести его с актуальными ориентирами современной российской культуры.

В контексте современного художественно-педагогического образования значительно повысилась роль игровых технологий и методов на практически всех уровнях педагогического образования. Современные студенты отделений дизайна костюма и народного костюма сталкиваются с процессом создания образа куклы в том или ином виде на протяжении всего периода обучения. Процесс перехода от канонично-традиционной куклы к авторской, пущенный, что называется, на «самотек», может привести к изменению и даже негативному перевоплощению эстетической гармонии образа куклы в сторону эпатажа и претенциозности. Контроль за процессом творческого выбора не должен основываться только на копировании, но и значительную роль играет внедрение понятия личного стиля в создании образа куклы.

Анализируя современные библиографические источники, можно сделать несколько выводов. Большинство современных изданий по традиционной и современной кукле

имеет справочно-энциклопедический характер, то есть содержит краткую информацию о типе той или иной куклы, её принадлежности к определённой эпохе и типу культуры, функциях, месте хранения. В ряде случаев сообщается также коллекционная стоимость, поскольку многие издания подобного типа являются аукционными каталогами. В изданиях этого типа кукла рассматривается как один из распространённых игровых предметов, а основным предметом анализа становятся её дидактические, развивающие функции. Рассматриваются различные типы игр с куклой, причём основное внимание уделяется ролевым играм с её участием. Многие из этих книг снабжены солидным научным аппаратом. Кроме того, практически во всех этих работах немалое место уделяется авторской кукле и народным мастерам-кукольникам, что позволяет использовать их при анализе функционирования куклы в современной культуре. В цифровом пространстве проблематика поиска наталкивается на безграничное многообразие современной куклы и, в связи с этим, требует более тщательного

формирования личностных характеристик мастера-кукольника.

Возможности применения феномена традиционной и современной куклы в образовательном процессе на художественных факультетах вузов, на наш взгляд, безграничны. На сегодняшний день в педагогических кругах традиционная русская и современная кукла зачастую рассматриваются в общем контексте со всеми видами декоративного искусства и совершенно упускается влияние типично антропоморфного искусства на развитие и становление профессионального мастерства современного студента.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996. – 415 с.
2. Карпова Т.Е. Феномен куклы в русской культуре: Историко-культурологические аспекты: дис. ...канд. культуролог. наук. – СПб, 1999. – 131 с.
3. Семёнова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб., 2007. – 560 с.
4. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла. – СПб., 2011. – 176 с.