

Е. А. Васильева

История музеев кукол в России в XX–XXI вв.

Впервые рассматривается феномен возникновения отечественных музеев кукол. Автор выделяет основные этапы становления учреждений, от предпосылок к коллекционированию до перспектив дальнейшего развития.

Ключевые слова: музей кукол, частный музей, куклы, музей игрушки, музей театральных кукол, театральная кукла

Ekaterina A. Vasileva

History of dolls' museums in Russia in 20th–21st centuries

The author examines the emergence of the national dolls' museums. The main stages of these museums' establishment – from premises of the first collections to the perspectives of their further development are defined.

Keywords: museum of dolls, private museum, dolls, museum of toys, museum of theatre puppets, puppet

Кукла в России сегодня очень популярна и как предмет коллекционирования, и как объект научных исследований, она и дидактический материал, и туристический, бизнес-сувенир. Ее можно встретить не только в музеях и театрах, но также в галереях и образовательных организациях. Куклы хранятся в составе основного фонда многих музеев различного профиля, в закрытых частных собраниях, активно демонстрируются в Интернете. Помимо этого, сформированы обширные фонды промышленных образцов на предприятиях по изготовлению игрушек.

Мода на кукол возникает в эпоху постмодернизма в Европе и Америке, а в России с 1990-х гг., когда рынок переполняется фабричными изделиями, выпускаемыми огромными тиражами, провоцируя всплеск интереса к эксклюзивным, редким артефактам, выполненным малыми сериями. В поле зрения коллекционеров попадают многообразные кукольные виды: детские и интерьерные авторские фигуры, антикварные и современные, обрядовые и театральные куклы и др. Поэтому не удивительно, что музеи кукол во всем мире весьма разнообразны, они отличаются концепцией, принадлежностью и качеством собраний.

В России первые музеи кукол появляются в начале XX в., их история неразрывно связана с процессом развития общества и общими тенденциями становления музейного и выставочного дела в Европе и Америке. Отечественные учреждения можно разделить на четыре вида¹, исходя из названия и содержания экспозиций: 1) музей кукол, 2) музей кукол и игрушек, 3) музей театральных кукол, 4) музей традиционных кукол. По профилю² они преимущественно художественные, комплексные, педагогические, музыки и театра, этнографические. Форма собственности как государственная, общественная, так и частная, последняя преобладает.

Образованию данных музеев предшествовал длительный период предмузейного собира-

тельства, обусловленный эволюцией кукольного и игрушечного производств. Выделяются шесть основных этапов на пути к официальному основанию музеев кукол в России и их активному распространению: 1) XIII – первая половина XIX в.; 2) вторая половина XIX в.; 3) 1900–1930-е гг.; 4) 1940–1980-е гг.; 5) 1990-е гг.; 6) начало XXI в.

Первый озаглавлен организацией в Европе специализированных кукольных мастерских: от крестьянских деревянных, глиняных и тряпичных игрушек отделяются так называемые «городские» куклы, более сложные в сотворении, зачинается игрушечная промышленность. Многие художники и мастера высокой квалификации переориентируются с изготовления церковной утвари на обслуживание светских интересов граждан³.

В России самым знаменитым игрушечным центром считается Сергиев Посад, здесь кукольное дело находится в тесном взаимодействии с жизнью Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, всегда активно посещаемой паломниками. Продаются отечественные куклы на ярмарках, но дорогие игрушки уже с середины XVIII в. детям из дворянских семей выписывают из Европы, главным образом из Франции и Германии⁴.

Самыми яркими дорогостоящими образцами кукольного искусства, характеризующими первый период, являются зарубежные кукольные дома⁵; манекены «Пандора», известные уже в средние века⁶; автоматы, получившие широкое распространение в Европе в XVIII в.⁷

Многие из перечисленных попадают в кабинеты редкостей, хранятся дома как сокровище и реликвия, а также представляют ценность как этнографический предмет. Куклы зачастую воспринимаются в качестве забавы для взрослых, украшения богатого интерьера, демонстрации вкуса и материального благополучия их владельцев. Все эти обстоятельства побуждают к коллек-

ционированию кукол наравне с предметами изобразительного искусства⁸. Дошедшие до нашего времени экземпляры принадлежали, как правило, знатым особам и монаршим семьям.

Второй этап (вторая половина XIX в.) – это время демократических преобразований в России, развития гражданского общества, регулярного проведения многочисленных выставок разной направленности, открытия этнографических и художественных музеев, распространения меценатства, роста национального самосознания, моды на «русский стиль», интереса к народному творчеству и крестьянскому быту.

