

Лукина Наталия Валентиновна

преподаватель специальных дисциплин Художественно-бутафорского
отделения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования

Театрально-художественный техникум №60

г. Москва

АВТОРСКАЯ КУКЛА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

В связи с неослабевающим интересом общества к искусству авторской куклы, в статье освещается вопрос необходимости профессиональной подготовки молодых художников-кукольников. Рассматриваются аспекты педагогической деятельности мастера, передающего свой опыт ученикам.

«Бог создал из глины по образу и подобию своему куклу и назвал её Человеком. В свою очередь, Человек вылепил из глины куклу, стал ей поклоняться, а затем играть с ней. Вероятно, так началась история человечества». (Борис Голдовский). [1, 5]

Куклы – неотъемлемая часть человеческой жизни. С древних времён человек воспринимал куклу, как существо одушевлённое и магическое. История появления куклы очень интересна «велика, разнообразна и непредсказуема... изобилует легендами, похожими на факты, и фактами, напоминающими легенды». [1, 180]

«Ушедший двадцатый век - век новых технологий и синтеза искусств. Смешение жанров породило новые направления и виды художественной деятельности. В результате этого приблизительно в середине прошлого века появился новый вид искусства - авторская кукла». [7, 4]

Авторская кукла – явление уникальное. Она не имеет утилитарного назначения, а является самовыражением художника. «Люди смотрят на кукол и часто видят в них отражение самих себя». [1, 5]

На сегодняшний день этот вид искусства сформировался полностью, приобрел различные направления и течения, среди мастеров встречаются и классики и авангардисты. Некоторые работы современных авторов с большим трудом можно назвать куклами. Это скорее арт объекты, инсталляции, сложные фигуры. Они не относятся ни к бутафории, ни к скульптуре малых форм. «Они слишком подробны, отточены, ювелирны. Как правило, они фигуративны. Такие работы - плод экспериментов художника, поиска новых приемов, новых фактур, сочетания стилей». [7, 4]

В нашей стране появление жанра авторской куклы связано с историческими процессами конца XX века. Многие виды творчества, такие как театр, кино, мультипликация, дизайн и другие, связанные с государственным заказом, оказались невостребованными. Многие художники оказались не у дел. И для некоторых из них авторская кукла поначалу стала единственной возможностью самореализации. В то время многие художники-кукольники работали совершенно обособленно. Каждый сам искал свой стиль, оттачивал мастерство методом собственных проб и ошибок. Мало кто из них мог представить себе тогда, что это увлечение - создание авторских кукол – в будущем может стать серьёзной профессией.

«Разноплановое художественное образование первых русских кукольников определило высокий художественный уровень российских кукол на последующие годы и способствовало появлению в дальнейшем сильных художников-кукольников». [8]

Сейчас о художественных куклах знают многие. Популярность этого вида творчества постоянно растёт. Тот, кто стремится стать профессиональным художником-кукольником, перенимает опыт именитых мастеров, не перестаёт учиться и не останавливается на достигнутом.

Но для многих создание куклы остаётся только хобби, приятным занятием, позволяющим реализовать свои фантазии. И каждый, кто начал заниматься этим видом творчества, должен понимать, какая задача стоит перед

ним. «Если «планка» поставлена высоко, - говорит хозяйка кукольной галереи «Ватановъ» Ирина Мызина, - то надо продолжать учиться и искать, находить и терять, иногда даже разочаровываться, - но в результате всё-таки добиться уровня, достойного лучших выставочных залов. А если создание куклы просто интерес к чему-то новому, проба собственных сил, то творчество должно приносить радость, но совсем не обязательно признание и публичное одобрение. Пришло время разделить такие понятия как *авторская кукла* – замечательное увлечение, хобби, и *коллекционная художественная кукла* – произведение, способное сделать имя художника по-настоящему известным».

[6]

Среди художников-кукольников есть и новички, делающие первые робкие шаги, и именитые мастера, выработавшие свой неповторимый авторский стиль и творческий почерк. Каждый идёт своим путём, но не каждому удаётся «создать поистине высокохудожественное произведение». Это под силу «лишь самым талантливым, а неотъемлемой частью таланта... является стремление до бесконечности искать совершенства». [6]

«Для начинающего художника проблема состоит в том, - считает известный художник по куклам Елена Кунина, - что все эти теоретики и практики, любители и профессионалы высказывают диаметрально противоположные мнения о том, что такое хорошо и что такое плохо в искусстве создания кукол. И советы дают крайне противоречивые. Дополнительную путаницу вносят размытые (до почти полного отсутствия) критерии современного искусства в целом». [2, 15]

Тем не менее, популярность авторской куклы постоянно растёт. Многие ошибочно считают, что сделать куклу очень просто, записываются на мастер-классы и сомнительные курсы, которые выпускают кукольных “мастеров” в огромном количестве. К сожалению, количество не переходит в качество. И в настоящее время сложилась ситуация, когда люди, только-только научившиеся изготавливать куклы, позиционируют себя, как художников-кукольников и

мастеров кукольного дела. Они открывают свои собственные курсы и пытаются обучать всех желающих. Среди них много случайных людей, не имеющих художественного образования и творческих способностей. Это привело к тому, что общий профессиональный уровень кукольников резко снизился. Ведь «на самом деле, как сформулировал А.Франс, «у искусства только два врага: художник, не являющийся ремесленником и ремесленник, не являющийся художником, но мнящий себя таковым». [2, 18]

В связи с этим на многочисленных кукольных ярмарках, в том числе международных, и на страницах кукольных журналов мы видим бесконечное количество похожих друг на друга однообразных работ, не представляющих ни какой художественной ценности. В то же время, работы профессиональных художников «отличает вкус, изящество, тонкость линий, безупречная роспись, изысканность образов – всё, что делает куклу настоящим произведением искусства». [4, 6]

