



**ПО МИРУ
ЗА
КУКЛОЙ**



Германия

Waltershausen Thüringen

Heinrich Handwerck



Одним из самых известных имен, вошедших в историю кукольной промышленности в небольшом городке Вальтерсхаузен (нем. Waltershausen) земли Тюрингской в Германии, является имя Генриха Хандверка (нем. Heinrich Handwerck). Генрих Хандверк был родом из небогатой семьи. Отец работал на почте, а мать была помощницей у рожениц. В 16 лет он начинает свою трудовую карьеру сначала учеником, а позже клерком в конторе колбасной фабрики. После завершения воинской службы он работает торговым агентом на кукольной фабрике Адольфа Визлиценуса. Как торговый представитель он путешествовал по Германии, Англии, Франции, демонстрируя продукцию фабрики: меховых животных, кукольные дома и кукол. В 1884 году Хандверк женится на Минне Кох и открывает свое собственное предприятие. Первой продукцией Хандверка был маленький чертик, выпрыгивающий из коробочки. Эта игрушка выпускалась совсем небольшим тиражом, но Хандверк неустанно занимался развитием своей фабрики. В своих воспоминаниях его жена Минна пишет: "Мы выпускали кукол с фарфоровыми головами и плечами на кожаных и тканевых телах, с изящными париками и в простых платьях. Кроме того, Генрих отливал из гипса формы для изготовления тел, рук и ног кукол. Эти отдельные детали изготавливались в соседних городках Финстербергене и Альтенбергене. Прессовщики формировали части из качественного картона с добавлением клея. Все швы на картонных деталях шлифовались наждачной бумагой вручную. Затем рабочие доставляли готовые тела в Вальтерсхаузен и получали новые заказы. Мы жили очень просто и экономно, почти все доходы шли на оснащение фабрики и зарплату рабочим".

Вскоре начинают поступать заказы из США, Франции. Наиболее любимые коллекционерами становятся моды 69, 99, 109, 119. Следует заметить, что все выпускаемые куклы маркировались номерами отливок, оканчивающимися на любимое число Генриха - число девять. Кукольные головы он заказывал, в основном, на фабрике Зимона и Хальбига, но модели разрабатывал самостоятельно.

К 1901 году заказов, в первую очередь из США, на его великолепные куклы поступает так много, что Хандверк вынужден их ограничить. В 1902 году, в возрасте всего 44 лет, Хандверк умирает от неизлечимой болезни почек. Его фабрику выкупает фирма Кэммера и Райнхарда (Kämmer & Reinhardt). Именно с этой покупки начинается успех и мировая известность компании K&R. Компания была настолько успешной, что пережила мировую экономическую депрессию и времена нацизма. Это была одна из первых индустриальных компаний, восстановленных после Второй мировой войны.

Кукла антикварная Heinrich Handwerck
Германия, 1890-е годы. 56 см



Франция и Германия являются наиболее яркими представителями фарфорового кукольного мира. Первая хрупкая фарфоровая «дама» под названием Пандора появилась в XVII веке во Франции. Куклы этой серии не были предназначены для игр, они демонстрировали женскую моду и выпускались ограниченным тиражом, так как делались полностью вручную и стоили очень дорого. К XIX веку кукол начали изготавливать фабричным способом и «кукольная» мода из Франции перешла в Германию. Немецкая индустрия по производству кукол с фарфоровыми головами в Тюрингии значительно возросла и составила опасную конкуренцию парижским кукольным мастерам. Тюрингия является цитаделью немецкой кукольной индустрии. Для этого развития в богатой лесами Тюрингии имелись все предпосылки: богатые залежи каолиновой глины отличного качества, древесина как горючее для керамических печей и изготовления кукольных тел, а также хорошо развитая сеть железной дороги для транспорта и высокая плотность населения в качестве источника дешевой рабочей силы. Тюрингские мастера славились производством фарфоровой посуды и декоративных фигур с начала XIX века и имели богатый опыт в этой области. У французских кукольных мастеров была взята идея производить кукол как французские *bebe* (с красивыми фарфоровыми головами, шарнирными конечностями и телами из дерева и композита), но гораздо более дешевых. Идея имела успех, и вскоре тысячи немецких кукол с маркировкой *DEP* (*deponiert*) экспортировались во Францию, там куклам изготавливались парики, одежда, и они поступали в продажу.

С 1880 года начинается новая эра немецкой игровой фарфоровой куклы.

Маркировка головы: 99 – 11 3/4 DEH
Germany HANDWERCK 3 1/2



Кукла Heinrich Handwerck очень красивая, невероятно скульптурная и реалистичная.

Голова изготовлена из бисквитного фарфора с маркировкой на затылке. К завершению XIX столетия бисквитный фарфор вытеснил из кукольной индустрии глазированный. Бисквит является лучшим материалом для изготовления кукольных голов, передающим тонкие и нежные оттенки, матовость и структуру детской кожи. Бисквитный фарфор применялся уже с XVIII века для изготовления скульптур людей и животных, но получил широкое развитие лишь с внедрением в кукольное производство. Головы из этого материала, дважды обжигающиеся без глазировки, выглядели очень натурально.

Бисквитный фарфор состоит из каолина, полевого шпата и кварца. Именно тюрингская земля, как уже было отмечено выше, была особенно подходящей для производства бисквитного фарфора.

Глаза антикварные спящие, (выдувные, стеклянные) серо-голубого цвета, веки навощены, снизу и сверху рисованные ресницы; брови формованные и прорисованные.

Рот приоткрыт, с четырьмя фарфоровыми зубками; уши проколоты - кукла может носить серьги; тканевый старинный пейт, парик из натуральных волос.

Тело куклы деревянное, шарнирное, с фабричной бледно-голубой печатью "Germany Heinrich Handwerck", с оригинальным лакокрасочным покрытием светло-желтого оттенка.

Кукла одета в тонкое батистовое платье белого цвета, велюровое пальто, норковый капор и кожаные ботиночки. Одежда – реплика, пошита из антикварных тканей.