Период охарактеризован распространением педагогических идей, способствовавших увлечению в среде русской интеллигенции вопросом возрождения традиционной детской игрушки. Значительный вклад в подъем производства народных игрушек вносят в конце XIX в. С. И. Мамонтов, создатель Абрамцевского художественного кружка; также мастерская-магазин «Детское воспитание» А. И. Мамонтова, где была вырезана первая русская «Матрешка с петухом»; и нельзя не вспомнить С. Т. Морозова, открывшего Кустарный музей в Москве.

С 1891 г. в Сергиевом Посаде начинают изготавливать кукол в национальных костюмах России, образцами для которых служат модели этнографического отдела Московского Румянцевского музея. Обширная коллекция будет выставлена на Второй всероссийской кустарной выставке в Петербурге в 1913 г.⁹

Кроме того, этот этап можно назвать «золотым веком куклы», когда применяются новаторские экспериментальные технологии и материалы (композит), придумываются иные варианты образов и форм, разворачивается борьба за мировой рынок между кукольным мастерскими Европы, в основном между Францией, ваяющей элитных фарфоровых красавиц, и Германией, умеющей активно отслеживать спрос и новинки у конкурентов.

Вырисовываются три ведущих дорогостоящих вида кукол: взрослая утонченная дама; ребенок по типу японских образцов; а на рубеже XIX–XX в. появляются младенцы, пупсы с разными выражениями эмоций на лице. Несмотря на то, что рецепт фарфора был воспроизведен еще в конце XVIII в. в Германии, в широкий обиход куклы с фарфоровыми головами вошли с середины XIX в.¹⁰

В это же время благодаря романтикам и пониманию самоценности детства распространяется мода на домашние кукольные театры, в магазинах продаются даже готовые детские спектакли – с декорациями, куклами и текстом пьесы. Каждый имеет возможность купить на рынках марионеток и китайских теней, наборы для самостоятельного изготовления театра¹¹.

На **третьем этапе** (1900–1930-е гг.) в России происходит становление профессионального театра кукол для детей, первый организуют в Петрограде в 1918 г. (ныне – Театр марионеток им. Е. С. Деммени), затем в Москве и других городах. В 1927 г. А. Л. Птушко начинает снимать анимационные фильмы с участием кукол, приобретает международную известность и входя «в историю мирового кинематографа крупным шрифтом»¹². Открываются первые специализированные музеи кукол: Музей игрушки (1918 г.) и музей театральных кукол при театре Образцова (1937 г.) в Москве.

Игрушечное дело и театры кукол после революции 1917 г. являются делом государственной важности: учреждается Комитет по игрушке при Наркомпросе РСФСР, основывается в 1932 г. Научно-экспериментальный институт по игрушке, с 1935 г. выпускается журнал «Советская игрушка», далее – «Игрушка», налаживаются фабрики и цеха, в том числе по выпуску театральных кукол массового потребления (обычно перчаточных). И, самое главное, меняется концепция куклы, которая отныне должна воспитывать в ребенке, прежде всего, любовь к Родине, чувство коллективизма и знакомить с многонациональной страной. Коммерческая составляющая таких изделий отходит на второй план.

Интересно описать и такой феномен, как бу-дуарные или салонные куклы, популярные после Первой мировой войны в Европе, как ответ на низкую рождаемость и далее атрибут женской эмансипации, особенно выделяются американские портретные куклы знаменитых актрис. Таких кукол использовали как предмет интерьера и дамский аксессуар, более того, сохранились эротические фотографии с участием игрушечных моделей.

Четвертый (1940–1980-е гг.) отмечен качественным развитием профессионального кукольного театра и массовым фабричным производством пластмассовых товаров. Вопреки военному положению страны и закрытию большинства фабрик, в 1943 г. создается Комиссия по игрушке при Комитете по делам образования. А в 1945 г. возрождается школа технического рисования им. А. Л. Штиглица, воспитавшая целую плеяду известных художников детской промышленности, таких как Л. Сморгон, Е. Лаврова, Н. Тыркова, Л. Разумовский, Э. Фадеева и пр. В 1948 г. в СССР проводится конкурс на новые образцы игрушек, к которому артель им. 8 Марта в Москве готовит серию кукол в образах советских людей разных специальностей («Физкультурница», «Врач», «Школьница» и пр.)¹³.

Надо сказать, что детских кукол во второй половине XX в. в СССР делали много, но довольно редко обновляли существующий ассортимент, десятилетиями работая по старым шаблонам в отличие от капиталистической индустрии Запада.

Например, именно в США, наименее пострадавших во Вторую мировую войну, в 1959 г. рождается самая продаваемая кукла в мире – Барби.

В 1959 г. В. В. Королевым учреждается кафедра театра кукол в Ленинградском театральном институте, впоследствии возглавляемая В. Г. Ховралевой, которая в 1960-е гг. формулирует базовые принципы создания театральной куклы – происходят поиски новых образов и конструктивных форм. Удобные в революцию и войну перчаточные куклы уступают место тростевым, как более выразительным; во второй половине XX в. на сцену выходит марионетка, необыкновенно сложная в управлении, требующая от актеров определенных навыков и умений; в 1980-х гг. популярность обретает планшетная кукла, работающая на одном уровне с актером, в эти годы в репертуар включаются спектакли для взрослых.

