

ОЧАРОВАНИЕ КУКЛЫ

Смышляева Алена Александровна
Коллекционер, эксперт в сфере
антиквариата и коллекционной
живописи, руководитель аукционного
дома «Oriental art».
Россия, г. Владивосток.
alena_alekss_@mail.ru

Аннотация

В статье представлен обзор выставки кукол конца XIX – начала XX века, которая состоялась с 12 февраля по 21 апреля во Владивостоке в Доме семьи Сухановых (филиал Приморского государственного объединенного музея им В. К. Арсеньева). В экспозиции были представлены куклы производства Франции, Германии, России, Италии, Японии и Китая. Все экспонаты – из частной коллекции антикварных кукол, очень редких для дальневосточной части России.

Ключевые слова: антикварная кукла, частная коллекция, Франция, Германия, Россия, Италия, Япония, Китай.

Библиографическое описание для цитирования:

Смышляева А.А. Очарование куклы // Искусство Евразии. – 2019. – № 2 (13). – С. 217-227. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.020. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1431023/31/>

В мемориальном доме-музее семьи Сухановых во Владивостоке в 2019 году состоялась выставка «История куклы», на которой было представлено около 30 старинных кукол конца XIX – начала XX века и всевозможных аксессуаров к ним из частной коллекции автора статьи (Алены Смышляевой – *прим. ред.*). В настоящей статье представлен обзор выставки, анализ техник и технологий изготовления кукол указанного периода с привлечением данных зарубежных каталогов [1; 2; 3].

Существование такого рода коллекции на Дальнем Востоке России дает возможность приобщиться к европейской культурной традиции. Большинство экспонатов выставки выполнены из бисквитного фарфора. Это технология производства фарфора, исключая покрытие изделия глазурью. Другими словами, это неглазурованный фарфор – характерный материал для большинства кукол второй половины XIX века.

Со времени раскрытия секрета получения фарфора в Европе, в Германии, в самом начале XVIII века начинается активное развитие производства фарфоровых изделий в этом регионе. В дальнейшем этот материал стал применяться и в производстве промышленных кукол. Первые фарфоровые куклы имели матерчатое или кожаное тело

в сочетании с фарфоровыми конечностями и головой. В широкий обиход такие куклы вошли с середины XIX века.

Большинство кукол из коллекции имеют шарнирные (подвижные) тела, характерные для второй половины XIX века, выполненные из папье-маше и дерева.

Начиная с 1840 года фарфор, покрытый глазурью, широко применяется в кукольном деле в крупных европейских центрах керамического производства, таких как Лимож, Мэйсен, Лимбах (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Кукла. Конец XIX – начало XX века. Лимож (Limooges), Франция. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 2. Кукла. Конец XIX – начало XX века. Шунау и Хоффмейстер, Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Изначально головы кукол отливали полностью из фарфора, а волосы и глаза были нарисованными. Часто также обувь куклы рисовалась на ее ножках. Отливку головы, а также ручки и ножки покрывали глазурью. Глазурь придавала деталям куклы глянцевый блеск. Голова делалась вместе с шеей и плечами и была неподвижной. Роспись кукол в этот период была подглазурной. Впервые в истории кукольного дела подвижная шея была применена в 1858 году.

Со временем глазурь перестают применять в производстве головы кукол. А позднее головы подкрашивают в телесный цвет. Сама структура бисквита придавала куклам благородную элегантность и утонченность.

Бисквитный фарфор как наиболее подобный по внешнему виду цвету живого лица становится ведущим материалом в производстве кукол. Именно с ним начинают работать прославленные мастера кукольного дела во Франции: Жюмо, Готье, Штайнер, Брю. Также он получает широкое распространение в Германии (Арманд Марсель,

Хойбах, Камер и Рейнхардт, Шунау и Хоффмейстер, Симон и Хальбиг). Многие куклы, составившие основу выставки, принадлежат производству этих фабрик.

Именно в бисквите создавались лучшие образцы кукол, которые сейчас являются украшением музейных и частных коллекций.