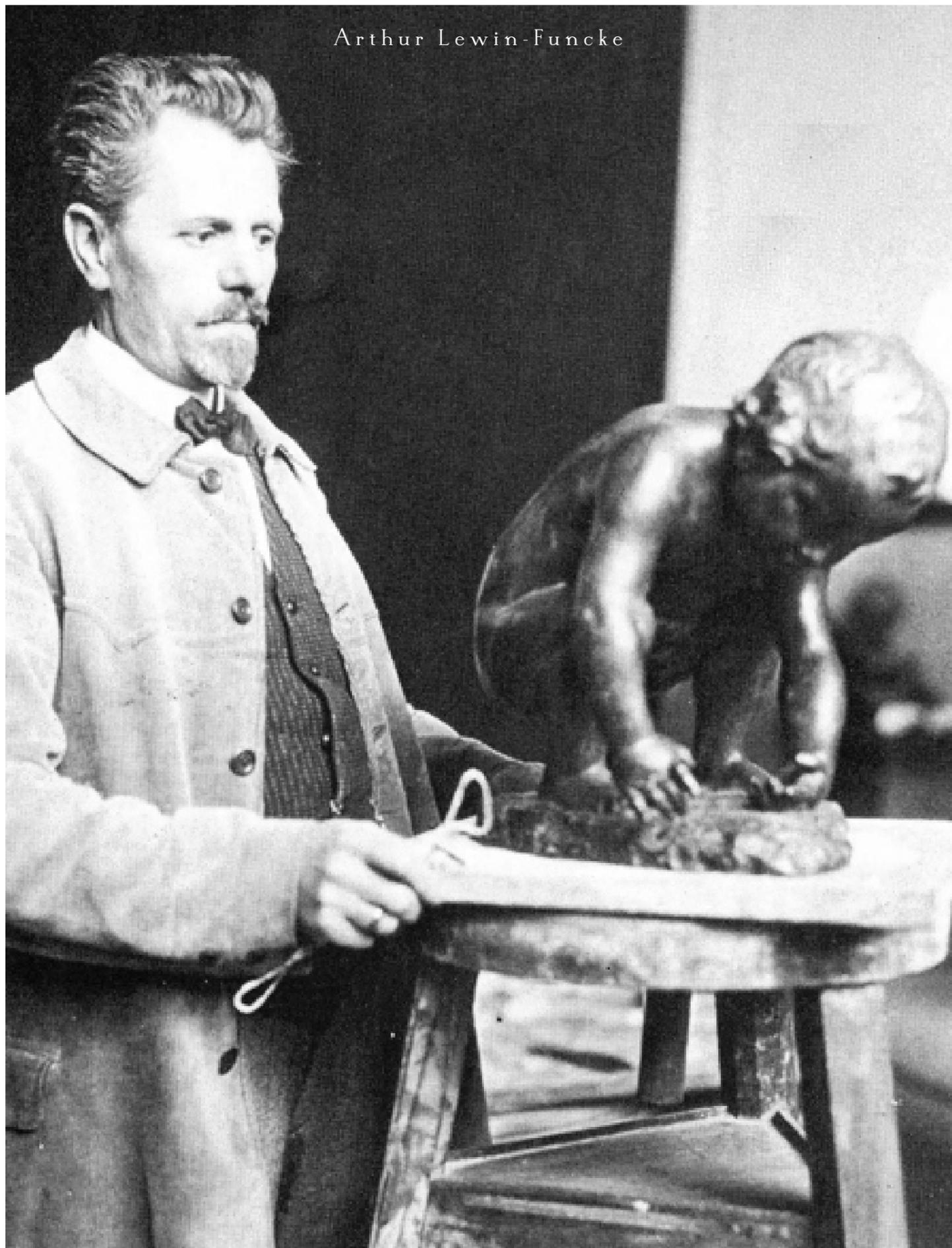


Германия

Ohrdruf Thuringen

Hertel, Schwab &
Company dolls

Arthur Lewin-Funcke



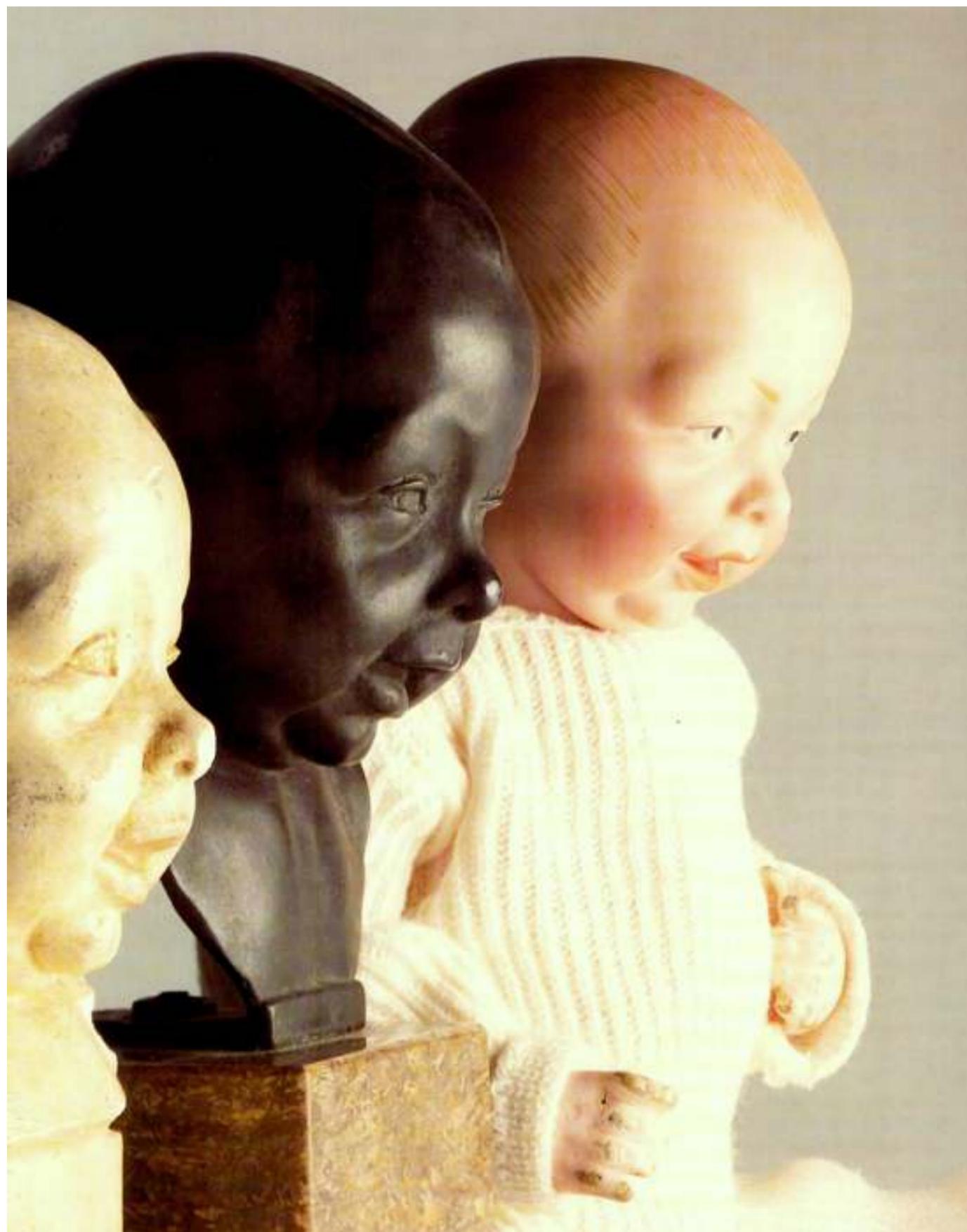
В конце XIX века немецкие и французские фирмы выпускали в основном кукол с идеализированными «кукольными личиками»: румяные щеки, приоткрытый рот с белоснежными отлитыми зубками, открывающиеся – закрывающиеся глаза и мохеровый парик. Но уже к началу XX века, когда в Европе начали всерьез осознавать особый внутренний мир детей и признавать их неповторимую индивидуальность, кукольные фабриканты попытались приблизиться к ребенку, стараясь создать модели, похожие на маленьких детей.

Так на арену кукольной индустрии выходят так называемые «характерные» куклы – куклы с экспрессивным выражением лица, с ярко выраженной индивидуальной эмоцией. Сегодня они входят в категорию наиболее дорогих коллекционных кукол в мире, хотя появились они не слишком давно (в начале XX века), и в свое время было произведено огромное их количество.

С 1890 по 1914 годы в Германии был настоящий бум кукольной индустрии: строился один завод за другим, поступали крупные выгодные заказы из – за границы. Многие кукольные фабриканты понимали, что если в столь благоприятной экономической ситуации придумать новую оригинальную куклу, успех гарантирован.

Эра «характерных» фарфоровых кукол в Германии начинается с 1908 года. Пионером в создании этих кукол был известный берлинский скульптор, профессор Артур Левин-Функе. Он был не только скульптором и художником, но также многодетным отцом и внимательным наблюдателем своих детей и детей из его окружения.

«Смеющийся младенец» 1908 год, бронзовая скульптура Артура Левина-Функе и заготовка для первой характерной куклы



Желая совершить «кукольную революцию», Франц Райнхард, владелец знаменитой кукольной фирма Кэммер и Райнхард,

понимает, что для настоящего прорыва ему нужен художник. После долгих поисков, он встречается в Берлине с Артуром Левин-Функе. Тогда ему было чуть более сорока лет, он возглавлял художественные мастерские и активно искал заказы. При первой же встрече, состоявшейся в 1908 году, скульптор предложил Францу взглянуть на одну из своих работ – бронзовый бюст полугодовалого улыбающегося мальчика, и предложил использовать его в качестве модели для производства новой серии.

Это событие стало первым шагом на пути создания «характерной» куклы – малыша под маркой 100-й серии от компании Кэммер и Райнхард.

Сначала Франц отнесся к идее берлинского художника весьма скептически, однако подчинился энтузиазму скульптора и решил рискнуть. Они договорились держать проект в строгом секрете, и никто на свете не должен был знать, кто же автор 100-й серии. И им это удалось.

Это обстоятельство долгое время огорчало исследователей кукольной истории. И лишь спустя 60 лет, в 1987 году, немецкие кукольные эксперты Юрген и Марианна Цизлики в своем журнале "Cieslik's Puppenmagazin" опубликовали интереснейшую статью о первых характерных куклах с головами из фарфора. Загадка, кто же является создателем первых характерных младенцев, выпущенных на фабрике Кэммера и Райнхарда в 1908 году, была разгадана — это был профессор Левин-Функе.



Х а р а к т е р н ы е к у к л ы Г е р м а н и и



Как только работа была завершена, фирма Кэммер и Райнхард представила «куклу нового типа» - с фарфоровой головкой и со «смеющимися» глазами - на выставке в Мюнхене в 1908 году. Эксперты приняли ее с восторгом, предсказывая необычайный успех.

Другие кукольные фабрики тут же подхватили идею и поспешили выпустить собственные серии, так как хотели занять свое место в буме на «характерных» кукол, которого все ожидали. Одни производители делали ставку на озорных, смеющихся или трогательно - наивных кукол. Другие, наоборот, пытались найти такие выражения лиц, которые удивляли, шокировали и даже пугали. Но общим было одно: куклы пытались быть похожими на детей с их эмоциями, гримасами и состояниями. Они плакали, сердились, строили хулиганские рожицы, испытывали страх или радость.

Первая реакция рынка оказалась двойственной: одни отнеслись со сдержанным скепсисом, другие, напротив, с необычайным восторгом. Но после нескольких недель продаж лидеры вынуждены были констатировать, что «характерные» куклы продаются плохо. Довольно быстро выяснилось, что многие дети не принимают слишком эмоциональных кукол с застывшим образом, предпочитая обычных. Трудно было играть с «характерной» куклой, потому что она не могла меняться: плачущую никогда нельзя было успокоить, а с обиженной не очень-то хотелось дружить. Даже смеющаяся им не всегда нравилась. Раз и навсегда застывшая эмоция вызывала скорее отторжение.

Фабричные склады и полки магазинов ломились от непроданных новинок, и компании несли огромные убытки. Кукол массово разбивали, и груды осколков вывозили на свалки. Именно по этой причине сегодня коллекционеры разыскивают и покупают эмоциональных кукол за огромные деньги.

Век «характерных» кукол оказался не долговечным, зато теперь они являются гордостью любой коллекции, так как без них трудно представить кукольную историю.

Пупс антикварный Hertel, Schwab & Company dolls
с характерным выражением лица
Германия, 1910-1920 гг. 41 см



Многие кукольные производители использовали модели Левина-Функе. Своими великолепными характерными куклами также знаменита и фабрика Хертель и Шваб из Ордруфа. Головы этой фирмы не всегда имели собственную маркировку и часто клеймились только номерами. Куклы этой фабрики благодаря художественному моделированию, высококачественному фарфору и красивой росписи пользуются большим спросом у коллекционеров.

