Полное название темы работы	Связь времён в современной народной игрушке на примере творчества А. П. Золотухина
ФИО автора	Жарчук Григорий
Территория, населенный пункт	Красноярский край, г. Красноярск
Наименование образовательного учреждения	МБОУ СШ № 73
Класс	1
Место выполнения работы	МБОУ СШ №73

Актуальность: В современном обществе простые деревянные игрушки отходят на второй план и люди о них постепенно забывают, а ведь это часть русской культуры, культуры наших предков и нашего народа. В связи с этим появляется интерес изучить данную тему и рассказать об этом детям.

Цель: Познакомиться с историей деревянной игрушки и процессом её создания через творчество художника А.П. Золотухина

Задачи:

- 1. Рассмотреть историю деревянной игрушки
- 2. Изучить символы, которые несут игрушки
- 3. Изучить творческую направленность игрушки

Глава 1. Жизнь художника А.П. Золотухина

Рядом с нашей школой находится музей-усадьба Г.В.Юдина, где открыта замечательная выставка «Паровозик из детства». Она знакомит с творчеством Анатолия Петровича Золотухина, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств.

Анатолий Петрович родился в Липецке, но долгие годы живет и работает в Красноярске. В 1966 г. окончил художественное училище имени Н.В. Гоголя в Алма-Ате по специальности театрального художника, а творческая деятельность началась еще во время учебы, в 1965 году, постановкой спектакля в театральной студии «Галёрка» на сцене Республиканского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова. Потом был Павлодарский драматический театр имени А.П. Чехова. В 1976 году Анатолий Петрович был приглашен на должность главного художника в Красноярский краевой драматический театр имени А.С. Пушкина, где проработал три сезона. Всего за время работы в театрах нашей страны он поставил более 80 спектаклей.

В 1979 году А.П. Золотухин становится главным художником Центрального района, 1983 года ОН главный художник Художественного фонда Красноярской организации Союза художников России и одновременно главный художник города по наглядной агитации. Учился экспериментальной студии В центральной художественного проектирования «Сенеж» при Союзе художников CCCP. ABTOP исполнитель проекта «Детский городок» в 20-м микрорайоне Красноярска. Совместно с архитектором А.С. Демирхановым оформил центральный вход Красноярского театра кукол, который и поныне радует и детей, и взрослых кукольным хороводом «Часы».

В 1980-е годы Золотухин увлёкся созданием деревянных движущихся "потешек" (его словечко!), и с тех пор целиком посвятил себя декоративному искусству, в котором переплелись его любовь к театру и старинным русским деревянным игрушкам. Все работы его оригинальны, самобытны, изящны,

полны юмора и выдумки, насыщены множеством культурно-исторических ассоциаций. В то же время в его кинетических композициях, как называет художник свои изделия из дерева, легко можно «угадать» старинные русские народные игрушки.

Глава 2. Роль деревянной игрушки в жизни русского человека

Деревянные игрушки были известны в России с глубокой древности. Они неразрывно связаны с культурными, бытовыми и фольклорными особенностями соответствующей исторической эпохи и региона, где находилось их производство. Археологи обнаружили свидетельства того, что деревянные игрушки были у восточнославянских племен еще в IX веке н.э. Однако подтверждение этого можно обнаружить только в исторических документах, образцов таких игрушек практически не сохранилось в связи с особенностями дерева как материала. Даже произведения мастеров игрушечного дела XVIII века дошли до современности в очень малых количествах. В музеях и коллекциях в основном представлены игрушки с XIX века.

Самые простые экземпляры представляют собой сучки дерева, лишь немного подправленные с помощью ножа. В некоторых регионах в создании игрушек использовались еловые шишки, служившие руками или ногами для деревянных фигурок.

Поскольку деревянная игрушка неразрывно связана с лесом, то фигурки представлены в основном в виде обитателей леса. Это птицы, животные или вымышленные фольклорные персонажи — «моховики», изображавшие дровосеков или старушек с вязанками хвороста на спине. Известен факт, что на Парижской выставке 1890 года «моховики» были с восторгом встречены зарубежной публикой.

Среди выставочных образцов Анатолия Золотухина много движущихся игрушек (по его выражению, кинетических композиций) – царь – рыба, «Раёшник», клоун, паровозики, а также разнообразные лошадки. И

хотя игрушки «механизированы», в них легко увидеть забавы русских детей в старину — яркой раскраской и формой художник подчеркивает преемственность своего творчества с традициями народного декоративноприкладного искусства.

Отдельно следует сказать про символику коня в русской игрушке. С изображением коня связывался целый ряд представлений. В первую очередь, с конем соотносили солнечных богов, а также представления о реинкарнации души человека после смерти. Связь представлений о возрождении души и солнца базировалась на том, что солнце часть суток проводит в Земном мире, а ночной период - в Подземном. Поэтому и душа человека, проведя какое то время в Загробном мире, возрождалась для жизни на земле.

Подобное представление связывалось с символикой двух коней или одного двуглавого коня. К подобной символике следует также отнести игрушку "день - ночь". Отметим, что двойного конька можно часто видеть на крыше русской традиционной избы. Подобное изображение — своеобразное пожелание бессмертия хозяевам.

С символикой солнца связываются и всевозможные кони-качалки и качели. В песнях южных славян мотив весеннего качания девушки на качелях соотносилось с ее сакральным браком с солнцем, что должно ей в дальнейшем принести удачу в браке. Совместное качание на качелях юноши и девушки также рассматривалось как пожелание им счастья. Кони-качалки и изображение коней вообще, должны были принести удачу и благословение солнца для ребенка.