Внешний вид кукол претерпевает значительные изменения во второй половине XIX века. На смену нарисованным глазам сначала приходят стеклянные стационарные глаза, это стало возможным, когда при производстве головы куклы срезался верхний слой и тем самым открылся доступ в голову куклы для установки глаз. Затем их заменяют подвижные (спящие) глаза. Срез головы куклы теперь закрывается париком. Парики выполнялись из натурального волоса, мохера.

Лидером технических новаций являлась фирма Брю (Франция), основанная в 1866 году. Именно ей принадлежал 21 патент на изобретения, предназначенные на усовершенствование куклы.

Благодаря труду мастеров-кукольников второй половины XIX – начала XX века кукла приобрела свой прекрасный и привычный сегодня внешний вид. Именно в этот период были изобретены все нововведения, коснувшиеся как внешнего вида кукол, так и их устройства. Все эти изобретения до сих пор применяются в их производстве.

Куклы рассматриваемого периода стали более реалистичными. Лидерство в производстве принадлежало французским и немецким мастерам. Отличительной чертой французских кукол является элегантность и роскошь. Нарядные красавицы с выразительными глазами, прекрасными прическами, шляпками, сережками и другими изящными аксессуарами покоряли с первого взгляда детей и взрослых.

Одной из старейших мануфактур, производившей кукольные головы для кукол, считается предприятие Готье. Оно было основано в Париже в 1860 году. Через семь лет фабрикой был запатентован метод разрезания бисквитных голов для вставления внутрь стеклянных глаз.

Одни из любимейших коллекционерами французских кукол принадлежат производству Казимира Брю (Bru). Это удивительно хорошенькие и легкоузнаваемые куклы с задумчивым взглядом огромных глаз. Непревзойденное качество продукции мануфактуры поддерживалось и при следующем владельце. Но справиться с нарастающей конкуренцией немецких кукол у нового владельца не получилось.

Куклы другого знаменитого французского мастера Эмиля Жюмо (Jumeau) выглядят более утонченно. Их отличает немного вытянутый овал лица и огромные грустные глаза. Высокий уровень исполнения, великолепные наряды и очаровательное выражение лица – эти отличительные черты кукол Жюмо обеспечили ему репутацию величайшего кукольного мастера. И несмотря на то, что он в своей работе ориентировался на покупателей среднего класса, куклы продолжали оставаться очень дорогими. На выставке французские куклы представлены работами мастеров не только фабрики Жюмо, но и SFBJ и Лимож.

Немецкая фарфоровая кукла, отличающаяся большей практичностью, является основой коллекции, представленной на выставке. Немецкие кукольники, внимательно следившие за успехом французов, постоянно перенимали опыт и совершенствовали свою продукцию, отвергая однако сразу то, что относилось к роскоши или оказывалось дорогостоящим. В результате этого подхода немецкая кукла становится практичнее. Они

не выгодно отличались простыми и грубыми телами, менее нарядными одеяниями, одинаковыми выражениями лиц, а иногда и примитивностью росписи лица.

Исполнение кукол иногда было далеким от милovidности. И тем не менее, Германия, придерживаясь выбранной стратегии, смогла значительно снизить цены на кукольную продукцию. В результате этого рос спрос на немецкие куклы. В том числе и за пределами страны. По статистике, только 5 процентов от всего объема произведенных к концу XIX века немецких кукол относилось к числу дорогих.

Наиболее известным немецким производителем кукол была мануфактура Симон Халбиг (SimonHalbig) (рис. 3 и 4). Фарфоровые головы этой фабрики заказывали даже французские кукольники. Кукла этой мануфактуры, представленная на выставке, имеет «шагающий» механизм (аналогичная кукла хранится в Музее Лондона).

Рис. 3. Кукла мануфактуры Симон Халбиг (SimonHalbig). Конец XIX – начало XX века. Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 4. Кукла мануфактуры Симон Халбиг (SimonHalbig). Конец XIX – начало XX века. Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Еще одним из достижений германской кукольной промышленности стало быстрое приспособление к меняющимся потребностям общества. Как только в Европе на рубеже веков меняется отношение к детям, возрастает интерес к психологии ребенка, начинается массовое производство кукол-младенцев.

