

Народные
художественные
промыслы
и ремесла
Татарстана



ИСКУССТВО КУКЛЫ



Ляйля Низамова. «Кукла с петушком».
Шерсть, валяние. 2021

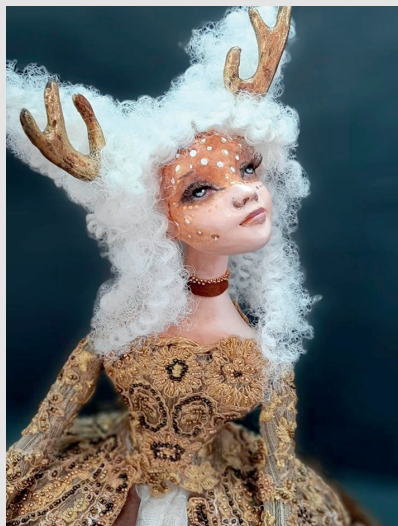
В культуре разных народов особое место занимают куклы, которые на протяжении столетий выполняли игровую, обрядовую, магическую и иные роли. Традиционно в быту кукла является предметом детского мира, любимой детской игрушкой. С древних времен она выполняется из природных материалов – глины, камня, дерева, соломы, кости и др.; повсеместное распространение получают тряпичные куклы. Со временем на смену обыденной простейшей кукле, приходят куклы из современных материалов, они приобретают художественный образ и становятся видом декоративно-прикладного искусства.



Роза Закирова. «В деревне».
Керамика, роспись. 2002

Одним из современных направлений в искусстве Татарстана является создание авторской куклы, часто выступающей в роли уникальной и сувенирной. Размеры такой куклы варьируют от миниатюрного (10 см) до достигающих в высоту около одного метра. В зависимости от размеров варьируют и способы обобщения, детализации форм, тщательность исполнения. Куклы изготавливаются методом подоби́я или стилизации, достоверность образов зависит от этнического типажа, конкретности исторического персонажа.

Профессиональные художники и мастера народных промыслов создают татарскую сувенирную куклу, используя свой арсенал материалов, собственные оригинальные приемы и техники исполнения.



Ирина Зубцова. «Оленюша».

Будуарная кукла.

*Ladoll, текстиль, дерево,
вышивка бисером. 2023*



Альбина Нурутдинова.

Кукла в костюме темниковско-азеевских татар-мишарей.

Ladoll, текстиль, металл. 2024



Ильсияр Саляхова. «Шакирд».
Керамика, роспись. 1995



Ильсияр Саляхова. «Гаилэ».
Керамика, роспись. 1992

Массовое производство национальных сувенирных кукол было налажено в 1993 году в рамках ООО «Актубэ уенчыгы» – «Актюбинская игрушка» в поселке Актюбинский Азнакаевского района. Оно возникло на базе детской художественной школы, благодаря инициативе и организаторским усилиям Ильсияр Саляховой. В мастерской под ее руководством глиняной лепкой и росписью выполняются куклы в этнографически воссозданных татарских национальных костюмах.

Создана целая галерея персонажей из сказок, легенд и исторических преданий, часто они представлены в композициях, отражающих традиционные обряды, забавные бытовые сценки и др. Мастерами было создано более 10 тысяч изделий, из них свыше 500 выполнены в жанре сюжетных композиций. С 2000 года куклы выполняются лепкой из скульптурного гипса.



Ильсияр Саляхова.
«Девушка с коромыслом».
Керамика, роспись. 1994

Серийное тиражирование татарской сувенирной куклы развивается также в детской школе искусств поселка Шемордан Сабинского района под руководством Розы Закировой. Ее изделия – одиночные фигуры девушек в национальных костюмах, исполняются из гончарной глины с обжигом, грунтуются, затем красочно оформляются росписью. Первоначально это были серийные образцы лепных моделей, которые затем расписывались учениками мастерицы. В настоящее время сувенирные куклы и игрушки создаются как часть развернутых многофигурных сюжетных композиций со сценами из традиционного татарского быта, по мотивам фольклора.

Над созданием сувенирной куклы в разные годы работали и работают многие народные мастера и самодеятельные художники (С. Евдокимов, Т. Волкова, А. Гришвина, Л. Вечтомова и др.)



Лия Вечтомова. «Доярка».
Керамика, роспись. 2020



Роза Закирова. Сувенирные куклы.
Гончарная глина, роспись. 2001



Асия Глебова. «Сююмбике».
Фрагмент. Авторская техника,
ткани, металл, самоцветы. 2000



Асия Глебова. «Ибрагим».
Сувенирная кукла.
Авторская техника, текстиль,
ручная вышивка. 2000

В последние годы в республике сформировалась творческая группа мастеров, работающих над созданием авторской национальной куклы. Она поднялась на более высокий художественный и качественный уровень, претендует на роль самостоятельного вида декоративно-прикладного искусства.

