Встречи с мастерами филимоновской игрушки в процессе поисковой работы

Мы с ребятами провела поисковую работу по сбору материалов о филимоновской народной глиняной игрушке на ее родине (деревня Филимоново, Одоевский район, Тульская область), встретились со многими людьми, которым не безразличны судьбы народной культуры.

Виктор Яковлевич Греков, директор Белёвского художественно-краеведческого музея, любезно предоставил нам второй номер журнала «Мир и музей» за 2000 год, в котором мы нашли ценную для себя информацию. Оказалось, что современные мастера филимоновской игрушки живут сейчас не в деревне Филимоново, а в городе Одоеве Тульской области. Одна из таких мастериц – Орлова Елена Алексеевна.

Для того, чтобы встретиться с ней и другими мастерами нам пришлось обратиться за помощью в отдел культуры г.Белева, где нам дали номер телефона отдела культуры г.Одоева. Позвонив по указанному номеру, мы связались с детской художественной школой. Один из преподавателей - Кехаиди Константин Николаевич - оказался мастером филимоновской игрушки. Он и помог нам связаться с потомственной мастерицей Е. А. Орловой.

Мы были безумно счастливы, когда услышали от Елены Алексеевны приглашение приехать к ней в гости. И вот 4 февраля 2004 года мы отправились в г. Одоев. А по дороге решили заехать в Филимоново. У деревни ржавая дорожная вывеска с полинялой надписью, на которой только-то и проглядывает буква «Ф». Как и во всей центральной России – унылые избы. Это и есть сегодня знаменитая деревня. В настоящее время в Филимонове старых мастериц не осталось.

Несколько лет назад Николай Васильевич Денисов, член Союза художников России, приехал жить в Одоев из Загорска с конкретной целью: возродить еле тлевший филимоновский промысел. Лишь две-три старушки время от времени, «дачникам на удивление», могли слепить пару свистулек. Да на одном из химических заводов под Тулой работали Масленникова Валентина Николаевна и Орлова Елена Алексеевна, мать и дочь, последние потомственные мастерицы, не бросавшие промысла. На заводе им выделили комнату, там они и делали игрушку.

Н.В. Денисов разыскал Елену Орлову и ее маму, уговорил вернуться в Одоев, поближе к родной деревне. Нашел в Абрамцевском училище талантливых студенток, переписывался с ними и сумел увлечь идеей возрождения промысла. Удалось сделать союзником и районное начальство, которое обеспечило мастеров квартирами. Под мастерскую выделили дом, правда, без удобств. Морозной зимой в мастерской без отопления и прочих бытовых «излишеств» в центре Одоева мастерам работать невозможно, да и летом тоже. «Летом мы на улицу погреться из мастерской выходили», - рассказывала нам Е.А.Орлова.

Как старину в своих избах трудились, так и а сейчас в своих домах или квартирах «пятиэтажек» трудятся мастерицы филимоновской игрушки. У одной из них, потомственной мастерицы Е. А. Орловой (род. в 1963 г.), мы и побывали в гостях. Она внучка талантливейших мастериц: Анны Иосифовны Дербеневой и Александры Федоровны Масленниковой, дочь Валентины Николаевны Масленниковой, с детства познавшей традиции ремесла. Елена Ивановна приобщила к делу своей жизни не только приезжих художников Е.И.Кехаиди, К.Н.Кехаиди, И.К.Левитину, но и мужа Владимира Борисовича Першина, сына Романа Вячеславовича Орлова. Сын Елены Алексеевны сейчас учится в тульском музыкальном училище им. Доргомыжского на художественном отделении. Накануне нашего приезда ему было присвоено звание народного мастера.