В 1909 году начинают появляться первые куклы, похожие на младенцев. А в 1920-м одним из самых продуктивных производителей кукол стал Арман Марсель (Marseille), зарегистрировавший патент на куклу «Пупс – моя мечта». Марсель был самым крупным и плодовитым фабрикантом. Его фабрикой выпущено несколько миллионов голов из бисквитного фарфора. Все куклы имели совершенно неповторимое выражение лица, нежное, доброе, абсолютно живое. Фабрика проработала более полувека. Неудивительно, что кукол именно этой фабрики можно часто встретить в большинстве коллекций антикварных кукол.

На выставке также было представлено несколько кукол, выпущенных фабрикой Марселя (рис. 5-7). Также куклы производства Арманда Марселя можно встретить в Загорском музее игрушки (Сергиев Посад) и многих других музеях России.

Рис. 5. Кукла производства Арманда Марселя. Конец XIX – начало XX века. Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 6. Кукла производства Арманда Марселя. Конец XIX – начало XX века. Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 7. Кукла производства Арманда Марселя. Конец XIX – начало XX века. Германия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Все более увлекал немецких мастеров-кукольников реализм. Ранее они уже ввели моду на рот с зубками. Правда, не все считают, что куклы выиграли в эстетическом отношении. Однако выпуск характерных кукол был налажен. Характерные куклы имели определенное выражение лица (радость, гнев, плач). Но популярностью у детей такие куклы не пользовались. Ярким представителем характерных кукол на выставке является образец от Hertel, Schwab & Co (Германия, 1912–1920-е гг., рис. 8).

*Рис. 8. Кукла Hertel, Schwab & Co.
1912–1920-е. Германия.
Частная коллекция А.А. Смышляевой.*

Приближалось время заката производства фарфоровых кукол. В период между двумя войнами кукольные мануфактуры переживали не лучшие времена, тем не менее, многие из них просуществовали еще довольно долго. Но время открывало все новые возможности и новые материалы. Постепенно все производители отказались от создания фарфоровых кукол в пользу более практичных материалов.

В настоящее время фарфор как материал для изготовления промышленных игровых кукол не употребляется в производстве.

Несмотря на то, что основу коллекции составляют куклы с головой из бисквитного фарфора, для выставки были отобраны куклы, выполненные и в других техниках и материалах, чтобы показать разнообразие видов кукол рассматриваемого периода. Среди экспонатов представлены войлочные Lenci, текстильные куклы артели «Всекохудожник», традиционные куклы из дерева Японии и Китая.

Франция на выставке представлена несколькими фабриками, в том числе куклами выдающегося мастера Эмиля Жюмо (рис. 9 и 10). Потомственный кукольник, он производил кукол в образе девочек, а не взрослых дам, начиная с 1880 года. Жюмо предпочитал сотрудничать не с ремесленниками, а с талантливыми скульпторами. Поэтому его куклы выглядят более утонченно с очаровательным выражением лиц и с проникновенным взглядом огромных «грустных» глаз.

Рис. 9. Кукла Эмиля Жюмо. Конец XIX в. Франция. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 10. Кукла Эмиля Жюмо. Конец XIX в. Франция. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Под натиском германской конкуренции, наладившей выпуск менее дорогих кукол, французским производителям пришлось объединиться в Союз, начиная с 1898 года. SFBJ – аббревиатура объединения французских кукольных промышленников. Следствием этого был выпуск конкурентоспособных в ценовом вопросе, но и более простых в исполнении кукол (рис. 11).

Российские куклы, произведенные до 1917 года, являются большой редкостью. Промышленное производство кукол в России распространяется только в начале XIX века. Неудивительно, что и у детей в Российской империи куклы германского и французского производства были особенно распространены, об этом говорят многочисленные документальные свидетельства. В частности, сохранившиеся игрушки из царской семьи принадлежат производителям этих стран.

Но все же в коллекции имеется одна из российских кукол, относящаяся к 1910 году. Это кукла выдающегося российского фабриканта С.Г. Дунаева (рис. 12). В 1893 году он открыл при Митино собственную фарфоровую мастерскую, которая через некоторое время выросла до размеров небольшого завода и давала заработок почти всей деревне, жители которой занимались лепкой заготовок. Маленькие 30-сантиметровые куклы с фарфоровыми головами, одетые в народные костюмы разных губерний, появились еще в 1880 году. Головы для этих кукол изначально покупались за границей. Позже в целях удешевления производства покупные фарфоровые головки были заменены на отечественные фарфоровые фабрики Дунаева, а затем, в начале 1900-х –

на терракотовые. Из-за хрупкости материала они либо не маркировались, либо ставился номер размера в сантиметрах.

