Народные куклы: виды, история. Русская народная кукла

Народные куклы на Руси издревле занимали особое место, ведь жизнь невозможна без праздников, исполнения обрядов, подготовки национальных костюмов и использования различных предметов прикладного искусства. Кукол делали не только для детей, основная их роль была обрядовая.

Немного истории История народной куклы, которую использовали в праздники или при выполнении народных обрядов, уходит корнями в те годы, когда на Руси было язычество. Еще задолго до Крещения Руси славяне каждую весну праздновали воскрешение Даждьбога, пекли куличи, которые затем приносили ему в жертву. Уже тогда писанка была магическим оберегом древних славян.

По утверждениям историков, с введением православной религии каждый языческий праздник постепенно приобретал христианское значение: древний праздник Коляда (зимнее солнцестояние) стал Рождеством Христовым, Купала (летнее солнцестояние) — праздник Иоанна Крестителя, Христианская Пасха совпала с весенним славянским праздником, имевшим название Великдень. Традиция расписывать пасхальные яйца и печь куличи перешла также из древних празднований Великдня. Оттуда же появилась и традиция изготовления обрядовых пасхальных кукол и кукол-мотанок, которые считаются самыми сильными оберегами для женщин.

Разновидности кукол Быт русского, да и любого другого народа невозможен без обрядов с национальными костюмами, праздников и фольклора. Старинные куклы всегда изготавливались из различных предметов, какие находились под рукой: соломы, веточек деревьев, отрезков ткани, веревки, мха. Виды народной куклы на Руси были следующие: Обрядовые — изготавливались для участия в обрядах (земледельческих, свадебных, праздничных). Куклы-обереги делались из золы, кусочков ткани, березовых веточек. Главным правилом при их изготовлении было отсутствие инструментов. Делались такие куклы для определенного человека или семьи, обычно без лица (считалось, что безликая кукла не может навредить людям). Игровая народная кукла изготавливалась из материалов, находящихся в доме (остатков одежды), размером не больше кулака.

Игровые детские куклы
Игровые народные куклы делались для маленьких детей, чтобы они больше забавлялись с ними. Делали их только из природных материалов: трава, шишки, глина, древесный уголь, мох и ткани. Все куклы должны были быть безликими, чтобы в них не смогла вселиться душа, и их нельзя было использовать для колдовства. Игровые детские куколки всегда были обережными, чтобы охранять ребенка от злых духов. Традиционные тряпичные куклы, изготавливаемые специально для детей, имели свои названия: Зольная кукла — первые детские куколки делались из золы, которую брали из домашнего очага, затем смешивали с водой и скатывали в шарик — получалась голова; такие куколки считались для ребенка сильным оберегом. Кукла-дружок делалась для того, чтобы ребенок не боялся оставаться дома один (например, «зайчик на пальчик», птичка, куклы-закрутки). Такая кукла (народная) - игрушка, которая делалась бабушкой вместе с внучками, мамой совместно с дочками, обучая их и одновременно приучая к творчеству и трудолюбию. Куклу-птичку изготавливали из куска яркой ткани в форме квадрата, придавая с помощью перевязываний нитками форму птицы. Такие птички делаются небольшими и развешиваются в углах дома или над кроваткой ребенка. Пеленашка — куколка, спеленутая тканью, клалась младенцу в колыбельку, чтобы принимать на себя все напасти от злых духов. Сеня-Малина — куклак с рыже-солнечной гривой, передающий образ симпатичного мужичка в яркой рубашечке, был популярен в деревнях Северного Поморья, о нем сочиняли разные сказки и называли северным Мюнхаузеном.

Тряпичные куклы
Начиная лет с пяти, девочки уже сами начинали «вертеть» своих куколок под руководством бабушки или мамы. Народная тряпичная кукла изготавливалась из шерстяных или хлопковых отрезков ткани, льна и разноцветных лент и ниток. Мастерить тряпичную куклу нужно было только с хорошим настроением, любовью. По традиции, также было принято петь и разговаривать, загадывать желание. Куклы-закрутки (или другое название столбушки) делаются путем закручивания куска ткани или трубочки из бересты, на которую затем одеваются детали одежды: рубашка, юбочка, сарафан, душегрея, на голову делается коса из ниток или пряжи, закрепляется при помощи платка. При изготовлении всех игрушек запрещалось использовать нитки и иголки, а также рисовать куклам лицо: оно всегда оставалось чисто-белым.