Куклы делают также на киностудиях, некоторые из них хранятся сейчас в музее при театре Образцова, в Московском музее анимации, к тому же их можно увидеть в Музее уникальных кукол Ю. Вишневецкой в Москве.

Европейские игрушки в страну попадают в незначительном количестве после Второй мировой войны как трофеи, затем в 1960–1970-е гг. в эпоху оттепели поступают в детские магазины куклы из ГДР и других социалистических стран. Заграничные куклы считаются редкими и отличаются от отечественной продукции, в том числе качеством. Также ценятся сувенирные фигурки в национальных костюмах из Прибалтики и Молдавии, Украины, которые можно было приобрести в отделах и магазинах народных художественных промыслов Ленинграда и Москвы. В конце 1980-х гг. на фоне однообразия и дефицита товаров, начавшейся перестройки, постепенно формируются малочисленные частные коллекции кукол и игрушек в квартирах советских граждан, в частности, С. Романова, Г. Варенюк. А прогрессирующая безработица стимулирует многих художников декоративно-прикладного искусства, театра пробовать свои силы в новых жанрах. Именно в это время приступают к работе известные сегодня не только в России, но и за рубежом кукольники: О. Вентцель, Р. Шустров, А. Кукинова и пр., произведения которых хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Пятый этап (1990-е гг.) ознаменован распадом Советского Союза и между тем открытием больших возможностей и перспектив для становления предпринимательства по примеру зарубежного, легализацией частной собственности.

В России развивается въездной и выездной туризм, образуются стихийные ярмарки (например, «Каткин садик» и лавки у Спаса на Крови в Санкт-Петербурге), сувенирные магазины, художники разворачивают активную деятельность в поисках

востребованных рынком решений. За границей растет спрос на продукцию российских ремесленников, предприимчивые граждане выезжают в Европу на различные выставки и фестивали с отечественными товарами – происходит обмен опытом, знакомство с западными мастерами и коллекционерами.

К сожалению, распродается и расхищается национальное имущество, идет энергичная торговля антиквариатом между Европой и Россией, предметы искусства и быта советского периода обесцениваются в глазах большинства россиян – выбрасывается множество старинных вещей на помойку, отдается «за копейки» начинающим бизнесменам, отправляется за границу. Ныне в негосударственных музеях страны можно увидеть такие экспонаты, как кукла Суок из кинофильма «Три толстяка» (1966 г.), некогда принадлежавшей «Ленфильму», или кукольные герои детских передач и мультфильмов.

Тем не менее при упадке российской промышленности, закрытии, разорении фабрик учреждаются новые производства кукол, однако не фабричного типа, а скорее кустарного, в основном нацеленные на сотрудничество с зарубежными заказчиками, сувенирными салонами двух столиц («Потешный промысел», «Русские куклы» Галины Масленниковой). Эти предприятия, ориентированные сначала на иностранных покупателей, успешно работают до сих пор, однако, сменив концепцию и расширив аудиторию.

Именно на этом этапе в крупных городах России открываются частные галереи и музеи кукол. Одни из первых таких музеев – Кукольный дом Ольги Окуджава, Музей уникальных кукол в Москве, Петербургский музей кукол. Предметом коллекционирования становятся работы современных художников, проводятся первые специализированные выставки кукол.

Шестой этап (начало XXI в.) – век стремительного развития информационного общества и технологий, коммерциализации культуры, ускорения ритма жизни. Мы снова наблюдаем, как и сто лет назад, повышенный интерес к проблеме детства, воспитания, возвращения к традициям, народному искусству, поиску национальной идентичности в виде обратной реакции на всемирную унификацию. Остро встает вопрос об этнической, религиозной толерантности, особенно при растущей угрозе терроризма.

Ребенок теперь в центре внимания не только как залог стабильного будущего страны, но, в первую очередь, как потребитель, более того, как бизнес-проект. Кукла в этой связи, благодаря своей аттрактивности, наглядности и информативности, становится популярным методическим материалом, используемым в образовательных программах

для детей дошкольного, школьного возраста, в обучении студентов художественных, текстильных вузов; средством в реабилитации и социализации инвалидов («куклотерапия»). Создаются школьные музеи кукол, экспонатами которых, как правило, являются работы учеников.

В XXI в. в России основываются профессиональные сообщества – ассоциации, объединяющие специалистов по куклам, выпускаются соответствующие журналы, куклами торгуют через интернет-площадки, аукционы. Широкой публике предлагаются всевозможные курсы, мастер-классы, знакомящие с искусством сотворения кукол в разных техниках.