Мы с большим интересом наблюдали за работой мастеров. И были просто счастливы, когда они учили нас лепить птичку-свистульку: *«Берешь кусочек глины размером с куриное яйцо,* *вытягиваешь, постоянно покручиваешь. Самые рабочие пальцы – большой и указательный. Делаем отверстие, заглаживаем края, стенки должны быть тонкие. Края защипляем, собираем в кучку и заглаживаем. Проделываем «пичужкой» с двух сторон игрушки отверстия. Срезаем край хвостика, заглаживаем его. «Пичужкой» наискось прокалываем отверстие, ножом (под углом 90°) обрезаем лишнюю глину. На расстоянии 1 мм от среза проделываем отверстие. Важно совместить край язычка с отверстием свистка, чтобы они были на одной линии»*, – учила нас Е.А.Орлова. Мы для себя открыли один из «секретов» глины: если игрушка–свисток не получилась, то для изготовления другого, надо взять новый комочек глины, а не мять заново неудавшийся.

Владимир Борисович Першин рассказал нам, как он готовит глину к работе: *«Копаю глину в окрестностях Филимонова, кладу в мешки из-под сахара. Мешки ставлю в сарай. Сухую глину замачиваю в корыте на один-два дня. Воды нужно налить чуть ниже верхнего уровня или наравне. Лопатой перемешиваю глину несколько раз. Когда глина загустеет, «перебиваю» ее лопатой, т.е. переворачиваю пласт глины и стучу по нему плоской стороной лопаты. Затем ровняю глину, накрываю полиэтиленом, топчу немного ногами и оставляю так лежать два-три дня. Для работы отрезаю нужный кусок глины, наминаю ее на столе. Хранить подготовленную таким образом глину надо в полиэтиленовом пакете в прохладном месте, лучше на балконе».*

У одоевцев завязалась дружба с московской мэрией. Столичное общество «Горожане» помогает мастерицам со сбытом игрушки в Центре фольклора и традиций. Организаторы многих туристических маршрутов готовы привозить детей и взрослых в одоевскую мастерскую. Одно огорчает: холод и неустроенность помещения не позволяют это сделать. А много ли могут накопить средств мастерицы с продажи петушков и барынек? В отличие от «арбатских» поделок, настоящие филимоновские стоят 35-100 рублей. Такова традиционная, не спекулятивная, цена промысла.

Вот и гадай после этого, порок ли бедность? Не имеющая возможности опереться на финансовую состоятельность, наша культура держится только на одиночках, таких как Н.В.Денисов, которых мещанствующий обыватель считает сумасшедшими?… Либо только бедность и способна просеять людей и разделить их на самоотверженных и мещан, на честных и подонков?

Богатство для Одоева было, в общем-то, явлением во все времена чужеродным. Несмотря на судоходность реки Упы в прошлом, на торговлю пенькой и салом, чугунолитейное производство… «Как они только живы при такой бедности»… – записал однажды Л.Н.Толстой в своем дневнике, когда по дороге в Оптину пустынь проходил через одоевские деревни. Остановился писатель и в Одоеве, на постоялом дворе. А сто лет спустя директор одоевского музея Иван Васильевич Папунен скажет мастерице Невинной: «Лена, а почему бы тебе не вылепить игрушку на сюжет, связанный с именем великого земляка? Попробуй…» Так появятся самобытные, ни на что не похожие, забавные скульптурки, вылепленные опять-таки из филимоновской глины. Игрушка, но не филимоновская – авторская: «Анна Каренина», «Л.Н.Толстой на постоялом дворе», «Л.Н.Толстой, вытаскивающий занозу», и другие. Эти замечательные игрушки можно увидеть только в районном краеведческом музее. И еще – у коллекционеров в Швейцарии, где искушенная публика приходит от них в восторг.

