

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы

Методическая разработка
«Народные истории Пензенской области»

Автор: Ажнова Ольга Анатольевна

Пенза

2025

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение

II. Абашевская игрушка: история, известные мастера, виды и техника исполнения

1. Мастера - основатели абашевского промысла

2. Как работали абашевские мастера в незапамятном прошлом, как изготавливались их изделия.

3. Виды игрушек и их особенности.

4. Особенности росписи.

III. Заключение

IV. Список литературы

В селе Абашево
В мастерской теплой осени краски,
Удивительно солнечный день.
К нам степенно выходит из сказки
С золотыми рогами олень...

В.Д. Агапов

I. Введение

Абашевская игрушка – русский художественный промысел, сформировавшиеся в Спасском уезде, ныне Спасском районе Пензенской области.

В селе Абашево игрушечным промыслом занимались мужчины. Известные мастера абашевской игрушки: семейная династия Зоткиных.

Производство игрушки возникло в XIX веке на базе местного гончарного промысла.

Слово гончар - общеславянское, обозначает мастера, делающего горшки из глины и обжигающего их в печи.

Слово гончар (горнчар) происходит от слова "горн" (специальная двухъярусная печь для обжига), которое в свою очередь имеет ту же основу, что и слово "гореть". От этого же слова произошло слово горнец - горшок. Есть и другая версия происхождения слова "гончар". Это слово состоит из двух частей: горн и чар. То есть - кудесник у печи.

Вытеснение в начале XX века кустарных изделий – заводской посуды, обусловила постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел.

Известность, которую приобретает промысел в конце 1920-х гг., связана с именем Лариона Зоткина, талантливого мастера из села Абашево, автора многих интересных игрушек: сказочных львов, причудливых собак, забавных медведей. В это время складываются характерные для абашевских мастеров скульптурные приёмы и особенности росписи.

Цель методической разработки: увлечь детей в прекрасный мир творчества, показать красоту абашевского промысла, через традиции и истоки народного ремесла.

Задачи:

- познакомиться с историей появления абашевского промысла;
- развить познавательный интерес детей, расширить их информативность и творческую активность;
- обучить основам художественного ремесла, которым славится Пензенская область;
- воспитать любовь к Родине;
- воспитать чувство патриотизма и гордости за свое Отечество;
- сформировать навыки исследовательской работы;
- познакомиться с техникой изготовления игрушек;
- сделать выводы, подвести итоги исследования;

Актуальность. Народная игрушка - это наша история, традиции, культура. В ней причудливо сплелись отголоски древних верований и народный идеал красоты. Как и у других народов, в игрушку Сурского края вкладывали определенный смысл. Вот почему часто игрушка могла быть - оберегом, свадебным атрибутом или предназначаться для забавы детям.

Предмет исследования – история возникновения абашевской игрушки, виды и техники исполнения.

Объект исследования – исторические источники и фотографии по истории глиняной игрушки в России и в Пензенском крае.

Гипотеза – абашевская игрушка это мост в сознание ребенка между реальной жизнью и его воображением. Роль у игрушек – украшение та же, что и у веселых песен, смешных басен – дать человеку немного теплоты, радости, веселия.

Практическое применение:

- сохранение традиций народных промыслов Пензенского края;
- содействие развитию духовной и эстетической культуры и фантазии через изучение и создание абашевских изделий;
- формирование навыков исследовательской работы;
- проведение бесед-презентаций для учащихся других объединений в ДЮЦ «Звёздный».

Изучив литературу по данной теме, нам удалось найти первое упоминание об абашевской игрушке в статье Н.М. Церетелли (1890-1942). Он открыл абашевскую глиняную игрушку для искусствоведов, собрал первую коллекцию дудок, особо выделив талантливого мастера Л.Ф. Зоткина (1979 до 1933). Изделия Лариона Зоткина, глиняные свистульки и барыни, Церетелли описал в своей книге «Русская крестьянская игрушка», изданной в 1933 году, Именно эта книга «открыла» для искусствоведов и коллекционеров абашевскую игрушку. «С тех пор книга стала библиографической редкостью, и лишь немногие сегодня держали её в руках».

Также абашевская игрушка упоминается в книге Г.М. Блинова «Чудо – кони, чудо – птицы», изданная в 1977 г.

Остановимся кратко на истории возникновения абашевской игрушки.

II. Абашевская игрушка: история, известные мастера, виды и техника исполнения

Впервые село Абашево упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда 1616 года. Село было барским, владельцами его были царский стольник Иван Пыжов, князь Голицын. Особенno прославили село Абашево мастеровые люди — горшечники и дудочники. Больше половины жителей села делали на гончарных кругах всевозможную посуду из глины и лепили игрушки-свиристульки.