Период обнаруживает тенденцию закрытия некоторых частных музеев либо их реорганизацию, связанную со старением, переездом владельцев (например, коллекция Музея игрушки в Петербурге продана Новгородскому музею-заповеднику¹⁴), в то же время открываются новые, иной формы собственности учреждения (общественные, например, Музей кукол народов в Калужской области) и нетрадиционного подхода к демонстрации предметов (виртуальные музеи). В крупных государственных различного профиля музеях собирается большое количество разнородных кукол, числящихся в составе основного фонда наряду с другими вещами, данный факт может способствовать в недалеком будущем выделению кукольной коллекции в отдельную тематическую экспозицию или даже музей.

Особняком стоят музеи театральных кукол, их в стране не более 10, при том, что государственных кукольных театров более 100, многие из которых имеют почти столетнюю историю и сосредотачивают в своих запасниках отработавшие декорации и персонажи. Как правило, эти, представляющие несомненную культурную ценность произведения, скрыты от посетителей, не учтены и, к сожалению, не охраняются должным для музейного имущества образом.

Подведем итоги. Нами была предложена периодизация процесса становления музеев кукол в России, выделены основные факторы, влияющие на формирование коллекций. До первой половины XIX в. с ростом городов появляются светские дорогостоящие куклы для взрослых, попадающие в кабинеты редкостей. Во второй половине XIX в., с подъемом педагогических и патриотических идей в России, набирают популярность традиционные игрушки для детей, возникает интерес к домашнему кукольному театру, а также развивается конкуренция между европейскими фабриками. В 1900–1930-е гг. основываются первые отечественные музеи и театры кукол для детей и учреждается Комитет по игрушке. В 1940–1980-е гг. процветает искусство кукольного театра, и развивается массовая культура, музеи кукол в СССР в этот период не открываются.

Формирование бизнеса в России в 1990-е гг. и расширение туристических возможностей способствуют активной торговле предметами искусства и созданию частных галерей и музеев. В начале XXI в. число разнообразных музеев кукол значительно приумножается на фоне коммерциализации всех институтов общества и глобализации.

Предполагаем, кукла как предмет коллекционирования не потеряет своего значения и в будущем: искусство авторских кукол, вероятно, обособится в отдельное художественное направление. Театры кукол регистрируют музеи, описав свои фонды в соответствии с музейным законодательством, и на культурной карте России появятся новые кукольные музеи, демонстрирующие вкусы своих владельцев, историю детства, мастерство кукольного ремесла, этнографические особенности народов, хронологию театра и российской промышленности, культуры в целом. Неисключено даже создание туристических маршрутов по музеям кукол и игрушек России.

Примечания

¹ В России сегодня примерно 25 музеев кукол, 10 музеев театральных кукол, 10 музеев игрушек, 5 музеев традиционных кукол. Без учета музеев робототехники, восковых фигур, народной игрушки (матрешки, глиняных фигурок и т. п.).

² Основы музееведения: учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. 3-е изд. М.: Либроком, 2013. С. 175.

³ Шумунова Т. В. Психолого-педагогические основы развивающей среды музея игрушки: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / ГНИИ семьи и воспитания. М., 1999. С. 13.

⁴ Игрушки петербургских детей. СПб.: Гос. музей истории Санкт-Петербурга, 2006. 20 с.

⁵ Греков А. У. Искусство западноевропейской игрушки. Сергиев Посад: Рус. фейерверк, 2006. С. 91.

⁶ Bachmann M., Hansmann C. Das große Puppenbuch. Leipzig, 1977. S. 108–113.

⁷ The collector's encyclopedia of toys and dolls / ed. by L. Darbyshire. London: Park Lane, 1990. P. 101–135.

⁸ Политова М. А. История кукол: традиции и современная жизнь // Современ. дошк. образование: теория и практика. 2014. Вып. 7. С. 75.

⁹ Русское народное искусство на Второй всероссийской выставке в Петрограде в 1913 г. Репринт. изд. 1914 г. СПб.: Альфарет, 2008. С. 19.

¹⁰ Куклы мира: самые красивые и знаменитые / вед. ред. Е. Ананьева; отв. ред. Т. Евсеева. М.: Аванта+, 2003. С. 78–100.

¹¹ Кукольники в Петербурге / сост. А. П. Кулиш. СПб.: СПАТИ, 1995. С. 13.

¹² Музей театральных кукол ГАЦК им. С. В. Образцова / авт. проекта Б. П. Голдовский. М.: Бук Хаус, 2005. С. 126–131.

¹³ Романова А. В. Искусство куклы в контексте отечественной культуры второй половины XX в.: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.09 / СПбГУП. СПб., 2010. С. 64.

¹⁴ Новгородский музей-заповедник представил уникальное собрание игрушки. URL: <http://novgorodmuseum.ru> (дата обращения: 29.06.2017).