Хорошо, что выросло новое поколение художников, которое помнит, любит, сохраняет, использует многовековой опыт своих предков и по-своему его развивает. Как точно заметил выдающийся русский художник П. Д. Корин: *«Без традиций, без преемственности нет искусства, нет новаторства».* В Туле и Одоеве живут и работают потомки нескольких замечательных династий. Так, А.И.Гончарова является достоверной представительницей четвертого поколения известных мастериц. Подписная работа ее прабабушки Авдотьи Григорьевны Дербеневой хранится в музее игрушки Академии педагогических наук России г. Сергиева Посада. Бабушка – прославленная мастерица Антонина Ильинична Карпова, создала сотни первоклассных произведений. Мать – Марченкова Мария Николаевна также уверенно владеет глиной. Не чужда семейным традициям дочь – Анна Гончарова.

Более двух десятилетий успешно занимается филимоновской игрушкой Н.Д.Бежина. Длительное общение со старейшими мастерицами помогло ей постичь существо промысла, приоткрыть его тайны, выработать собственный художественный стиль. Со школьной скамьи «пришла» в старинный промысел Е.М.Карасева. Упорный многолетний труд, поездки в Филимоново и Красенки, знакомство с музейными коллекциями способствовали ее творческим поискам, созданию оригинальной манеры лепки и росписи. И.Д.Бежина, А.И.Гончарова, Е.М.Карасева, О.А.Серегина, Э.С.Стекунова начинали изучать, работать, осваивать филимоновские каноны в Тульском творческо-производственном комбинате с 1980г. Здесь же они стали народными мастерицами, а затем – членами Союза художников России. Однако, и вне комбината в Туле, Новомосковске, других уголках края трудятся во благо филимоновского промысла многие талантливые люди. К ним относится Г.М. Мишина, занимающаяся игрушкой более 10 лет. Работы современных мастеров, в целом сохраняющие традиции в области формы и росписи филимоновской миниатюры, это творчество людей другого времени, иной психологии, культуры, строя души, мировоззрения. Но, как и прежде, все они добывают неповторимую «синику» в окрестностях Филимонова, в глубоких оврагах среди пластов других глиняных пород. Затем тщательно готовят глину к лепке и начинают «священнодействовать». Потеряв культовый смысл, древнейшие орнаментальные и сюжетные мотивы глиняной пластики сохраняют свое магическое обаяние и делают филимоновскую миниатюру своеобразным оберегом от зла, насилия, от всех превратностей жизни.

Выразительные, яркие, забавные, звонкие, ни с чем не сравнимые филимоновские игрушки вызывают добрые, светлые, теплые чувства. Это радость, это настоящий праздник. Хочется, чтобы он всегда был с нами.

Освоить формальные приемы лепки и росписи филимоновской миниатюры вполне возможно, тем более что в Туле, Тульской области буквально во всех детских садах, гимназиях, лицеях, в средних и художественных школах, колледже культуры такая работа ведется. Однако создать яркие, звонкие, полные жизни образы, радующие лаконичной пластикой и орнаментом, добром, теплом, остроумием, фантазией, утвердить в рамках традиций свои смелые композиционные замыслы, формы, цвета дано не каждому. Старым мастерам это удавалось.

В процессе исследовательской работы нам удалось сделать выводы, важные для собственной профессионально-педагогической деятельности. Творцом народных произведений является не один человек, а весь народ, даже если исполняет произведение в определенный момент, один конкретный мастер. Все равно он повторяет в главном традиционный, устоявшийся, излюбленный сюжет, мотив, образец. Но он может и внести туда изменения, отражающие интересы, особенности, понимание своего времени, возраста, среды. *«Из одной мучки, да не одни ручки», «В одно перо и птица не родится», «На дереве лист на лист не приходится»* - подтверждают это народные пословицы. Это и есть особенность народного творчества как творчества коллективного. Даже, если анонимные авторы не знают друг друга, даже если они живут в разные времена, они продолжают творчески работать над одним и тем же понравившимся им сюжетом нерукотворного произведения (а это может быть и песня, и считалка, и сказка, и игрушка и пр.).; делать полюбившиеся им рукотворные вещи (расписывать красками, вырезать из дерева, вышивать, лепить из глины и т. п.). Множество таких мастеров - это и есть коллективный автор.