В 1910 году скульпторы Август Хертель, Генрих Шваб и художник Гюго Розенбуш выкупили фарфоровый завод в Штуцхаусе, недалеко от Ордруфа. Хертель, Шваб и Компания произвели головы для многих фабрик. Характерные головы с молдами 151, 152, 163, 164 и 165 стали очень популярны среди покупателей. Большинство кукол, произведенных Хертелем и Швабом экспортировалось в Америку, они успешно продавались во всех крупных универмагах. После Первой мировой войны с Хертель Шваб и Компания был заключен контракт на право экспортировать и продавать их кукол в США.



УССР

Киев

Фабрика игрушек
"Победа"

Манная пара кукол изготовлена на Киевской фабрике игрушек "Победа". Фабрика образовалась из Киевской артели инвалидов во второй половине 1940-х годов и существовала до 1994 года. Затем была зарегистрирована как ОАО "Победа" и также продолжила выпуск игрушек. Последнее наименование предприятия зарегистрировано как ОАО "Перемога", специализирующееся на пошиве мягких игрушек. За время своего существования фабрика выпускала самые разнообразные игрушки - это были и куклы, и мягкие игрушки, и ватные игрушки. Первых кукол фабрика изготавливала из древесно - опилочной массы, со временем технологии менялись и с конвейера сходили куклы из полиэтилена и колкого пластика.

«Ивасик» и «Василина» относятся к разряду антикварных кукол, в изготовлении которых использовались технологии 1950-х годов и конечно же ручной труд. Туловище, голова, руки и ноги изготовлены из древесно - опилочной массы способом горячего прессования. Крепление конечностей шарнирное. Парики изготовлены из искусственного волокна, лица расписаны вручную. Технология производства пресс-опилочных игрушек в СССР применяется с 1948 года. Примечателен год издания - 1948. Война окончилась всего 3 года назад, а страна уже делает детские игрушки массово. Пресс-опилки - не новый материал в кукольном производстве, до войны его знали и работали с технологией, но производили лишь мягкие набивные куклы с головкой и ручками из папье-маше. В 1946 году был сделан качественно новый шаг - в стране наладили производство кукол полностью из пресс-опилочной массы. Что

входило в "состав" такой куклы? В основном - так называемый бумажный кноп, чистая прессованная бумажная пыль, отход производства. Позже его заменяют мелкими опилками. Туда же шел казеиновый клей (на основе молочной сыворотки), мел, канифоль, мучной смет, который можно было заменить на крахмал. Производство кукол начиналось с помола кнопа, это делалось механизировано, в барабанах. Затем его заливали водой в пропорции 1:1, добавляли крахмал или мучной смет, клей. Влажная масса могла храниться до 3 суток. Затем массу ждало горячее прессование. Любопытно, что температура, до которой нагревался пресс измеряется не градусами - тогда попросту на производстве таких технологий не было. Оператор должен был понять, что пресс прогрелся, наблюдая, с какой скоростью испаряется с него вода. Формы были бронзовые, с 3%-ной примесью меди. В них закладывалась масса, и ударами пресса под давлением штамповалась половинка детали. Чтобы масса в прессе не "пригорала", формы смазывали растительным маслом или составом из парафина, автола и канифоли. После высыхания детали склеивали и устраняли на них заусенцы, шлифовали и шпатлевали. В состав шпатлевки входил вода, столярный клей, растительное масло, мел. Потом заготовку сушили, снова шлифовали, покрывали левкассом. Опять шкурение, и покраска нитролаком при помощи пульверизатора. Покрасок было 2-3, с многочасовыми просушками между ними.

Процесс изготовления куклы с начала штамповки до почти готовой тушки занимал неделю. Большую часть времени игрушка сохла. Но ее еще ждала раскраска и пошив одежды. Лицо расписывали следующим образом: сначала наносились румяна, потом белки глаз, потом радужные оболочки. Затем глаза обводились черным, рисовались реснички и зрачок, на глаза наносились блики и полублики, в уголках глаз и ноздрях делались красные точки. В финале рисовались губы и зубки.

КИЕВСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШЕК «ПОБЕДА»
(мягкие и пластмассовые игрушки)

Куклы мелкие 4 видов	1-20	Заяц, 54 см Заяц на качалке	4-10 2-00
Столовый пластмассовый прибор	0-10	Кукла «Надя» Кукла «Зоя»	5-00 4-00
Коротышка пластмассовая	0-27	Кукла «Василинка» Кукла «Красная шапочка»	3-80 3-20
Буратино пластмассовый	0-90	Кукла «Сережа» Кукла «Марина»	2-80 5-00
Снежинки	0-05	Кукла «Нина» Кукла негритенок «Том»	5-00 8-00
Дед Мороз ватный, 37 см	1-10	Кукла «Топси» Кукла «Ирина»	9-00 17-00
Снегурочка ватная, 30 см	0-90		
Мишутка плюшевый	1-30		
Мишка плюшевый озвученный	4-50	Кукла «Маленькая швейница»	2-85
Собачка «Пушок»	3-40	Кукла «Клоун» Кукла «Саша»	2-50 4-70
Собачки «Белка и Стрелка»	1-75	Кукла «Ивасик» Кукла «Майя»	2-90 6-00
Собачка «Тяв-Тяв»	1-40	Кукла «Оля» Кукла «Тарас» (в укр. одежде)	6-00 21-00
Собачка «Ярик»	3-50	Кукла «Юра» Кукла «Зина»	3-50 3-50
Собачка «Пиф»	3-75		
Кукла «Василек»	3-40		
Кукла «Китайка»	3-60		
Кукла «Галя» (в укр. одежде)	22-00		

Кукла сувенирная «Ивасик», прессопилки.
Киевская фабрика игрушек "Победа"
Украина, 1950-1960 годы, 25 см.



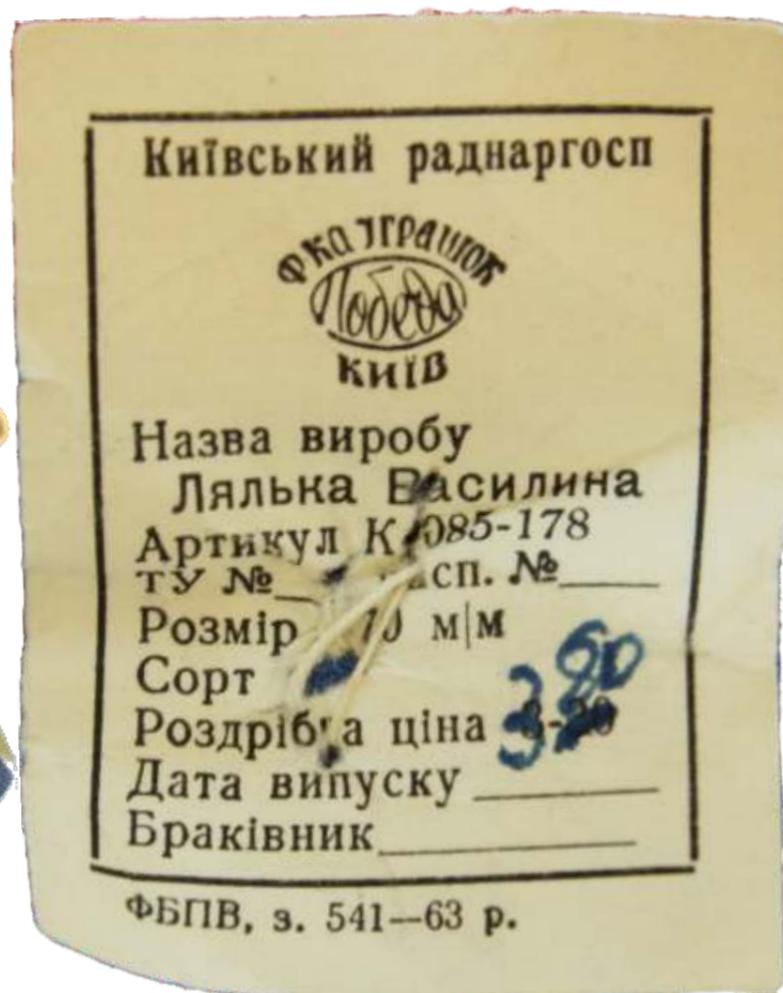
КУКЛА «ИВАСИК»

Кукла в мужском украинском костюме, состоящем из сорочки, шаровар, пояса и шапки. На голове — парик из искусственного волокна. На ногах — сапожки.

Детали игрушки изготовлены из древесно-опилочной массы. Крепление конечностей шарнирное.

Высота куклы — 250 ± 10 мм.

Кукла сувенирная «Василина», прессопилки.
Киевская фабрика игрушек "Победа"
Украина, 1950-1960 годы, 25 см.



Куклы в национальной одежде Украины в большинстве своем выпускались фабрикой «Победа» на экспорт. Иностранные туристы с большим интересом приобретали сувенирных кукол в национальных костюмах в сети магазинов «Березка».

Данная пара кукол более пятидесяти лет бытовала в семье гражданина Соединенных Штатов Америки. По словам продавца этих игрушек, его отец в далеких шестидесятих побывал в Советском Союзе, откуда привез очень яркие и красивые игрушки. Но играть в семье ими не разрешалось. «Ивасик» и «Василина», как почетные гости из дальнего зарубежья, более полувека бережно хранились в рабочем кабинете родителя. Именно по этой причине куклы сохранились без видимых повреждений, в оригинальной одежде и даже с этикеткой.