В игрушке некоторой моделью Мирового дерева, в первую очередь его кроны - Небесного мира, являлись различные погремушки и мячи. При этом традиционная народная игрушка носила своеобразный благословляющий ребенка характер. К игрушкам подобного типа относилась и модель яйца, так как по древнейшим космогоническим представлениям мир родился из яйца.

Погремушки, шаркунки, трещотки до начала XX века, кроме

развлекательной цели, также служили для призывания к ребенку добрых духов или ангелов-защитников. Используя основной принцип магии, связанный повсеместно с принципом подобия, выражающийся в том, что модель или изображение в определенном смысле заменяют оригинал, погремушка или мяч, изображающие Небесный мир, в руках ребенка должны были защитить ребенка от темных сил. Они как бы соединяли его с силами добра. Отметим, что в русской традиционной игрушке не встречается изображений отрицательных персонажей, так как считалось, что такие изображения могут принести ребенку зло, иными словами связать ребенка с оригиналами изображений. Этому следует и художник Золотухин, у него нет чудовищ, страшилищ, каких-то привычных сейчас монстров.

В пинежском (Север России) заговоре говорится, что игрушка переманивает на себя хворь. Той же цели служили различные свистульки. Свистульки часто изображали то или иное животное, кроме того, изображение животных являлось традиционной темой русской народной игрушки. В тульской области зафиксированы поверья, что посвистев в глиняную свистульку и сказав "Пусть порча перейдет на того, кто ее послал" человек выздоравливает, а тот, кто ее наслал, заболеет. В зависимости от недуга использовалась та или иная свистулька. В обычное время они стояли напротив окна, "не пропуская" болезнь и зло к ребенку.

Древний обряд, связанный с игрушечной свистулькой и посвященный изгнанию злых сил и привлечению добрых, зафиксирован в начале XIX века в Вятке. Назывался этот праздник "Свистунья" или "Свистопляска". Ранней весной дети и взрослые в течение нескольких дней свистели в зооморфные глиняные свистульки, плясали и веселились.

Глава 3. Развитие творчества с помощью деревянной игрушки Среди изделий мастера в музее представлены игрушки-каталки.

Вообще это одна из самых классических, подлинных, нужных игрушек. Каталка представляет собой фигурку лошадки на платформе или тележку

(карету), к которой присоединена длинная деревянная палка-ручка для толкания игрушки ребенком впереди себя. Каталки с ручкой позволяли малышам учиться ходить с опорой, а после того, как навыки ходьбы были освоены, ребенок мог катать за веревочку коней и различные тележки. Такая конструкция позволяла придумать множество вариантов игры, подходила и девочкам, и мальчикам самого разного возраста. Подобная деревянная конструкция являлась незаменимым участником всех детских забав: катания, скакания, перевозки грузов, богатырских походов и т.п.

В основе игрушки лошади-качалки лежит игра с «конем-палочкой», у которого деревянная конская голова и длинный шест, иногда завершающийся внизу колесиками. Сколько поколений детей разных стран прошло через эту игру, не подозревая в пылу детского азарта, что лошадка-качалка является поистине выдающимся творением в истории детских игрушек.

Многие источники утверждают, что конь-качалка появился еще в V веке н.э. в Древней Греции и быстро стал популярной детской игрушкой, выполняя исключительно развлекательную функцию. Такие лошадки забавляли детей и в Персии. В эпоху позднего Средневековья лошадка-качалка – это уже не просто развлечение для детей, а средство для практики и совершенствования рыцарских навыков будущих воинов.

Появление колесной лошадки-качалки в ее классическом виде относится приблизительно в XVII-XVIII вв. н.э. Такие игрушки были очень популярны в Англии среди богатых слоев населения и использовались для обучения детей чувству баланса, необходимого для верховой езды. Уже в XVIII веке популярность качалок начала быстро расти, и в XIX веке они стали общедоступными игрушками, их производство вышло за пределы небольших деревообрабатывающих мастерских и приняло промышленные масштабы. Лошадку-качалку делали в основном из дерева, амуницию, седла и уздечки — из кожи, а также использовали стеклянные глаза и настоящий конский волос для гривы и хвоста. Порой такие игрушки превращались в настоящие произведения искусства и являлись величайшими шедеврами ручной работы. Многие русские мастера изготавливали подобные игрушки и достигали в том совершенства.

«Потешки» Золотухина ездят, поднимают руки, поворачивают голову и преподносят зрителям еще множество разнообразных сюрпризов — как знаменитая русская народная механическая богородская игрушка. В затейливой богородской движущейся «потехе» с балансом заложена идея ритма, к которому ребенок чувствителен по своей природе. Сами механизмы их просты, но действия невероятно эффективны. Звук обостряет динамику игрушки. Но на этом сходство с богородской игрушкой у Анатолия Петровича кончается. Изделия, выполненные красноярским художником, не

связаны с традициями деревянного промысла, это по-настоящему авторские работы современного самобытного мастера.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Макамчук В.М. Из истории русской игрушки $\$ Литература в школе − 1996.-№3, с.138-140.
- 2. Эдуард Русаков «Волшебный мир художника Анатолия Золотухина». «Красноярский рабочий», 16.05.2013 г.
- 3. Художники земли красноярской. Каталог. Красноярск, Поликор, 2007, с.309.