

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Эволюция пластического образа терракотовой шарнирной куклы

М.Н. Васильева

Часть I. Классификация кукол.

В течение многих лет в Кирилло-Белозерском музее – заповеднике ведутся занятия по керамике и гончарному ремеслу. В настоящее время к уже существующим направлениям работы с глиной добавилось еще одно – создание подвижных терракотовых кукол и кукол – марионеток. Оно стремительно завоевало популярность и любовь публики, в результате чего в январе 2013 года был создан клуб-студия миниатюры «Кукольный дом». Изделия, созданные учениками в процессе обучения, отличаются продуманностью образов, качеством исполнения и тщательностью отделки деталей. Но навыки лепки требуют постоянного совершенствования. Поиск новых выразительных средств выявил потребность в изучении истории глиняной куклы - марионетки и систематизации полученных знаний. К тому же надежная теоретическая база стимулирует творческий процесс, позволяя использовать достижения прошлого в наши дни.

История подвижных терракотовых кукол уходит корнями в глубокую древность. Это особое явление художественной культуры, связанное, в первую очередь, с эпохой античности. Слово «античность» (восходит к лат. *antiquitas* - древность) – в общем смысле означает «греко-римская древность», то есть цивилизация Древней Греции и Древнего Рима, начало которой определяется VIII в. до н. э. В течение полутора тысяч лет, вплоть до VI в. н. э., античные мастера – гончары, скульпторы и коропласты - изготавливали подвижные терракотовые фигурки, которые сохраняли устойчивость сюжетов, меняя свой внешний облик, формы, пропорции и размеры. К концу античной эпохи они приобрели, наконец, вид и конструкцию современной шарнирной куклы. Именно поэтому сегодня можно говорить о керамических куклах – марионетках как о самостоятельном художественном явлении в искусстве Древнего мира.

Идея написания данной статьи возникла в связи с необходимостью выявить зависимость внешней эстетики терракотовых кукол от технологии их изготовления. В процессе исследования появлялись все новые вопросы: какое место марионетки занимают в общей системе классификации кукол, каково их назначение, функционал и возможности? Несмотря на разнообразие видов терракотовых кукол античности, автору статьи не удалось найти их единой классификации. Независимо от вида и периода создания, их называют то куклами, то фигурками, то статуэтками и т.д. Я предлагаю ввести классификацию на основе техники изготовления куклы и степени ее подвижности.

В качестве пояснения приведу описания основных используемых в керамике технологических приемов: ручная лепка, вытачивание на гончарном круге, отминка пластичной массы в глиняную форму, литье жидкой глины (шликера) в гипсовую форму и т.д. Самым древним способом работы с глиной является ручная лепка – прием, когда основным инструментом в создании художественного произведения являются руки мастера. Она предполагает работу с куском или пластом глины и воздействие на него путем раскатывания, сплющивания, вытягивания, выщипывания, налепа и т.д. Дополнительные инструменты – стеки – используются лишь для уточнения формы, окончательной детализации и декорирования поверхности. В результате получается уникальное, то есть выполненное в единственном экземпляре, изделие. Точное его воспроизведение невозможно, внешний облик тиражных изделий всегда имеет небольшие различия. Поэтому путем многократного повторения всех этапов лепки одного и того

же персонажа, постепенно совершенствуются приемы стилизации образа, уточняются его пропорции, соотношения масс и линии контура. Вторым способом работы с глиной является вытачивание изделий на гончарном круге. Это нехитрое устройство было изобретено около 7 тыс. лет назад, и с того времени основной принцип его действия – вращение диска, на который помещен кусок глины, – практически не изменился. Полые колоколообразные, конусообразные, цилиндрические детали, выполненные способом гончарения, имеют более правильную форму и более гладкую поверхность, чем слепленные вручную. Гончарный круг позволяет экономить время без ущерба качеству работы. Третьим способом создания керамики является отминка – производство изделий (или их деталей) путем заполнения терракотовой формы пластичной глиняной массой. Форма для отминки могла быть одно- или двухчастной. При использовании одночастной формы предполагался односторонний обзор изделия – вид спереди, задняя его часть остается плоской.

Двухчастная форма позволяла создавать фигуры с круговым обзором. Она имела специальные замки, позволяющие точно совмещать обе части формы, и была сделана таким образом, чтобы изделие легко, без повреждений из нее вынималось. Использовать обожженную глиняную форму можно бесконечное количество раз, поэтому способом отминки получают множество одинаковых предметов. Для производства кукол в мастерских должны были иметься целые наборы форм для голов, тел и рук. Изготовление форм начиналось с создания модели – скульптуры, с деталей которой впоследствии (после сушки и обжига) снимались слепки. Качественную модель мог сделать лишь профессиональный скульптор, так как это работа, требующая высокой квалификации и знания пластической анатомии.