Данная пара сувенирных кукол является ярким примером того, что даже неодушевленные предметы могут иметь интересный «жизненный путь». Покинув Советский союз, «Ивасик» и «Василина» долгие годы являлись ярким наглядным пособием народного искусства и фольклора родной Украины в Соединенных Штатах Америки.

Спустя более полувека этнографические куклы возвращаются, но не в большой и дружный Советский союз. Они становятся почетными «гостями» Российской Федерации



Франция

Paris

Fleishmann & Bloedel



КИЕВСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШЕК "ПОБЕДА»



Начало золотому веку французских кукол положили великолепно одетые парижанки. Они появились в 1860-1870 гг., после того как белые бисквитные куклы стали более реалистичны, приближаясь к копированию человека. Парижанки - специфическое французское явление, когда мастера-кукольники создавали своим куклам авторские, не похожие на других головки. Куклы-француженки легкоузнаваемые, романтические, с задумчивым взглядом огромных глаз, отрешенным ангельским выражением лица и тенью улыбки на губах. Всем своим видом они олицетворяли богатство, роскошь, элегантность.

Но во второй половине XIX века стиль французских куколников изменился. Из рук французских мастеров вышли Вебе-малышки - портрет совершенно идеального ребенка. Это в первую очередь должно было понравиться не столько детям, сколько взрослым, делающим покупку.

И куклы-дамы, и куклы-девочки выглядели как модели из модных журналов: в роскошных туалетах, в шляпах, с зонтиками. Классические парижанки выпускались только до конца 80-х годов 19 века. Европейцы восторгались изобретательностью французских мастеров, хотя очаровательные куколочки порой вызвали у современников противоречивую реакцию. Многие полагали, что это игрушки для испорченных роскошью детей, а в России даже опасались, что девочки не смогут по настоящему проникнуться идеей материнства, и вообще видели лишь вред от привозных красавиц. По мнению педагогов, "каждая нарядная кукла делает одну девочку высокомерной, а сто других - завистливыми". Учитывая стоимость кукол, счастливая хозяйка скорее всего могла наслаждаться обществом своей парижской или немецкой красавицы лишь час-другой по воскресеньям.

Модные кукольные парижанки были достаточно дорогостоящими, только очень состоятельные семьи могли купить своим дочерям таких роскошных кукол. Как правило, их дарили девочкам лет 12-14, поэтому многие куклы дошли до нашего времени в очень хорошем состоянии. Когда девочки играли с этими куклами, их мамы заказывали куклам точно такие же платья у модных кутюрье, как и своим дочкам. В 16 лет девочки уже выходили замуж, а куклы оставались в родительском доме.



Иззвание фирмы – изготовителя происходит от фамилий создателей - Саломона Флейшмана и Жана Блодела (Fleischmann und Bloedel). Немец еврейского происхождения Саломон и француз Жан в 1873 году создали компанию, производящую кукол для французского рынка. Сама фирма изначально располагалась в городе Фюрте в Германии, но её филиалы были в Париже, Лондоне, Барселоне.

Fleishmann & Bloedel специализировались на функциональных куклах. Их куклы могли говорить, ходить, плакать, качать головой.

В 1890 году компания регистрирует торговую марку Eden doll, а позднее знаменитую Eden-Bébé.

Компания выпускала разные игрушки и предметы одежды. В конце 19 века их производство достигало 400 кукол в день. В Германии компания являлась крупным производителем и имела ключевое значение в немецкой промышленности.

Как же немецкие куклы стали «француженками»?..

Fleishmann & Bloedel производили кукол в Германии и поставляли во Францию и фактически куклы считались немецкими, но компания в 1890 году решила перенести основной офис из Фюрта в Париж и зарегистрировать его в качестве французской компании, тем самым сделав куклы Eden-Bébé французскими.

Так как куклы Eden-Bébé были дешевле и качественнее французских, компании удалось завоевать французский рынок и вытеснить других производителей, таких как Jumeau. Что бы окончательно не потерять рынок, в 1899 году основатель компании Jumeau Эмиль-Луи Жумо присоединяется к Саломону Флейшману, который объединил французские фирмы-банкроты в союз SFBJ (Société Française de fabrication de Bébés et Jouets) - Французский концерн по производству кукол и игрушек.

Перед Первой мировой войной недовольство с немецкой стороны к SFBJ и лично к Саломону Флейшману нарастало, так как немецкий капитал уходил на французский и испанский рынки, а это приводило к краху немецкой экономики.

В 1914 году офис компании SFBJ в Париже был разгромлен, а Саломон Флейшман укрылся в Испании, откуда поставлял фарфоровые головы на французский рынок вплоть до своей смерти в 1916 году.



Головка фарфоровая с маркировкой на затылке «2х» (цифра обозначает размер куклы).

Глаза серые эмалевые (paperweight) зафиксированы, приоткрытый рот с фарфоровыми зубками, антикварный парик из натуральных волос на оригинальном пробковом нейте.

Тело изготовлено из дерева и папье – маше – окрашено в телесный цвет.

Кукла артикуляционная. Благодаря 10-ти шарнирам, она может сидеть (сгибая ноги в коленях), поворачивать головой, двигать руками (сгибая их в локтях) и вращать кистями.

Одежда – реплика.

Очаровательной, завораживающей особенностью кукольных «французенок» являются глаза папервейт.

Глаза французских люксовых кукол, особенно Bébé, делались из эмали (enamel) — плотного стекловидного материала, который было можно раскрасить и приклеить к разнообразным поверхностям с помощью нагрева. Обычно эмаль готовилась из кремниевого песка, оксида металла и смеси калия и углекислого натрия. Такие эмалевые глаза обычно делались работниками-специалистами по стеклянным глазам-протезам для слепых.

Производство глаз в течение всего XIX столетия постоянно совершенствовалось. Самую важную инновацию в 1879 году сделал Эмиль Жюмо, придумав так называемые «human eyes», имеющие выпуклую над радужкой роговицу — на эмалевых глазах крепился хрустальный «купол», закрывающий радужку и зрачок, и придающий им объем и глубину. Производство таких глаз началось на фабрике Gueratte, приспособившего технологию изготовления искусственных глаз-протезов к нуждам кукольной индустрии. Такие глаза делались в затемненных мастерских, часто — молодыми девушками, манипулирующими расплавленными эмалевыми стержнями. От этой работы девушки частично и полностью слепли.

Конец эмалевого стержня расплавлялся в пламени паяльной лампы, от него отделялся кусочек, снова макался в пламя и затем — расплющивался на кулере. Края защиплялись, и получался белая эмалевая основа глаза миндалевидной формы. Далее расплавленный кончик стержня из цветной эмали фиксировался в центре глаза и отделялся от стержня. Затем очень осторожными движениями цветной слой смешивался с белой основой — так прорисовывалась радужка. Цветная область закрывалась прозрачным куполом — и казалось, что зрачок «висит» над радужкой, чем и достигался эффект «живого» глаза.



ЯПОНИЯ

Kioto

Мастера Киото

Кукла антикварная Придворная дама с собакой
Мастера Киото
Япония (1900 — 1930). 23 см



Настоящая японская кукла - это уникальное произведение искусства, и традиция изготовления особых интерьерных кукол насчитывает в Японии уже не одно столетие. Это искусство развивалось на основе японской старинной литературы и существующих по сей день традиций и обрядов.

Так называемые «праздничные куклы» на деревянной подставке изображают национальных героев, самураев и знатных дам. Эти куклы, связанные с различными праздниками и обычаями, никогда не были игровыми и предназначались только для рассматривания. Именно о них писал в своих произведениях знаменитый японский поэт Бусон: «Вот из ящика вышли... Разве ваши лица мог я забыть? Пара праздничных кукол...»

Изящная японская кукла «Чинбики Кандзэ», молодая придворная дама с собакой Ши — тцу (японский хин), датируется серединой периода Мэйдзи (1900-1912). Кукла Чинбики была популярным дополнением к куклам хина с середины Мейдзи до 1930 года. Дама не случайно изображена с собакой. Японские хины в тот период были редкими собаками и пользовались огромной популярностью у высшего сословия. У императора Мейдзи была собака Хин по прозвищу «Рокуго». Это вдохновило кукольных мастеров из Киото на создание подобной куклы.

Полностью ручная работа. Кукла сделана из шелка. Лицо ее тонко расписано. Детальная проработка всех черт лица.

Лицо и руки — фарфор, в работе использован «гофун» - белый лак из устриц, эффект приоткрытого рта, глаза стеклянные. Ее длинные черные волосы причесанные и уложенные в киотском стиле. Кимано — шелк с изумрудной шелковой вышивкой. Поводок для собаки — шелковый шнур.

Кукла отражает ушедшую в историю древнюю эпоху Японии и открывает неповторимую красоту традиционного японского костюма.



Российская Империя

Сергиев Посад

Шраер и Фингергут

Коллекция кукол в национальных костюмах. Учебная
игрушечная мастерская МГЗ. Сергиев Посад 1891 - 1913
г.