Обрядовые куклы
Народные обрядовые куклы выполнялись с соблюдением древних правил (без иголки и нитки) для определенного ритуала, чтобы затем сжечь (Масленица, Коляда), утопить (Купавка) или закопать в землю (Лихоманка, Кострома). Иногда куколок потом отдавали для игры детям: Кострома — делается на масленицу, ее ставили на всю праздничную неделю, а затем сжигали. Пасхальная кукла (голова сделана из яйца) и Пасхальная голубка (обязательно ярко-красная) — использовались для украшения дома на Пасху. Купавка — делалась на праздник Ивана Купалы, затем ее справляли по воде, а по тому, как она поплыла (уйдет в водоворот, поплывет свободно или ее прибьет к берегу), предсказывали, каким будет весь год. Веснянка — подруги дарили друг дружке, призывая скорый приход весны. Плодородие — кукла, изображающая многодетную маму, привлекала богатство в семью. Куколки-лихоманки — обычно делалось 13 штук для защиты ребенка от болезней, их выставляли на печке в рядок. Кормилица — с большой грудью, чем больше, тем лучше. Кубышка-травница — полезная куколка, наполненная душистыми лекарственными травками, очищала воздух в избе или над колыбелькой малыша, отгоняя духов болезней (траву нужно менять каждые 2 года). Куклы-кувадки — предназначались для мужчин, они во время родов жен обеспечивали защиту с помощью магических обрядов (кувадов) от нечистой силы. Непосредственно после счастливых родов куколок сжигали при очищающем обряде. Начиная с конца 19 века, народные куклы-кувадки стали использовать по-другому: их подвешивали над колыбелькой малыша как обереги либо клали прямо в кроватку, чтобы малыш игрался в отсутствие мамы (часто их было несколько штук разного цвета, они были заменой погремушкам). Многие обрядовые куклы были одновременно и обережными.

Обережные куклы
Традиционно обережные народные куклы являлись участниками семейных обрядов: рождение детей, свадьба, обереги от болезней, смерть и похороны. Их было великое множество: Колокольчик (придумана на Валдае) — куколка, которая приносит добрые вести. Она имеет 3 юбочки по числу царств и видов счастья (медное, серебряное, золотое). Выполняет роль оберега, создающего в доме хорошее настроение. Подарив Колокольчик своему другу, человек добавляет ему радостное настроение. Девка-баба (Перевертыш, Вертуха) — кукла о двух головах, четырех руках и с 2 юбками. Секрет ее прост — одна куколка-девка спрятана под юбкой другой — бабы и появляется, если ее перевернуть. Отражает двойную женскую сущность: молодая девушка красива, весела и беззаботна, затем, выйдя замуж, становится бабой (хозяйственной, заботливой, оберегающей свою семью, детей и дом). Неразлучники — обереги, охраняющие семейные пары, изготавливаются на одной руке как символ того, что муж и жена пройдут по жизни вместе в радости и в горе. По сложившейся традиции, таких неразлучников подвешивают после церковного венчания во главе свадебного кортежа, а после свадьбы их хранят в доме как оберег семейной верности. Берегиня (хранительница семьи) — вешалась над входной дверью, чтобы защищать дом от злых духов и сглаза. Зернушка (Крупеничка) — состоит из мешочка с зерном, символизирующего достаток и сытую жизнь. Подорожница — небольшая (3-5 см) куколка с котомкой в руках (внутри лежит щепотка родной земли или зола), которая предназначена для оберега путников. Очистительная кукла — помогает избавиться от отрицательной энергетики в доме. Кукла-столбушка «Плорододие» (делалась по-разному в различных русских губерниях и именовалась по их названиям: Владимирская, Московская, Курская и т. д.), к ее телу обычно привязывали несколько Пеленашек, чтобы род процветал и не угасал — дарили молодым на свадьбу с благими пожеланиями. Десятиручка (имеет множество рук) — помогает хозяйке все успевать по дому.

Куклы-мотанки
Славянская кукла-мотанка берет свои истоки еще с трипольской культуры. Основу ее составляет скрученная сварга, прототипом которой являются, представленные во множестве мотивы на глиняных изделиях, найденных при раскопках захоронений трипольской эпохи. Сварга — символ движения, спирали и энергетических вихрей, получается при помощи скручивания и свивания, что имеет ритуальное значение. Вместо лица у нее изображался крест, что свидетельствовало о ее пребывании за пределами времени и пространства. Она является архетипом Великой Богини. Кукла-мотанка делается без использования режущих и колющих инструментов, материалы берутся только натуральные: солома, травы, цветы, кукурузные початки, зерна, куски ношеных тканей (только нужно следить, чтобы ткани были со «счастливой» старой одежды), которые раньше носили близкие люди. При изготовлении тела мотанки нельзя завязывать никаких узлов, единственное исключение — маленький узелок в конце, символизирующий перевязывание пуповины. Во время его завязывания мастерица должна загадать желание и закрепить его своей силой. Иногда отдельно делаются руки, которые затем приматываются к туловищу.