Слепок с модели
(форма для
отминки)

выполнялся из пласта, составленного из двух слоев глины. Для внешнего слоя глина должна быть жесткая, способная «держат форму». Для внутреннего слоя – мягкая, позволяющая при сильном нажатии заполнить все вогнутости и впадины рельефа модели. Тиражирование кукол с помощью готовых форм, осуществлялось мастерами – коропластами.

Не следует путать технику отминки в глиняной форме с техникой отливки в гипсовой форме.

Отличие этих приемов заключается в степени плотности исходного материала. В первом случае используется пластичная глиняная масса, тогда как во втором – жидкая глина (шликер). Разница керамики, получившейся в результате применения данных техник, определяется толщиной и равномерностью стенок готового изделия.

На основании описанных технологических приемов все многообразие подвижных глиняных кукол античности можно разделить на несколько категорий:

подвеска с подвижными деталями на перекладине (техника изготовления: вытягивание на гончарном круге, ручная лепка, минимальная подвижность),

подвесная шарнирная фигурка (техника изготовления: отминка основной детали в одночастной глиняной форме, ручная лепка подвесных деталей, ограниченная подвижность),

терракотовая скульптура малых форм (техника изготовления: использование двухчастных форм для отминки деталей, сложная составная конструкция, полное отсутствие подвижности),

шарнирная статуэтка (техника изготовления: использование двухчастных форм для отминки, подвижные сочленения в плечевых суставах, ограниченная подвижность, необходимость дополнительных предметов для поддержки фигуры),

шарнирная кукла - марионетка (техника изготовления: использование двухчастных форм для отминки, подвижные сочленения в плечевых и коленных суставах, средняя степень подвижности)

театральная марионетка, комические персонажи (комбинированная техника изготовления, подвижная голова, подвижные сочленения в плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставах, высокая подвижность).

Так как исходным материалом для данных категорий кукол является глина, все они объединяются общим названием «терракота», что означает «обожженная глина» (по-итальянски «terra cotta» - жженная земля). При анализе автор разделяет технологическую и художественную составляющие работы. С технологической точки зрения новые формы возникают в результате попыток выяснить возможности материала - глины, - исходя из ее свойств и следуя общим законам формообразования. Можно проследить развитие образа, выявив логическую цепочку поэтапного усложнения используемых приемов. А технологические приемы в керамике – величина постоянная, так как свойства глины не меняются на протяжении всей истории человечества. Что же касается художественной выразительности, она напрямую зависит от сложившейся в обществе системы

эстетических предпочтений и влияния доминирующего вида искусства. Эволюция терракотовой куклы от условности к реалистичности и жизнеподобию происходила в прямой зависимости от развития монументальной скульптуры. В разные периоды развития акцент постепенно перемещался в сторону все большей детализации и усложнения образа, иногда в ущерб его цельности и простоте. И в какой-то момент керамика, благодаря найденным способам тиражирования изделий, стала подобием мраморной скульптуры в ее более дешевом варианте. Как это происходило, можно проследить, изучая историю куклы.

В настоящее время в различных музеях мира собран богатый исторический материал на эту тему. Антропоморфные фигурки с подвесными деталями, найденные во время археологических раскопок или приобретенные у коллекционеров, составляют гордость любого музея. В данной работе будут использованы фотографии подвижных кукол античности из постоянных экспозиций Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк), Британского музея (Лондон), Лувра (Париж), Национального исторического музея (Афины), Музея истории искусств (Вена), Государственного античного собрания (Мюнхен). Автор предпримет попытку проанализировать подлинники, выполненные в разные периоды античности в районах Центральной Греции (преимущественно, в Беотии (Танагра, Фивы), Фокиде (Дельфы), Аттике (Афины), Коринфии (Коринф)), а также на о. Кипр). Профессиональный опыт художника – керамиста и мастера - кукольника, помогут автору статьи выявить сходства и различия античных кукол по трем основным

характеристикам: технологические приемы изготовления, внешняя эстетика образа, степень подвижности персонажа.

В рамках одной статьи невозможно охватить всю историю развития античных кукол. Представляется разумным посвятить ее изучению серии работ, первая из которых будет посвящена подвескам с подвижными деталями на перекладине, характерными для архаического периода. Предметом исследования второй статьи станет подвесная шарнирная фигурка (архаический и начало классического периода). Терракотовая скульптура малых форм (конец классического, эллинистический период) и шарнирная статуэтка (эллинистический период) станут темой третьей статьи. Кукла – марионетка и ее виды (домашняя, общественная и театральная) будет описана в четвертой статье.