РАЗДЕЛ XXI. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Титова В.С.

Матрешка — образ русской девушки

*Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева
(Россия, Орел)*

doi: 10.18411/sr-10-02-2020-42

idsp: sciencerussia-10-02-2020-42

Каждая страна славится своей культурой. Национальное достояние отражает быт и характер той или иной страны. По внешнему виду изделий можно определить, какой народ их изготовил. Стилистические особенности и форма становятся визитной карточкой. «В декоративно-прикладном искусстве особое место отводится художественной росписи. Существуют традиционные народные промыслы, где художественная роспись применяется на различных изделиях и в разнообразных материалах. Это Гжель – роспись по керамике; Хохлома, Городец – роспись по дереву; Жостово – роспись по металлу, Батик – роспись по ткани. Традиционные народные промыслы используют в своих росписях определенное композиционное и цветовое решение, элементы и мотивы, характерные данному промыслу, а также специфические инструменты и материалы» [2, с. 215].

Россия богата лесами. С давних времен из дерева изготавливались предметы быта и обихода — посуда, игрушки. Деревянные изделия часто расписывали. В разных регионах был свой рисунок. Наиболее ярким примером традиционной русской игрушки в настоящее время является матрешка.

Первая матрешка круглолицая, с полной фигурой — веселая девушка в косынке и русском народном платье появилась отнюдь не в древности, как считают многие. И мало кто знает, что русская матрешка не первая игрушка подобного рода, и придумали такую многослойную куклу совсем не в России. Многие убеждены в том, что матрешку придумали у нас.

Существует много разных версий, откуда появилась матрешка. Одна из наиболее распространенных повествует нам интересную историю о частичном заимствовании идеи этой игрушки у японских мастеров.

Считается, что первая русская матрешка родилась в 1890 году. В конце 19 века в Московскую игрушечную мастерскую Анатолия Мамонтова - брата мецената Саввы Мамонтова - из Японии привезли фигурку добродушного старика — мудреца Фукурумы, голова которого была раздутой и вытянутой от раздумий. Она представляла собой несколько вложенных одна в другую фигурок. Так же есть версия, что фигурки изображали богов счастья.

Жена Саввы Мамонтова Елизавета Григорьевна предложила сделать игрушку, похожую на фукуруму, но в виде крестьянской девушки. Токарь Василий Звездочкин изготовил из дерева похожие фигурки. Они так же были сложены одна в другую. А расписал их другой мастер — художник Сергей Малютин. Эти матрешки были уже не с лицом узкоглазого старика, и даже не старика вовсе, а с лицом веселых девочек и мальчиков. Раскрашены игрушки были гуашевыми красками и покрыты лаком.

Первая матрешка была из 8 кукол. Наряд был на них русский народный. Отличительной чертой нашей игрушки было то, что у каждой матрешки что-то было в руках. У одной — петух, у другой — серп, у третьей — лукошко. Последняя, самая маленькая кукла, была младенцем в пеленке.

Традиция вкладывания одного предмета в другой существовала ещё до появления матрешки. Эта же идея есть в сюжете о смерти Кощея. Смерть — игла, игла в

яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке. Ещё до появления матрешки в России существовали сувенирные яйца, которые вкладывались одно в другое. Порой их количество достигало 50 штук. Мастерство токаря было на таком высоком уровне, что стенки яиц были очень тонкими. На них изображали персонажей русских народных сказок. Возможно эти изделия так же послужили неким толчком к разработке образа всеми любимой матрешки.

В 1900 году русская матрешка стала известна в Париже. Она получила признание во время экспозиции на всемирной выставке, проходившей в этом году во французской столице. Позже открылся магазин с матрешками в Париже. Поступил заказ сделать матрешек в виде бояр. Так матрешка превратилась в визитную карточку России.

Сначала матрешек делали только в мастерской Анатолия Мамонтова. Но после закрытия мастерская была частично распродана. Некоторые образцы игрушек попали в Сергиев Посад. Здесь существовала учебная игрушечная мастерская Московского губернского земства. Она выкупила образец матрешки у Мамонтовых. И начиная с 1904 матрешку стали изготавливать в Сергиевом Посаде. Родиной этой игрушки в России безусловно можно считать Москву. Но свой расцвет она приобрела в Сергиевом Посаде. Мастера разработали много образов литературных и исторических персонажей, например Тараса Бульбы и Наполеона.

Сначала матрешки были дорогими. Но когда наладилось её массовое производство, цена стала падать. Несмотря на то, что кукла предназначалась для детей, её любили и взрослые. Матрешки высоко ценились любителями искусства.

Первые матрешки имели суровый образ, лица были часто без улыбок. Они собраны, сосредоточенны и сдержанны, что соответствует национальному характеру. Но со временем образ игрушки менялся, и теперь матрешка улыбается.

На поздних матрешках стали изображать ещё и сложные сюжетные композиции из народных сказок и былин. Изначально матрешки расписывались только профессиональными художниками, например Врубелем и Васнецовым, а потом она уже стала народной.

Традиционная матрешка — это коллективная работа. Окончательный её образ, который отшлифовался временем, сложился в Сергиевом Посаде только к 1920-30 годам, когда наладилось массовое производство. Матрешка — это крестьянка, в традиционном костюме, с улыбкой, волосами на прямой пробор по моде того времени. В этот период делались игрушки на экспорт.

Игрушка существует уже много лет, а принципы её изготовления не поменялись до сих пор. Точно так же, как и век назад, её вытачивают из хорошо высушенной древесины (липы, березы, осины, ольхи). Спеленное дерево сушится на свежем воздухе от двух до трех лет. Только потом его начинают распиливать. После этого за дело берется токарь. Вытачивается заготовка, начиная с самой маленькой фигурки. Затем изготавливают нижнюю часть, под которую подтачивают верхнюю.