В XIX—XX вв. Абашево было ведущим гончарным центром России. Игрушки из глины абашевских мастеров экспонировались в Москве, Лондоне, Париже. Они глубоко традиционны: из поколения в поколение повторяются образы домашних животных, птиц, оленей, всадников, барынь. Занималось этим 162 хозяйства.

Еще на заре XX века старики говорили, что гончарным ремеслом занимались праотцы их дедов. Когда-то село Абашево насчитывало более 6 тысяч жителей. По меркам XIX века настоящий город. Это было поистине золотое время поселка. Практически в каждом дворе крутились гончарные круги, чадили печи для обжига изделий — горны, слышалась трель готовых свистулек. Крестьяне тратили последнюю копейку, чтобы порадовать ребенка разноцветной свистулькой. Именно тогда окончательно сформировался облик знаменитой абашевской игрушкой.

Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от отца к сыну. Обучать начинали с 8 лет. Таким образом образовались целые династии гончаров и дудочников.

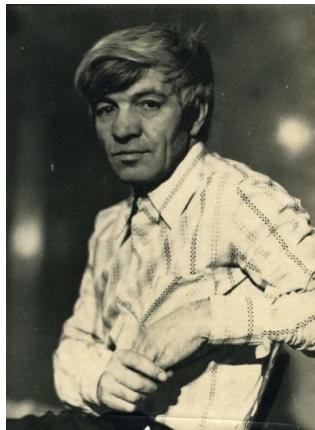
В старину изделия из глины в Абашеве обжигали в горнах — сооружениях окружной или овальной формы шириной 1,5 м и высотой 2 м, выложенных из огнеупорного кирпича. Мастер залезал в горн, а его жена подавала ему сверху кувшины и горшки. Сверху изделия закладывали «каланчиками» (осколками битой посуды). Обжигали глиняные изделия берёзовыми или дубовыми дровами. После окончания обжига традиционно пекли картошку.

1. Мастера основатели абашевского промысла Ларион Зоткин

Абашевская игрушка, фото которой радует глаз, наибольшую свою популярность получила в связи мастером Ларионом Зоткиным в 1920-х годах прошлого века. Он родился и вырос в уже известном нам селе. С ранних лет отец учил мальчика собственному мастерству. Таким образом, с детства Ларион владел важными секретами работы с глиной и с каждым годом только совершенствовал свой навык. Он является автором многих игрушек, которые поражают своей живостью, реальностью и красочностью: причудливых львов, сказочных собак, смешных медведей и т.д. При взгляде на его игрушки складывается ощущение, что держишь в руках настоящий тотем из древних мифов и легенд.

Как раз во время творчества Лариона Зоткина формируются основные скульптурные приёмы и особенности формы и росписи абашевских игрушек. Мастер прославился на всю Россию и даже за её пределами. Его игрушки можно найти во многих галереях и выставочных центрах в разных городах. Полюбоваться его чудесными работами можно, приехав Музей абашевской игрушки.

Зоткин Тимофей Никитович (1930 – 1988) знаменитый гончар из села Абашево.

С шести лет возле отца гончарному делу привыкать стал, а когда двенадцать минуло, его горшки и свистульки помогли в военные трудные годы семью прокормить.

Он стал признанным мастером, который создавал настоящие произведения искусства. Кроме свистулек, из его рук выходили чайные и столовые сервизы, вазы, скульптуры животных и аллегорические композиции. В 1982 году был избран членом Союза художников СССР.

2. Как работали абашевские мастера в незапамятном прошлом, как изготавливались их изделия.

Глину, необходимую для поделок добывали за окопицей в нескольких километрах от села. Копали большие глубокие ямы, из которых качественно пригодную глину поднимали в берестяных коробах. Глину привозили домой, смешивали с водой, добавляли немного песка, посыпали пол залой и начинали все семейством месить ногами. Затем мастер садился за гончарный круг, слишком (деревянным ножом) отрезал кусок глины, скатывал его в сосульку и накручивал его спиралькой вокруг металлического стержня – «делал взвод». Затем он мочил в воде холстинку – помазок и приводил в движение круг, который начинал медленно вращаться. Одной рукой, в которой тряпица, гончар обхватывал край плошки, а другой придерживал стенку изнутри. Она начинал расти, превращаясь в горшок, крынку или корчагу для кваса. А игрушки лепили руками. Потом шел обжиг – в примитивных земляных горнах или прямо в обычной русской печи.