Сергиевские "этнографические" куклы - своеобразные серии "Народности России", известные в фарфоровой пластике ещё с конца XVIII века, отражали романтический интерес общества к русской старине, к народному искусству, фольклору. В отличие от других типажей кустарных кукол эти фольклорные "серии" создавались не стихийно, а были вполне программной модификацией "русского стиля" в культуре своего времени. Работу кустарей сознательно поддерживали и даже формировали педагоги и художники. «Историю внешней культуры, знакомство с которой открывает столь широкие горизонты, возможно представить лишь в таких "живых" наглядных пособиях, которые давались бы детям в руки, их можно было бы передвигать и составлять группы, надевать и снимать одежду, чтобы понять её применение и так далее. Всему этому могут и должны удовлетворить художественно исполненные игрушки, основанные на серьёзном изучении предмета», - писал Н.Д. Бартрам.

Так рождались «игрушки, знакомящие с народами России» - серийные куклы,

демонстрирующие многообразие одежды разных этносов и регионов.

Первая коллекция кукол в национальных костюмах появилась в Москве в 1880 году там же, где позднее родилась и первая русская матрешка, - в мастерской при магазине "Детское восстание", владелицей которого была М.А. Мамонтова. Её муж, известный книгоиздатель А.И. Мамонтов, принимал инициативное участие в деятельности мастерской по созданию новых образов художественных изделий. Под его руководством и была исполнена впервые коллекция кукол в национальных костюмах, переработанных и сшитых по подлинным экземплярам народной одежды из Московского Румянцевского музея. Теперь этот уникальный экспонат "Народы России" хранится в Музее игрушки.

Набор из 36 куколок размером 10 - 13 см представлен в оригинальной упаковке. Раскладной четырёхстворчатый ящик прекрасной столярной работы разделён на ячейки, где укреплены фигурки. Разогнёшь проволочку-держатель - и куколку можно взять в руки. Раскроешь ящик-складень - и развернётся яркая художественная мини-выставка, полезное наглядное пособие по этнографии. Масличные куколочки попарно одеты в мужские и женские костюмы, обозначенные по губерниям России и национальностям: финн-финка, поляк-полька, ненец-ненка, грузин-грузинка, богомолец-богомолка...

В 1882 году куклы в национальных костюмах впервые экспонировались в Москве на Всероссийской промышленно-художественной выставке в учебном отделе как средство обучения.

Куклы этнографические в костюмах Рязанской губернии
фабрики Шраер и Фингергут
Российская империя (1900 - 1930 гг.) 75/60 см



В 1891 году по инициативе Московского губернского земства и Кустарного музея в Сергиевом Посаде открылась Учебная игрушечная мастерская, куда и перешло из Москвы изготовление кукол вместе с образцами. Заведующим мастерской был назначен деятельный организатор производства В.И. Боруцкий.

Шарнирные куклы с фарфоровыми и целлулоидными головками привозили в Сергиев Посад с фабрики А. Шраера и Я. Фингергута из Калиша. Тогда эта территория Польши принадлежала России, а потому производство рекламировали как первую в стране фабрику кукол.

Судя по маркировке, калишская фабрика с 1887 года выпускала кукол в основном с немецкими головками, сделанными из неглазурованного фарфора-бисквита. Основными поставщиками были известные производители кукол Германии: старейшие фирмы Арман Марсель (1865-1950) и Симон и Хальбиг (1869 - 1930).

Фирменные знаки этих мануфактур стоят на 20-и головках сергиевских кукол в национальных костюмах, составляющих коллекцию из 277 экспонатов в Музее игрушки. Интересно, что 40 таких кукол имеют клейма с буквами "Ш" и "Ф". Можно полагать, что эти кукольные головки производились непосредственно на фабрике Я. Фингергута и А. Шраера - первые буквы их фамилий и вошли в маркировку бисквитных головок. По внешнему виду они ничем не отличаются от немецких образцов, не уступая им и по техническому качеству.



«Земские» куклы с фарфоровыми головками, находясь теперь за стёклами музейных витрин, до сих пор производят восторженное впечатление на зрителей, взрослых и маленьких. Легко представить, с каким восхищением и трепетом держали в руках эти манекенчики Сергиевские одевальщицы более ста лет назад.

Эталон «кукольности», утвердившийся с конца XIX века в европейской кукле, идеально сочетал в себе приближённую к реальности, натуралистичную красоту с акцентом на инфантильность, присущую ребёнку.

Бисквитный фарфор ровной матовой фактуры, розовато-персикового тона как нельзя лучше передавал цвет детской кожи. Продолговатое личико с округлыми формами, высоким лбом и пухлыми щёчками, нарумяненными с помощью равномерно втёртого в них пигмента, было воплощением стереотипного идеала «бебе».

Огромные, широко распахнутые кукольные глаза и сейчас притягивают, завораживая сходством с живыми. Интересен тот факт, что немецкие кустари-стеклодувы помимо глаз для кукол из того же бесцветного, цветного и молочного стекла изготавливали искусственные глаза для людей. Вот чем объясняется виртуозное мастерство имитации зрачка, лучистой радужки, белка кукольных глаз. Контраст блестящего стекла и матового фарфора усиливал эффект «живого» подobia.

Чёрные ресницы тонким штрихом обрамляли прорези вокруг глаз, делая их ещё выразительней. Коричневые дуги бровей написаны такими ровными и чёткими движениями кисти, что не оставляют ни малейших сомнений в абсолютной симметрии кукольного личика.

Аккуратный курносый носик и неправдоподобно крохотный красный ротик «сердечком» формируют детскость личика.

Ротик загадочно приоткрыт, показывая две пары крошечных верхних зубов. Эта сентиментальная натуральность привлекала и очаровывала, обеспечивая детскому кукольному образу интернациональный успех.

Кукла в национальном костюме Симбирской губернии
фабрики Шраер и Фингергут
Российская империя (1900 - 1930 гг.). 36 см



Троработанной в деталях головке соответствовала подвижная фигурка куклы с детскими пропорциями: к 4. Туловище, ручки от локтя и ножки от колена тщательно смоделированы из композитных материалов - смеси гипса, бумаги, опилок и клея.

Технология позволяла запечатлеть даже такие милительные подробности как ямочки на ладошках и ступнях, подчеркивая детскость кукольного образа.

Выточенные из дерева верхние части конечностей двигались на шаровых шарнирах, все детали соединялись на резинках. Конструкция делала фигурку динамичной, а удачные типоразмеры куклы (малая - 12 см, средняя - 20 см, большая - 30 см) обеспечивали её обратимость в игре. Благодаря множеству шарниров такая кукла могла сидеть, сгибать ноги в коленях, поворачивать голову, двигать руками в локтевом и кистевом сгибах.

Этот стандарт куклы - "бебе" был столь общепринят и распространён, столь коммерчески успешен, что использовался для создания совершенно различных образов: взрослых и детей, представителей различных этносов, профессий, социальных групп.

Исключительно путём изменения костюма одна и та же кукла могла быть подана как богатая дама или прислуга. Модель была универсальной. Этот европейский полуфабрикат, продукт чисто городской культуры с развитой индустрией куклы, и попадал в руки кустарей-игрушечников Сергиева Посада.

Кукла антикварная
фабрики Шраер и Фингергут
Российская империя (1900 - 1930 гг.). 30 см



Связь такой куклы с национальной культурой, естественно, могла быть чисто внешней. Она выступала в роли маленького манекена, и лишь костюмный комплекс демонстрировал её "происхождение".

Одеть готовую иностранную куклу было не просто: модель требовала тщательно проработанного в деталях костюма. К созданию кукольной одежды привлекали художников, по их рисункам и работали сергиевские одевальщицы.

Костюмы кукол дают представление не только о деталях ансамбля народной одежды, но и о тканях и декоративных отделках, из которых выполняли. Повторить в кукле народный костюм в точности - задача невыполнимая. Без имитации здесь не обойтись. Сохраняя характерные черты костюма, его основные элементы и крой, одевальщицы искусно заменяли холст суровой бязью или парусиной, тонкое домотканое полотно - лёгким батистом и маркизетом, золотой и серебряный позумент - галуном, драгоценные камни и жемчуг - стеклярусом и бисером. Это была творческая работа.

Но великолепно исполненные рукодельные костюмы с трудом снимались с подвижной шарнированной фигурки, их крой не был приспособлен для детской игры. Народные мастера и здесь проявили свои традиционные привязанности к статичной фиксированной красоте. Кукла в национальном костюме была для них больше, чем игрушка, детская забава. Документируя народную одежду, они превратили сентиментальную иностранную куклу "бебе" в полезное наглядное пособие по культуре России, в предмет коллекционирования, дорогой и красивый памятный подарок.

Модная европейская кукла, одетая сергиевскими кустарями в костюмы народностей России, привлекала своей красочной экзотикой. Её популярности способствовали Всемирные выставки.

В истории российской культуры "этнографические" куклы Сергиева Посада были гибридным явлением. Интернациональная кукла-ребёнок массового производства, одетая в "настоящий" национальный костюм индивидуальной ручной работы, - разве не парадокс!

Как ни странно, но именно это неожиданное, расходящееся с традицией, сочетание и обеспечило успех этой экзотичной игрушке из России. Сергиевская кукла стала популярным экспортным товаром, ценным сувениром.

Российская Империя

Г. Гжель

Гжелевские фарфоровые заводы



Еще во второй половине XVIII века в богатой глиной Гжели стали возникать первые частные фарфоровые заводы. Однако, возникая, эти заводы быстро приходили в упадок, из-за нехватки средств у владельцев и невысокого профессионализма мастеров, которые не умели организовать производство должным образом, сделать его прибыльным, и выпускать качественную продукцию.