Это происходит потому, что известные художники – люди не случайные в искусстве. Практически все знаменитые и успешные мастера имеют специальное художественное образование. Среди них, конечно, встречаются люди с техническим образованием, но это редкое исключение, подтверждающее правило. В своей статье о кукольном мастере Наталье Лопусовой-Томской галерист Карина Шаншиева пишет: «В 1980-х годах Наташа Лопусова поступила в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства, где училась живописи, композиции, конструированию, умению создавать и расписывать собственные ткани, изучала мировую историю костюма. Именно институт дал Наташе многое из того, чего, на мой взгляд, так не хватает большинству современных российских кукольников». [4, 5]

Считаю, что уровень профессионализма в искусстве авторской куклы необходимо повышать. Это всем нам даст возможность увидеть на кукольных выставках виртуозность и высокий класс исполнения произведений,

неординарность творческого подхода, самобытность и оригинальность авторов. Для этого необходим профессиональный подход к обучению молодых специалистов педагогами-художниками и педагогами-мастерами.

Мастер, создающий авторскую куклу, является специалистом универсальным. В процессе работы ему приходится быть одновременно скульптором и художником, портным и сапожником, визажистом и парикмахером, дизайнером, столяром и слесарем, бутафором, но главное – образованным эрудированным человеком. Потому, что авторская «художественная кукла – это воплощение мысленного образа, который порождается желанием выразить своё отношение ко всему, что нас окружает. Мысль, идея, образ... это то, с чего всё начинается». [3, 4]

«Не пренебрегайте изучением истории искусства вообще и истории костюма, в частности, - советует художник Елена Кунина начинающим кукольникам. - Это обязательно скажется на художественном уровне ваших работ, и как побочный эффект, даст стойкий иммунитет к фанаберии». [2, 19] Далее она советует учиться у опытных мастеров, посещать мастер-классы известных художников, экспериментировать, осваивать новые материалы и технологии.

Хочется порадоваться тому, что курс по авторской кукле включён в число обязательных дисциплин для изучения в системе высшего профессионального образования, в частности в МГГУ им. М.А.Шолохова на факультете ДИВИ на отделении ДПИ. (Этот ВУЗ в 2003 году закончила Ольга Егупец, талантливый художник, виртуозно владеющий техникой работы с самозастывающими пластиками. [3, 3])

Теперь авторская кукла изучается наряду с такими важными дисциплинами, как «История изобразительного искусства», «Анализ и интерпретация произведений искусства», включающих в себя «целенаправленную деятельность по изучению произведений искусства». На протяжении всего срока обучения студенты изучают лучшие произведения

искусства «в контексте исторического развития культуры, включая идеи исторической эпохи и национальной художественной школы, содержание различных видов изобразительного искусства, стили, жанры и характерные особенности знаменитых художников, особенности строения художественной формы». [5]

«Можно добавить, что для формирования художественного тезауруса огромное значение имеет приобретение осознанного зрительного опыта не только в классическом, но и современном искусстве, без которого невозможна полноценная творческая самореализация». [5]

Опыт проведения мастер-класса по технологии изготовления авторской куклы для студентов второго курса очного отделения ДПИ показал, что эта целевая аудитория как нельзя лучше подходит для такой формы обучения. «Особенно важными являются знания, полученные именно на 1 – 2 курсах, когда студент овладевает теорией и приобретает необходимые практические навыки». [5]

Уже на первом занятии студенты проявили заинтересованность и показали большой творческий потенциал. В каждой кукле просматриваются темперамент и свои неповторимые особенности. Первые творческие работы студентов дают возможность утверждать, что метод личностного комментированного показа педагогом этапов технологического процесса оказался эффективным способом обучения. И в сочетании с методом индивидуально-личностного подхода можно добиться хороших результатов в художественно-творческом развитии студентов.

В обществе не ослабевает интерес к авторской кукле, появляются молодые талантливые художники, опытные мастера передают свой профессиональный опыт своим ученикам. Всё это обеспечивает идеальные условия для светлого будущего авторской художественной куклы.

«По сравнению с другими видами искусства, художественная кукла ещё в самом начале пути. Ей ещё предстоит пройти важные вехи развития, а

художникам – разработать определённые приёмы и методы, выработать критерии оценки художественного качества произведений». [8]

Список литературы:

1. Голдовский, Б. Куклы. Энциклопедия.- М.: Время, 2004. – 5, 180, 320 с.
2. Кунина, Е. Характерные куклы из полимерных масс. // Серия Секреты кукольного мастера. – М.: ООО Дизайн Кора, 2006.
3. Егупец, О. Искусство деталей // Серия Секреты кукольного мастера. – М.: ООО Дизайн кора, 2007.
4. Лопусова-Томская, Н. Кукла из папье-маше. // Серия Секреты кукольного мастера. – М.: ООО Дизайн Кора, 2007. – 6 с.
5. Мосина, В.Р., Старикова, Н.М. Специфика формирования целостного восприятия цветовых и тоновых отношений у студентов творческих специальностей // Педагогика и психология. - М.: Вестник МГГУ им. Шолохова, 2011. - №1. – С. 32-41.
6. Авторские куклы и мишки российских художников: каталог // Ирина Мызина [и др.] – М.: Кукольная галерея Вахтановъ, 2005. – 5 с.
7. Копылова-Бесшапочнова О. Художественная кукла России. – М.: Международный Фонд Информационной Поддержки Художников Коллекция N, 2005. – С. 4-5.
8. Румянцева С., Худякова С. DOLLART сфера высокого искусства / С. Румянцева, С. Худякова // Талант. - №4. – С. 26-33.