Одной из первых, ярко проявивших себя в области авторской и сувенирной куклы, надо назвать Асию Глебову, удостоенную звания мастера народных художественных промыслов. Более 20 лет она занимается изготовлением авторских кукол по собственной разработанной ею уникальной технологии. Ее интересуют этнические куклы, в которых воплощены образы татарского, русского народов, народов Кавказа, Средней Азии, Индии и других стран.



Асия Глебова. «Алсу».
Сувенирная кукла.
Авторская техника, текстиль,
вышивка. 2010-е гг.

Куклы А. Глебовой изготовлены в смешанной технике: туловища имеют проволочно-тканевый каркас, головы отливаются из архитектурного гипса и затем покрываются эмалью и красками. Костюмы шьются вручную, представляя собой богатые комплексы одежды, головных уборов и обуви, украшений и аксессуаров. Вводятся миниатюрные детали, требующие особого умения и тонкости исполнения.

Для пошива кукольных костюмов используются различных видов ткани, кожа, мех, металлические украшения, поделочные камни. Все куклы имеют собственные имена и некоторые из них олицетворяют конкретных исторических личностей (представители татарской ханской династии Сююмбике Утямыш, Хаджи Гирей, Нурсултан), поэта Г. Тукая и др. Отдельные куклы имеют портретное сходство с реальными людьми.



Асия Глебова. «Зифа».

Фрагмент.

Авторская техника, текстиль, металл, камни. 2015

Асия Глебова.

«Сююмбике с Утямышем».

Авторская техника, металл, вышивка, самоцветы. 2000





Галина Герк. «Сююмбике».
Скульптурная масса, роспись,
текстиль, вышивка. 2024



Галина Герк. «Монзия».
Авторская техника, роспись,
вышивка. 2024

Еще один мастер народных художественных промыслов, автор уникальных и сувенирных кукол Галина Герк с 2012 года руководит Домом народных промыслов «Азнакаевские куклы» – «Азнакай курчаклары». Выпускница Лениногорского музыкально-художественного училища, преподавала рисунок и живопись в детской школе искусств. Затем основала собственное дело и профессионально занимается созданием национальной куклы, образцы которой известны далеко за пределами республики. Ее куклы стали визитной карточкой Азнакаевского района.

Герк – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Основным в ее работах является продуманная и точечная форма куклы, ее яркий национальный образ. Он создается за счет лаконичного дизайна костюма и его декоративности. Куклы Герк выполнены в эксклюзивных авторских вариантах, ею также создана серия национальных сувенирных кукол.



Галина Герк. Сувенирные куклы.
Авторская техника. 2024

Над созданием коллекционных авторских кукол работает в Казани художник Ирина Зубцова. Каждая ее кукла – художественно уникальна, оригинальна по форме, авторской стилистике, образно эмоциональна и может быть отнесена к произведению высокого искусства.

Член Союза художников РТ обратилась к авторской кукле в 2010-х годах и самостоятельно подбирала и осваивала материалы и технологии создания своих концептуальных кукол с точки зрения идеи и заложенных в них содержательных смыслов. Все куклы полностью изготавливаются вручную. Они выполняются из запекаемого пластика по статичному проволочному каркасу методом скульптурной лепки; расписываются маслом, акрилом. В пошиве костюмов используются шелк, шерсть ручного валяния, люрекс, кожа, перья, бисер; волосы кукол выполняются из натурального шелка.



Ирина Зубцова. «Когда играет курай».

Livingdoll, ручная вышивка, смешанная техника. 2017

Ирина Зубцова. «Маленькая татарочка».

Будуарная кукла. Ladoll, смешанная техника. 2024



Ирина Зубцова. «Хорошо, когда синица в небе, а журавль... рядом».
Livingdoll, ручная вышивка, смешанная техника. 2015

Ирина Зубцова.
«Бабочка Тихое счастье».
Ladoll, грунтованный текстиль, смешанная техника. 2023

Художник освоила такие виды и техники исполнения как вышивка, канитель, шитье бисером, аппликация, мокрое валяние, обработка кожи и др. Размеры коллекционных кукол в высоту примерно от 20 до 80 см и более; в некоторых куклах автор передает выражение и мимику лица, выявляет даже морщины, формирует прически, бороды, ставит и сажает кукол в характерные позы, дает им в руки различные предметы, музыкальные инструменты, например кубыз («Музыка ветра», 2015).

Авторские куклы И. Зубцовой приобрели широкую известность. Она выставлялась в Москве, Казани, Челябинске и других российских городах; персональные выставки состоялись в Париже, Астане, Ашхабаде, Ташкенте, Коканде, Санкт-Петербурге. Работы находятся во многих странах мира; в постоянной экспозиции городской галереи Москвы. О ее творчестве опубликовано в книге-альбоме «Каждая кукла – как тайна», посвященном российским мастерам-кукольникам и изданном в 2024 году.