В начале XIX века все частные фарфоровые заводы России испытывали затруднения из-за конкуренции в дешевым привозным фарфором и из-за военного положения в стране во время наполеоновской экспансии. Бурный рост заводов Гжели начинается в 20-30-е гг. XIX века. К 1820-м годам насчитывалось более 15 фарфоровых предприятий. Как правило, это были небольшие фабрики, принадлежавшие двум или более братьям. Большинство заводов концентрировалось в селах Речицы и Кузьево. Заводы Гжели активно развивались до 1880-х гг., когда многие из них были поглощены «Товариществом М.С. Кузнецова», а некоторые гжельские предприятия сохранились и до первых десятилетий XX века. Всего же в XIX веке существовало около 80 керамических и фарфоровых предприятий и около 40 живописных заведений. Полукустарный способ производства обусловил не очень высокий уровень качества гжельского фарфора, особенно на первых порах. Также и художественный уровень мог быть очень низким, близким к народной, промысловой традиции. Гжельский фарфор, также, как и фарфор всех частных заводов России, следовал основным стилевым направлениям, но не так строго, как более крупные заводы, и с опозданием на 20-30 лет.

Огромную группу в русском фарфоре составляют фарфоровые фигурки лубочного характера, во множестве создаваемые во второй четверти XIX века на гжельских заводах, но не маркированные. Обобщая и упрощая, выбирая наиболее характерное из увиденного на других заводах, гжельские мастера создали свой мир, населенный ярко расписанными фигурками. Это и сценки из жизни мещан и крестьян, аллегорические и мифологические сюжеты. Так же в большом количестве изготавливались фарфоровые кукольные бюстики с дырочками по углам для пришивания к туловищу. Такие кукольные головки в конце 19 начале 20 веков были очень популярны и использовались для создания кукол – талий: лубочная скоропись на грубом гжельском фарфоре вполне соответствовала недорогой лубочной кукле.

Многие изделия заводов Гжели не клеймились, поэтому можно с полной уверенностью определить их, как созданные в Гжели, но приписать к продукции конкретного завода не представляется возможным.

Фарфоровый кукольный бюст
Гжель, Московская губерния
Российская империя кон. XIX - нач. XX в. 30 см



Популярность "этнографических" кукол в Америке и странах Европы, продажа кустарных игрушек на крупных базарах-выставках, а с 1907 года - на знаменитых Лейпцигских ярмарках - способствовали развитию кукольного дела в Сергиевом Посаде. Теперь одевальщицы могли использовать фигурки кукол и кукольные головки своего местного изготовления.

Фарфоровые головки для кукол, сделанные по типу немецких, выпускали еще в конце XIX века на гжельских "фабричках" в Московской губернии. Кукольные бюстики разных сортов с дырочками по углам - для пришивания к туловищу - отливали в гипсовых формах, обжигали, поливали глазурью и после повторного обжига вручную расписывали. "Волосы крyli большой беличьей кистью, чёрным и рыжим; щёчки румянили краской через марлю, губки бордовым писали. Для носа, для точек более тупая кисточка была, а бровки писали короткими тонкими кисточками - из куриного пера" - вспоминают детство старожилы деревни Турьино, где работали девчонками на фабрике Дунашовых перед первой мировой войной. Кукольные бюстики из глазурованного фарфора традиционно изображали дамскую головку с причёской; новый типаж под названием "детская личность" появился позднее, уже в XX веке.

Такие головки в конце XIX - начале XX веков использовали Сергиевские одевалки для создания кукол-талий. К нарядам "этнографических" кукол блестящие глазурованные головки не подходили - в моде были матовый бисквитный фарфор, вставные моргающие стеклянные глазки и главное - детский типаж. Этим требованиям отвечала продукция местного завода Дунаева.



Российская Империя

с. Хотьково

Московской губернии

Дунаевская фабрика

Кукла «Мальчик в крестьянском костюме»
с головой из терракоты завода Дунаевых
Российская империя (1910 - 1920 гг.). 40 см



Новое керамическое производство было основано в 1893 году крестьянином Сергеем Григорьевичем Дунаевым в деревне Митино близ станции Хотьково недалеко от Сергиева Посада. Изучив скульптуру и технологию фарфора в Гжели на заводе Дунашова, инициативный предприниматель быстро развернул собственное дело по выпуску фарфоровых игрушек.

Вскоре здесь начали выпускать кукольные головки разных размеров, используя зарубежные образцы. "Фарфором он пользовался с заграничных образцов. Был у него и муфель для обжига окраски изделий огнеупорными красками. В последующие годы он расширил своё производство и по просьбе В.И. Боруцкого приступил к опытам изготавливать фарфоровые головки для одевания в национальные костюмы; через некоторое время усвоил это дело. Форма головок была передана удовлетворительно, но пока не удавалась нежная окраска головок. Но и это было им налажено, и учебная игрушечная мастерская избавилась от выписки их из Лодзи", - вспоминает о "кустарной фабричке Дунаева в Хотькове" художник В.И. Соколов.

Уже в 1902 году на российской кустарно-промышленной выставке в Петербурге Сергей Григорьевич Дунаев получил Малую серебряную медаль - "за тонкую формовку мелких фарфоровых вещей по заграничным моделям и за хорошие кукольные головки". На Международной научно-промышленной выставке «Детский мир» в 1903 году экспонент Сергей Григорьевич Дунаев представляет: «Первое производство в России фарфоровых головок. Работает с 5 учениками. Имеет 5 серебряных медалей».

Кукольные головки у Дунаева делали по немецкой технологии, используя чаще всего французские модели. Верхнюю часть отлитой головки срезали, чтобы прорезать глазные отверстия и вставить глаза. Стекланные глазки были отдельным важным звеном в цепочке кустарных работ по кукле. Сначала их выписывали из заграницы и получали через комиссионеров. С 1896 года руководство Сергиевской игрушечной мастерской решило внедрить эту технологию среди кустарей-глазников Дмитровского уезда. До сих пор там лили только простые глазки специально для сергиевских игрушечников, а теперь получили для освоения заграничные образцы разных кукольных глазок. Дело пошло успешно, укрепилось и усовершенствовалось. И уже с 1898 года глазки из цветного стекла для кукол делали в достатке местные кустари.

Выходцы с дмитровского «камушного» промысла (Камушным промыслом называется промысел по изготовлению пуговиц, бус, четок и прочих изделий из стекла. Центром его распространения были с. Костино и Прокшево в Дмитровском уезде. И существовало это кустарное производство уже в нач. 19 века.) - глазодуи работали у Дунаева в Хотьково. Готовые кукольные головки отправляли в Марьину Рощу в Москву, где в это время действовали мастерские фабричного типа по производству кукол, в другие крупные города. С 1902 года С.Г. Дунаев стал поставлять свою продукцию и в Сергиев Посад, где работали кукольники.

Куклы с головами из терракоты завода Дунаевых в Хотьково Московской губернии
Российская империя (1910 - 1920 гг.). 40 см



Дунаевы не маркировали свои изделия. Однако есть редкие экземпляры кукол с маркой «А.С. Дунаев Хотьково» - на выставочных изделиях.

Внешне дунаевские головки ничем не отличались от зарубежных, копируя господствовавший в производстве кукол стереотип "бебе". Некоторые различия вносила только технология. Фарфор не обладал "немецкой" тонкостью, а терракотовые головки и вовсе отливались из более грубой керамической массы. Кстати, благодаря этому они гораздо лучше подходили куклам кустарной работы.

В советское время в конце 1920-х - начале 1930-х годов производство было закрыто. В 1933 году в доме Дунаева открыли артель "Майолик", где продолжили выпускать кукольные головки по старым образцам. После 1933 года терракотовые головки аналогичного образца успешно делали уже в Загорске, в керамическом цехе кустарно-промышленной артели имени РККА.

Туловища для "этнографических" кукол тоже делали местные кустари. Их формовали из мастики и окрашивали, шарнирные детали вытачивали из дерева и собирали на резинках. Куклы с терракотовыми головками телесного цвета, одетые в яркие национальные костюмы, выглядели более цельно и художественно. Главное, что это была полностью местная игрушечная продукция.



СССР

г. Москва

Артель «Всекохудожник»



Вурные события начала XX века нашли свое отражение не только в политике и общественной жизни. Среди многочисленных творческих групп, существовавших в Москве в 1920-е годы, выделялась группа художников, собиравшихся в районе Нижней Масловки. Это было что-то наподобие клуба по интересам — или, как сегодня принято говорить, мастер-классов. Именитые мастера, среди которых были и такие уже известные как Кустодиев, Васнецов — а позже и Дейнека — творили сами и охотно обучали основам искусства других.

В 1928 году этот своеобразный клуб получил формальный статус и стал именоваться «Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств» — или, как было модно в то время повального увлечения всевозможными аббревиатурами, «Всекохудожник».

Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций» происходит реконструкция художественных организаций — распущены мелкие объединения и создан единый Союз художников СССР (СХ СССР) — творческий союз, который, объединял советских художников и искусствоведов. Ведущие палехские мастера становятся членами СХ.

В 1933 году «Артель древней живописи» преобразуется в ТПО «Товарищество Палех» и вступает во Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств «Всекохудожник». (Ранее, 5 декабря 1924 года семь бывших художников-иконописцев: Голиков, Баканов, Маркичев, братья Зубковы, и братья Котухины образуют в Палехе «Артель древней живописи».)