Игрушки и горшки делали преимущественно в межсезонье, когда заканчивались полевые работы. Игрушечники лепили в основном мелкие свистульки – со спичечный коробок. Мелкие свистульки «большими тысячами» продавали оптом шаболотникам. Те разносили свистульки по разным деревням и селам, выменивая на них вещи и продукты- за одну свистульку давали одно яйцо. Крупные игрушки к ярмаркам делали далеко не все мастера, а лишь особо искусные. Те кто имел свою лошадь развозили горшки и игрушки по весенне-летним ярмаркам в Нижний Ломов (на Казанскую), в Наровчат (на Петров и Ильин день)...

3. Виды игрушек и их особенности.

Чаще всего игрушки изображают в виде животных, но не всегда. Кем бы ни был персонаж, он всегда будет отличаться некоторой фантасмагоричностью. Например, это могут быть красные львы, зелёные собаки, многорукие женщины и т.д. Туловище игрушки имеет удлинённую форму, и эта особенность сразу бросается в глаза. Опирается она на 4 ноги или лапы, которые очень широко расставлены для устойчивости. Голова имеет гармоничный размер, но крепится она на изящной продолговатой шее. Эта часть также имеет некоторые своеобразные особенности.

Так, например, глаза у игрушек всегда глубоко посажены. Если изображается животное с рогами (олень, баран, козёл), то рога могут иметь очень замысловатую и странную форму, часто они многоярусные. Ещё одна отличительная черта заключается в пышной прическе, бороде, кудрях. Такие детали имеют четкий контур, они отлично смоделированы и отличаются высоким рельефом.

Олень дерево – приносил удачу на работе и был символом плодородия.

Каждое поколение добавляло в «дудки» свое. Старообрядцы, которые в свое время составляли основную часть населения, очень уважали оленя с рогами лесенкой, считая, что по ветвистым рогам-ступеням им легко добраться до Бога...

Великолепна игрушка – скульптура Тимофея Никитича Зоткина, которую он с полной определенностью назвал «Городовой». Это что-то сверхфантастическое и в то же время сугубо реальное: в одном образе соединен кентавр – полицейский и козел. Здесь ирония перерастает в едкий сарказм. Когда-то мастера рисковали поплатиться за такой сюжет свободой. Сегодня эта игрушка – усмешка над далеким уже прошлым. Таким образом, высмеивались взяточники – чиновники.

Красива абашевская барыня.

Особенностью ее кукольного лица, является штамп для оттиска. На голове замысловатые шляпы с полями, украшенные золотыми насечками, в руках курочка или утешка – свистки.

Сходство у игрушек самое общее, минимальное. Какие-то черты художник намеренно преувеличивает, другие опускает совсем и в свободной трактовке натуры, создает задуманный им образ.

4. Особенности росписи.

Абашевская игрушка раскрашивается при помощи эмалевых красок насыщенных оттенков. Чаще всего это красный, синий, зелёный цвета, которые сочетаются самым необычным образом. Всё зависит от фантазии мастера, который делает игрушки. Непонятно как, но они всегда получаются гармоничными и красивыми. Некоторые мелкие детали, такие как рога, копыта или волосы могут быть окрашены в золотые и серебряные оттенки. Ещё один трюк, к которому прибегают мастера, – это оставление незакрашенных участков на фигурке. Таким образом получается сильный контраст между яркими цветами и белыми пятнами эмали. Те, кто видят абашевскую игрушку до росписи, не могут поверить в то, что в результате получится такое чудо. Более того, мастера сравнивают роспись игрушки с её одухотворением. Только после этого последнего штриха можно говорить о том, что игрушка получила свою маленькую «душу». Современные мастера начали использовать поливу для того, чтобы игрушка имела более обтекаемую форму, а цвета были менее яркими. Что ж, на вкус и цвет товарищей нет.

III. Заключение

Русская игрушка в высшей степени человечна, полна доброты. Вообще же игрушка создавалась как мечта о лучшем, как сказка о счастливой безоблачной жизни.

Традиции абашевских мастеров продолжает объединение «Керамика» МБОУ ДО ДЮЦ «Звездный».

Поделки выставляются на выставках, ярмарках, презентациях и конкурсах. Они пользуются большой популярностью и вниманием жителей г. Пензы.

IV. Список литературы

1. Церетелли Н. М. Русская крестьянская игрушка. — М., 1933.
2. Динцес Л. А. Русская глиняная игрушка. — М.; Л.: АН СССР, 1936.
3. Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. — М.: Искусство, 1975.
4. Под ред. В. А. Барадулина. Основы художественного ремесла. — М.: Просвещение, 1979.
5. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: Лёгкая промышленность, 1981.