Наряд и головной убор делаются отдельно, его можно вышить, украсить кружевом. Каждый элемент имеет свое значение: юбка — символ земли, волнистая линия на ней — связь с водой; сорочка — триединство мира; украшения на голове (лента, платок) — символ связи с небом. Все выполненные отдельно детали и украшения вручную приматываются к туловищу. Наши предки были уверены, если кукла начата, то закончить ее нужно обязательно, иначе придут несчастья. Ни одна женщина не оставляла работу неоконченной, так как боялась, что это принесет в ее семью неприятности и болезни.

Музей народной куклы
Начиная с 1990 годов, в России начали появляться и приобрели большую популярность музеи народных кукол, рассказывающие о русской кукольной культуре. Сейчас в стране работает уже около 20 таких проектов, некоторые представляют также авторские и антикварные экземпляры: Московский музей «Кукольный дом» создан в 1993 г. усилиями деятелей русской культуры (О. Окудажава), имеет коллекцию старинных кукол, домики для кукол, экспозицию народных экземпляров и театральных. Музей уникальных кукол (создан в 1996 г. Ю. Вишневской) — содержит коллекцию экземпляров Российской Империи 19-20 веков, европейских кукол, азиатских, игрушечные домики.
Музей народной игрушки «Забавушка» — представляет коллекции глиняных, соломенных, лоскутных экспонатов, здесь же представлена и русская народная кукла. Музей игрушки в Сергиевом Посаде (основан в 1918 г. коллекционером Н. Д. Бартрамом) — экспонируется коллекция старинных изделий из глины и дерева, фарфоровых кукол в русских народных костюмах, коллекция игрушек детей русского императора Николая Второго; Санкт-Петербургский музей кукол — начиная с 1998 г., представляет коллекции современных и народных экспонатов, проводит тематические выставки (40 тыс. единиц хранится в музее: куклы, предметы убранства, одежда, этнографические вещи, сувенирные экземпляры в исторических костюмах различных эпох и народов, авторские работы современных мастеров и дизайнеров). Музей-усадьба «Берегиня» (с. Козлово, Калужская обл.) — под руководством народной мастерицы Тарасовой собрано 2 000 традиционных кукол из всех уголков России; среди экспонатов — образцы традиционных промыслов (гжель, филимоновская, дымковская и др.), игрушки в национальных костюмах областей России и народов мира (40 стран).

Куклы в русских народных костюмах
Издавна одежда русской женщины имела отличительные черты и особенности, по которым можно было определить ее возраст и сословие, из какой области она родом, ее занятие и замужем ли она. Каждая русская губерния отличалась своими стилями и цветами при формировании народного костюма. Русскому национальному наряду присуща одна основная черта — простой силуэт, который не подчеркивает форму тела. Такая простота уравновешивалась разнообразием цветовой гаммы в разных частях одежды, в яркой отделке, вышивке и многоцветных аппликациях. Народный костюм, который наши предки носили вплоть до начала 20 века, шился с учетом того, чтобы не сковывать движения человека, быть удобным в любое время года при различных погодных условиях. Конструктивно костюм делался так, чтобы почти не использовать ножницы и шитье. Главные элементы одежды — рубаха (разной длины: у мужчин короче, у женщины — почти до пят), сарафан или юбка (понева). Все это женщины очень красиво вышивали и украшали декоративными элементами. На голову всегда одевали платок или кокошник.

Также отличались своим внешним видом и куклы в народных костюмах, которые делали женщины в конкретной области России. Тряпичные куклы обычно дарили своим родственникам, чтобы скрепить кровные узы. Часто одежда для игрушек носила и особенности, присущие местным костюмам. Важный принцип, по которому делались народные куклы, — костюм нельзя было снять, игрушка вместе с одеждой представляла цельный образ, присущий только ей. При этом костюм определял этнически конкретный вид куклы, который нельзя было менять, отводя определенную роль в детских забавах. Например, игрушка в сарафане розового цвета не могла выполнять в игре роль взрослой замужней женщины, а кукла-«женка» не могла быть невестой.

Куклы из серии "ДеАгостини"
Большое значение в популяризации русских народных костюмов прибрела серия, в которую включены куклы в народных костюмах, выпускаемая фирмой "ДеАгостини". Серия представляет собой 80 выпусков, каждый из которых содержит не только фарфоровую игрушку в национальном костюме определенной области страны, но и описание деталей одежды, историю местоположения, традиций и обычаев края и другую интересную информацию.

Традиционная русская народная кукла — это целостное представление наших славянских предков об устройстве мира и мироздании, выраженное через народное искусство и рукоделие, которое поддерживало человека в его духовной жизни.