Лозунг о том, что «искусство должно принадлежать народу», нашел во «Всекохудожнике» новое воплощение: предполагалось, что объединение станет массовой школой искусств для самых широких слоев населения, причем первоначально входящие в состав объединения артели могли свободно выставлять и продавать свои произведения. На Кузнецком мосту по такому случаю даже был создан выставочный зал в помещении бывшего пассажа, а позже — литературного кафе известного булочника Н.Д.Филиппова. Сегодня в этом помещении расположен Московский дом художника.



В марте 1935 года «Всекохудожник» был передан в систему Наркомпроса РСФСР. Однако еще с 1932 года ведется разработка проекта собственного Изогородка «Всекохудожника». Городок должен был располагаться в районе Часовой улицы и включать в себя Скульптурный корпус, Изоучилище, бронзолитейную мастерскую, кузницу, многочисленные склады и выставочные площадки, а также общежитие для иногородних студентов.

Возведение Изогородка стало первым советским доллостроем и затянулось на все 30-е годы. В результате полностью были возведены лишь несколько зданий: общежитие, пятиэтажное здание Изоучилища (оно практически не успело поработать в полную силу из-за надвигающейся войны), а также Скульптурный корпус, который в те годы смотрелся весьма величественно.

Война положила конец истории Всекохудожника. Одно за другим у артели реквизировали помещения, да и самих художников разбросало по всей стране. В мастерских, по сведениям справочной книги «Москва» 1954 года, на четной стороне современной Часовой улицы, в том месте, где в 1930-х — 1940-х годах находились мастерские фабрики «Всекохудожник» заключенные отливали минны. Большинство московских и подмосковных заводов, на которых в 1942–1943 годах были созданы лагеря, производили корпуса минометных мин. Вероятно, и заключенные лагеря при заводе № 568 отливали минны в бывшей мастерской «Всекохудожника».

В начале 50-х годов «Всекохудожник» был распущен уже официально, а принадлежавшие ему учебные корпуса передали другим организациям — в частности, НПО «Радий» и Институту математического моделирования. От старых зданий Изогородка сохранились лишь части двух учебных корпусов по Балтийской улице, а также здание бывшего общежития, давно ставшее многоквартирным домом.

Кукла чулочная «Маша»
из серии «Крестьянские дети»
Артель «Всекохудожник». г. Москва
СССР, 1920-1930-е годы. 18 см.



М производство тряпичных кукол началось в России примерно во второй половине 1920-х годов. В основном куклы производились двумя артелями: «Всекохудожник» и «Художественная игрушка». Были и другие более мелкие артели, где производились куклы и игрушки. Производство тряпичных кукол продолжалось вплоть до начала войны, до 1940-х годов. Кукол этих в основном покупали иностранцы, приезжающие в Россию. Поэтому большая часть уцелевших до наших дней кукол, находится сейчас за границей. Большинство артельных кукол были одеты в костюмы народов СССР и выпускались сериями.

Основную часть этой коллекции составляют так называемые «чулочные» куклы. Тело тканевое, набито ватой. Внутри вставлялся проволочный каркас. Лицо такой куклы представляло собой маску из нескольких слоев ткани, пропитанных клеевым составом. После пропитки лицу давали время застыть. Объем и черты лица придавались с помощью специальных форм. Затем лицо расписывалось вручную мастерицами росписи.

Артель «Всекохудожник» выпускала чулочных кукол для магазинов «Торгсина» (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) в 1930-е годы. По некоторым сведениям, куклы продавались исключительно за валюту, поэтому подавляющему большинству советских людей были недоступны. Коллекционирование этих советских кукол было очень распространено в США, где в 30-40-е годы были выпущены каталоги с описаниями и названиями этих торгсиновских кукол с указанием их аукционных цен. По высоте куклы изготавливали от 8-сантиметровых до 40-сантиметровых.

Лица самых маленьких куколок выполнены из композита, больших кукол - из фильдгенерса (шелковая чулочная ткань), расписаны художниками. Лапти маленьких куколок связаны из ниток, у больших сплетены из лыка. Сапоги небольших кукол вырезаны из дерева, у больших сшиты из ткани и кожи. Используются ткани: ситец, фланель, мешковина, шелк, шерсть. Самые большие куклы имеют украшения в виде стразов, бус и сережек из искусственного жемчуга, рубки и бисера.

В 1950-х годах началось производство пресс-опилочных кукол, и «чулочные» куклы стали историей.



Испания

Chiclana de la Frontera

Jose Marin

Испания — это колоритная страна, сочетающая в себе пылкость цыган, пикантность мавританских племен, изысканность романского стиля и солидность кельтов. Испания — это многонациональное государство. Ее жители весьма темпераментны, и одновременно чрезвычайно доброжелательны. Традиции и обычаи Испании весьма наглядно нам демонстрируют сувенирные куклы Компании Marin Chiclana.

Испания — страна небольшая, поэтому тут, как и в Европе в целом, исторически мелкое производство, семейные фабрики имели свою благодатную почву для роста и развития. И уникальные мастера делали уникальные вещи.

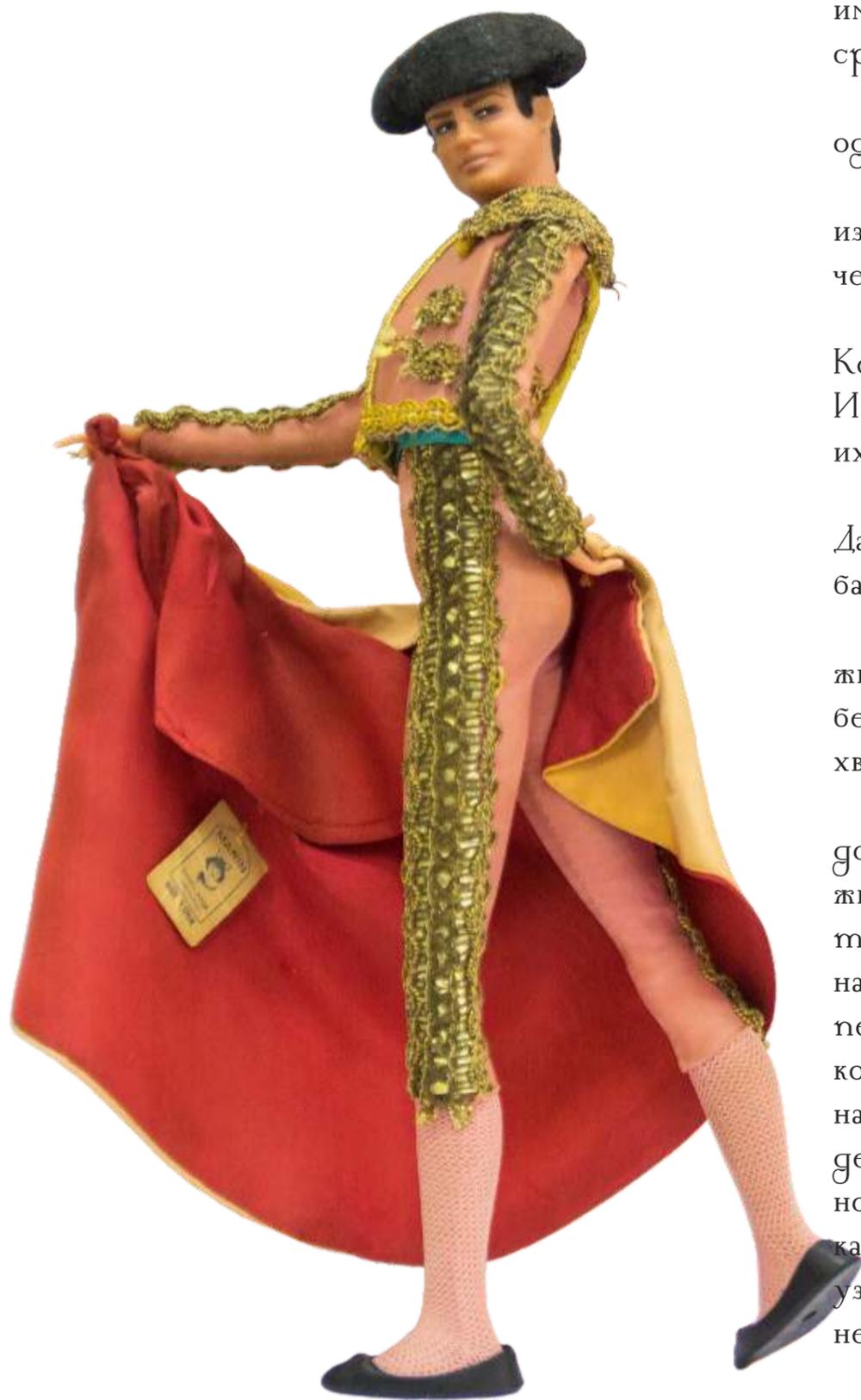
Компанию Marin Chiclana в 1928 году основал испанский художник Хосе Марин (1903-1984) в городе Чиклана-де-ла-Фронтера.