Авторская кукла по жанру может быть воплощена также в народных образах, отсылающих нас к жизни и традициям татарской деревни. Именно в ней «подглядывает» свои сюжеты, воплощая их с долей юмора заслуженный деятель искусств РТ, член Творческого союза художников, педагог высшей школы Наиля Гаялиева. Она хорошо известна в мире декоративно-прикладного искусства как мастер по созданию текстильных сюжетных картин-панно, выполненных в технике объемной аппликации.

Художница начала создавать куклы в 1989 году. Идея объединить куклу с сюжетом, с пространством, в котором она пребывает, привела к появлению кукольных жанровых миниатюр. Автор создала народный кукольный мир, в шутилой форме, с большой теплотой, раскрывает народные обычаи и формы общения. Она одевает персонажей в повседневную народную одежду и в праздничный костюм, усиливает композиции добавлением мелких деталей антуража. Куклы создаются из грунтованного текстиля, с использованием синтепона, росписью акрилом. Размеры по высоте от 12 см и более.



Наиля Гаялиева. «Пряха».

Грунтованный текстиль, ткани, роспись. 2002



Наиля Гаялиева.

«Подслушанный разговор».

Сувенирные куклы. Авторская техника. 2010-е гг.



Наиля Гаялиева. Сувенирные куклы.

Авторская техника. 2020-е гг.



Альбина Нурутдинова.
«Казанская татарка».

Ladoll, текстиль, канитель, металл, кожа. 2024



Альбина Нурутдинова.
«Татарка-кряшенка».

Ladoll, текстиль, домотканина. 2024

Сувенирная традиционная авторская кукла стала объектом творчества Альбины Нурутдиновой. Свою деятельность она начала с работы в ателье по пошиву одежды. После рождения сына начала изготавливать для него игрушки; после рождения дочери, шить куклы и в этом процессе осознала для себя куклу как огромный мир, наполненный личными эмоциями и чувствами. Она создает игровые и интерьерные куклы, кукольные миниатюры. Это и герои мультфильмов, елочные игрушки и разнообразные тематические серии.

Одна из них, представляет куклы в костюмах этнических групп татар («Казанская татарка», «Крымская татарка», «Челябинская татарка» и др.). Создает автор и сюжетные постановочные композиции, например, «Весточка с фронта» (2014) с тремя куклами, посвященная теме Отечественной войны.

При изготовлении кукол Альбина чаще использует такие техники как скрутка, намотка и шитье, в качестве материала отдает предпочтение тканям из натуральных волокон – льну, хлопку, шерсти. Размеры кукол варьируют в диапазоне от 10 до 35 см в высоту. Все внимание концентрируется на оформлении и образе куклы как символа. Альбина лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе «Русская народная игрушка» в номинации «Традиционная кукла в сюжетной композиции» (Казань, 2014).

В последние годы в республике среди художников и мастеров народных художественных промыслов набирает силу искусство обработки войлока. Создаются ковры, обувь, одежда и новым направлением стало создание объемных картинок – панно с куклами как основным действующим лицом. Вклад в развитии кукольного творчества вносит талантливый художник по войлоку Лейля Низамова. Она родом из Кукморского района – старинного очага войлочного производства, продолжает традицию обувного войлоковалаания в новых изделиях – игрушках, сувенирах, украшениях.

В мастерской «Арт-войлок» Л. Низамова создает оригинальные композиции и обучает искусству войлока своих учеников. Материалом для изготовления кукол служит овечья шерсть, она окрашивается и обрабатывается в технике горячего и сухого валяния, детали одежды украшаются вышивкой и кружевом. Все куклы представлены в стилизованных костюмах с характерными деталями, головных уборах, кукморских валенках на ногах. Размеры кукол варьируют от 15 до 30 см в высоту.



Лейля Низамова. «Алсу».
Шерсть, валяние. 2021



Лейля Низамова. «Хадия».
Шерсть, валяние. 2023

Лейля Низамова.
«Чаналы бала» (Ребенок с санками).
Шерсть, валяние. 2023



Лия Вечтомова. «За водой».
Керамика, роспись. 2021

Кукольные арт-объекты раскрыли перед нами галерею уникальных и тиражируемых образов, в которых выявились умение, таланты и художественный вкус создавших их авторов. Они являются глубоко индивидуальными, выполненными в национальной или иной стилистике, несут в себе традиции народной культуры и татарского декоративно-прикладного искусства. Многие из них навеяны образами исторического прошлого и современной действительности. Каждая такая кукла выполняет эстетическую функцию и является символическим брендом в культуре республики.

Г.Ф. Валеева-Сулейманова



Ляйля Низамова. Авторская коллекция «Кукморские куклы».
Шерсть, валяние, текстиль, дерево. 2023



Асия Глебова. «Хан Кубрат», «Сююмбике».
Сувенирные куклы. Авторская техника. 2005

Народные художественные промыслы и ремесла Татарстана



420021, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 74 А

Тел.: +7 (843) 293 01 51, +7 (843) 293 00 29

<https://tatcultresurs.ru>
tatcultresurs@mail.ru