Изготовление матрешки требует высоких навыков и умений. Некоторые мастера учатся вытачивать эти игрушки вслепую. После вытачивания, форма шлифуется, чтобы на нее хорошо ложилась краска.

Матрешку грунтуют крахмальным раствором. Это делается для того, чтобы закрыть древесные поры и краска не впитывалась при нанесении и хорошо ложилась на поверхность.

По канону роспись матрешки начиналась с лица. Иногда его рисовали иконописцы. Так же как и в иконописи, в мастерских по росписи было разделение, одни рисовали лицо, другие — все остальное.

Уже при создании матрешки был заложен её главный символ — материнство и плодородие. Это же прочитывается и в названии игрушки. Произошло оно от имени

Матрена, в основе которого лежит латинское слово «матэр». Матрешка — это не только символ матери, это то, что мы сегодня называем русская душа.

Когда промысел стал народным, в разных областях страны матрешку стали расписывать по разному. Их стали рисовать со своими стилистическими отличиями и особенностями.

У матрешек, которые расписывают в Сергиеве Посаде, всегда круглое лицо, на голове повязан платок, как и у всех остальных, на ней узорчатая кофта, нарядный сарафан и передник с цветочным рисунком. Фигурка по форме приземистая. Это городская девушка, в одежде любит строгость. Роспись выполняется очень яркими красками, как правило, из трех или четырех цветов – желтого, синего, красного и зеленого. Все элементы одежды и лица обрисовываются черным контуром.

Крупным центром по изготовлению и росписи матрешек в нижегородской области стал город Семенов. Традиции росписи семеновской матрешки идут от потомственных мастеров деревни Мериново, производивших деревянную посуду, погремушки, сувенирные яблоки. Первую семеновскую матрешку сделал Арсений Маеров в 1924 году. А в 1931 в поселке была создана артель, которая изготавливала сувениры, включая матрешек.

Семеновская матрешка по форме стройная. Расписывается анилиновыми красками всего двух цветов — красным и желтым, но выглядит не менее ярко. Платочек рисуется в горошек, а на сельском платье расцвел большой пышный цветок. Эту красавицу будто только что выхватили из хоровода. У первых семеновских матрешек черты лица просто намечены черточками. У современных игрушек лица ярче, а овал лица прорисовывается циркулем. Матрешка расписывается в три этапа. Первая художница наводит контур лица, рук, фартука, сарафана. Следующая художница — крылыщица — начинает покрывать матрешку цветом. Третья художница рисует цветочные узоры.

В 2000-е годы в у семеновской матрешки появился новый образ, где у игрушки японские черты лица. А на переднике изображен любимый цветок японок — хризантема.

Главным элементом полховмайдановской игрушки является большой цветок шиповника. Платок с этим цветком в центре складывался пополам, и повязывался на голову, отсюда и этот узор. Эта матрешка с характером, и не показывается на люди, не украсив себя цветком шиповника. У этих матрешек не изображаются руки, и нет узелка под подбородком. Это связано с тем, что в Полхов-майдане жили старообрядцы, и платок не завязывали на узел, и закалывали. А руки прятали под него.

Технология росписи полховмайдановской матрешки сложная и отличается от других. Сначала наносится черной тушью контур. Далее такую заготовку грунтуют крахмальным раствором, и только потом расписывают красками. После того, как роспись закончена, игрушку покрывают несколькими слоями прозрачного лака.

Кировская матрешка в отличие от других своих подружек украшена цветной соломкой, которую заготавливают особым способом и наклеивают на игрушку. Её расписывают анилиновыми красками. Чаще всего у нее рыжие волосы на прямой пробор. На ней надет яркий передник, расписанный цветами садовых роз.

В тяжелые для России 1990-е года матрешка, как и другие народные промыслы, переживают трудные времена. Но в этой беде очень помогали страны Запада, которые очень любят матрешку и покупали их большими партиями.

Матрешка — это одна из самых молодых и, пожалуй, самая популярная в мире русская промысловая игрушка. Вместе с самоваром и балалайкой, она стала символом России. Она давно превратилась в культурный стереотип и национальный сувенир. Улыбающаяся, широколицая, с мягкими округлыми формами, матрешка выражала национальную идею о красоте. Иностранные туристы везут матрешку домой. На

фабриках проводят занимательные мастер-классы по изготовлению русских матрешек. С ней с удовольствием играют дети, она хорошо подходит для развития мелкой моторики рук и смекалки, сопоставление рисунка также развивает ребенка.

Эта разъемная кукла не один раз меняла свою внешность. На смену классическим стилям росписи приходили лица сказочных и исторических героев. В современной России полюбились матрешки с лицами мировых звезд и глав государств.

Матрешка — игрушка с загадкой. И ребенок, и взрослый всегда с интересом раскрывает куклу одну за другой, чтобы узнать, как выглядит следующая игрушка. Таинство этой «игры» любого вернет в мир детства. Эта игрушка сама по себе одно целое, но дарит несколько своих воплощений за один раз.

1. С. В. Горожанина «Русская матрешка» Издательство: "Интербук-бизнес" 2012
2. Есипова Ю.И., Черникова С.М. Современные материалы и технологии в практике преподавания Декоративно-прикладного искусства // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. №2(83). С.215-218.
3. Народные художественные промыслы России; Советская Россия - Москва, 1984.
4. Народное искусство: художественные промыслы СССР. СПб.: Питер, 2003.
5. Русская матрешка. М.: Мозаика 2003.
6. Русская матрешка. Редактор Н.А.Федорова «ИНТЕРБУК»1992.