Хосе Марин родился в 1903 году в винодельческом городке Чиклане, в провинции Кадис в простой семье. Мальчик обладал способностями, и в 13 лет его приняли в Академию изобразительных искусств в городе Кадис. Но тяжелое материальное положение семьи не позволило ему учиться, и через четыре года он оставил Академию. В годы военной службы в Мадриде он посещал музеи и выставки. В эти годы он увлекается куклами и вручную создает несколько экземпляров. Продав их, он возвращается в родной город и создает кукольную мастерскую. В 1928 году компания Марина была семейным бизнесом. Марин разрабатывал дизайн, а в мастерской кроили тканевые детали частей тела куклы, которые затем сшивали и набивали опилками, а лица и кисти рук аккуратно вылепливали и раскрашивали. Первые куклы начали продаваться в Сан-Фернандо и окрестных деревнях. Постепенно они появились в Кадисе и Севилье, и вскоре покорили рынок Мадрида. В 1932 году Марин расширяет мастерскую, но продолжает выпуск матерчатых кукол. Широкую известность ему принесли куклы в национальных костюмах различных областей Испании. Особой популярностью пользовались куклы в Андалусских платьях для фламенко. Кукол закрепляли на деревянной подставке. Особое внимание привлекали изящные пальчики рук и веселые наряды. Первые экземпляры представляли собой девочек-цыганок или взрослых девушек в платьях для фламенко. Эти модели имели огромный успех, и с 1932 года мастерская начала расширяться. И Марин нанял первых работников. В 1936 году в Испании вспыхнула гражданская война и Марин начал выпускать кукол в солдатской униформе. Мастерская всегда чутко реагировала на требования времени и рынка.

Компания Marin за годы своей деятельности получила множество всемирных наград. К середине 20 века куклы продавались не только в Испании, но и в других европейских странах. В 1976 году правительство Испании наградило фабрику "Чиклана Хосе Марин Вердуго медалью «За трудовые заслуги». Одним из ведущих центров польской культурной и художественной жизни - Краков удостоил ее Первой мировой премии в области кукол. Ана Марин, дочь основателя, стала наследницей семейного бизнеса.

В 1997 году был открыт музей кукол этой фабрики. Но спустя 86 лет бесперебойной работы, в 2014 году, фабрика Марин объявила о прекращении производства изящных кукол. Теперь это уже история.

Кукла виниловая José Marín
Испания 1970-е годы. 31 см



Куклы Marín – это мужские и женские персонажи, одетые в народные или исторические костюмы. Изначально куклы были тряпичными или из папье-маше, а к началу 70-х наладили выпуск виниловых кукол. С момента основания фабрики куклы имеют огромный успех в Испании и во всем мире, являются предметами коллекционирования среди знатоков и ценителей кукол.

Куколки Компании Marín Chiclana изготовлены полностью вручную от причёски до одежды. Их отличает очень реалистичная пластика и роспись, проработка мельчайших деталей.

С момента своего создания фабрика демонстрировала традиционные методы изготовления кукол в причёсках, макияже и выражении лица. Кукол легко узнать по их изящным чертам и улыбающимся лицам.

Нельзя представить существование испанцев без такой традиции, как коррида. Коррида – самое любимое народное зрелище в Испании, это схватка мужчин с бойцовским быком. Итог этого боя для животного известен еще до начала поединка, а вот судьба мужчин зависит от их мастерства и быстроты реакции.

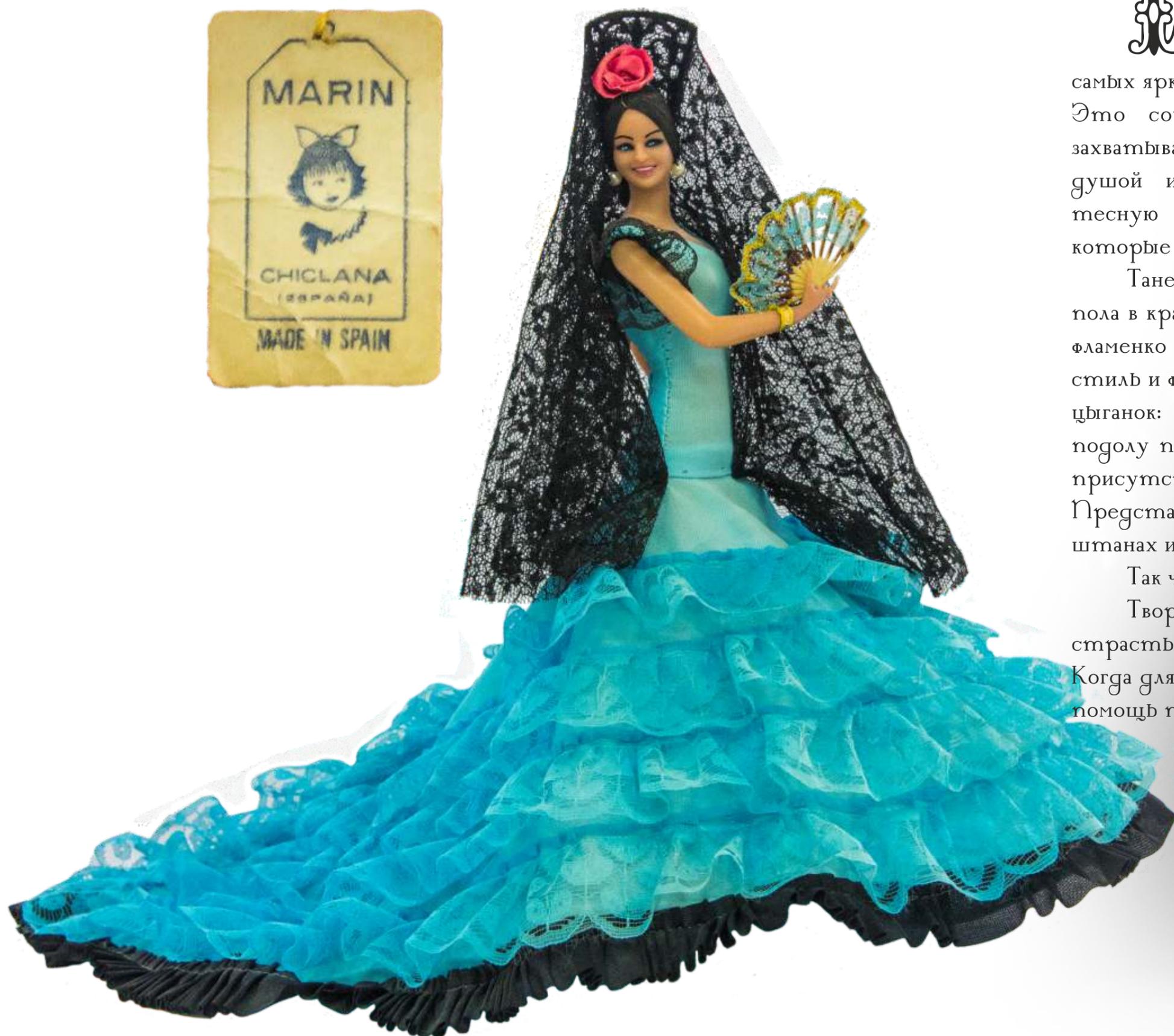
Поединок начинается с того, что всадник с пикой – пикадор – раздражает животное. Далее тореадор алой материей продолжает гразнить быка. Миссия бандерилберо вонзить в быка бандерилбе – дротики с красочными повязками.

Матадор – это вершитель судьбы быка. Ему предстоит заколоть несчастное животное. Иногда животное уходит живым с арены, для этого зрителям необходимо размахивать белоснежными платочками. Матадор получает в награду, в зависимости от мастерства, уши, хвост и ноги быка.

Тореадоры в Испании очень сильно почитаются и считаются национальным достоянием. Они настолько популярны, что их изображение украшают многие улицы, дома и жилище. Им даже устанавливают памятники. Коррида для испанцев – очень важная и популярная традиция. Тореадорский костюм – это настоящее произведение искусства. Тореадоры выходят на бой с быком в костюме, который называется в Испании «трахе де лусес» (traje de luces), что переводится как «блестательные одежды». Они действительно блестят и переливаются от количества золотой и серебряной вязи, полудрагоценных камней их украшающих. Тореадор идет навстречу с бойцовским быком, как если бы он шел на королевский прием. Своим костюмом он демонстрирует самое высокое уважение к благородному сопернику. Тореадорское облачение – с ног до головы – весит шесть килограмм. Главный вес, конечно, это расшитый и украшенный камнями камзол chaquetilla (скорее, жакет – куртка Прим. Portalostranah.ru), жилетка chaleco и узкие брюки taleguilla. Монтера (montera) – тореадорская шапочка из каракуля – тоже весит немало – килограмм.

Костюму тореадора скоротечность моды не страшна. Он практически не изменился с XIX века.

Кукла виниловая José Marín
Испания 1970-е годы. 33 см



Испанцы трепетно относятся к национальным традициям и чтут народные нравы. И Фламенко – одно из самых ярких отражений традиций и обычаев Испании. Это сочетание ритма, прекрасной музыки и захватывающих телодвижений танцоров, созданное душой испанских жителей. Фламенко отражает тесную связь восточных и европейских культур, которые не прошли стороной испанскую землю.

Танец начинается с появлением особ прекрасного пола в красочных костюмах. Традиционное платье для фламенко на испанском языке называется bata de cola, стиль и форма которого напоминают обычные платья цыганок: длинная широкая юбка, воланы и оборки по подолу платья и на рукавах. В прическах танцовщиц присутствуют приподнятые гребешки с цветами. Представители сильного пола выходят в облегающих штанах и жилетах.

Так что же такое фламенко?

Творчество, которое полно описывает любовь, страсть, одиночество, боль, радость и счастье... Когда для выражения этих чувств не хватает слов, на помощь приходит фламенко.