Рис. 11. Кукла производства объединения французских кукольных промышленников SFVJ. Конец XIX в. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 12. Кукла в народном костюме. 1910. Фабрика С.Г. Дунаева, Россия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Японские куклы, находящиеся в коллекции, выполнены в одной из традиционных техник. Несмотря на то, что в Японии существовали производители кукол с бисквитными головами, такие как Моримура бразерс и Ниппон, для выставки были отобраны куклы, наиболее отражающие самобытность Японии. Эти куклы с основой, выполненной из дерева, были созданы мастерами в начале прошлого века.

Кукла производства Китая 1900-х годов выполнена из дерева и представляет собой смешение техник производства японских традиционных кукол и кукол шанхайского благотворительного фонда (рис. 13).

Ярким отличающимся экспонатом выставки является кукла производства итальянской фабрики Lenci (Ленчи) 1926 года, выполненная из войлока (рис. 14). Этот материал характерен для производства кукол в Италии и некоторых других регионах в этот период. Необычно живой взгляд и характер отличает итальянских кукол. Их лица расписывались масляными красками. Туринская фабрика Lenci была основана в 1919 году в Турине и просуществовала до 1985 года.

Рис. 13. Кукла из дерева. 1900-е. Китай. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 14. Кукла из войлока. 1926. Фабрика Lepсі (Ленчи), Италия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 15. Кукла «Пастух». 1930-е. Артель «Всекохудожник», Россия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Рис. 16. Кукла «Рязанская женщина». 1930-е. Артель «Всекохудожник», Россия. Частная коллекция А.А. Смышляевой.

Присутствовали на выставке и текстильные куклы «Пастух» (рис. 15) и «Рязанская женщина» (рис. 16) из серии кукол в национальных костюмах, произведенные в России в 1930-х годах артелью «Всекохудожник». Среди многочисленных творческих групп, существовавших в Москве в 1920-е годы, выделялась группа художников, собиравшихся в районе Нижней Масловки. Именитые мастера, среди которых были и такие уже известные, как Б. Кустодиев, В. Васнецов, а позже и А. 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 сокращенно «Всекохудожник». В 1920–1930-е гг. активно занимались производством кукол на экспорт – это была серия куколок, представляющих народности республик СССР.

Данная выставка коллекционных кукол – уже третья экспозиция из собрания автора (Алены Смышляевой – *прим. ред.*). Первая из них состоялась в 2017 году и прошла с большим успехом. На этот раз посетители увидели дореволюционных фарфоровых красавиц, по сей день сохранивших свое очарование и представляющих собирательский и искусствоведческий интерес.

Литература

1. Curtie T. Lyle price guide Dolls & Toys. Lyle Publications, 1992.
2. Goodfellow C. Ultimate doll book. London, Dorling Kindersley Publishers Ltd., 1993.
3. Whitton M. The Jumeau doll. New York, Courier Corporation, 1980.

Статья поступила в редакцию 17.06.2019 г.

DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.020

THE CHARM OF A DOLL

Smyshlyaeva Alena Aleksandrovna
Collector, expert in the field of antiques
and collectible painting, manager of the
auction house «Oriental art».
Russia, Vladivostok.
alena_alekss_@mail.ru

Abstract

The exhibition of dolls of the late 19th and early 20th centuries was held from February, 12 to April, 21 in Vladivostok in the House of the Sukhanov Family (a branch of the Primorsky State United Museum of V. K. Arsenyev). The exhibition presented dolls made in France, Germany, Russia, Italy, Japan and China. All exhibits were provided from a private collection of antique dolls, very rare for the Far Eastern part of Russia.

Keywords: antique doll, private collection, France, Germany, Russia, Italy, Japan, China.

Bibliographic description for citation:

Smyshlyaeva A.A. The charm of a doll. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2019, No. 2 (13), pp. 217-227. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1431023/31/> DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.020. (In Russian).

References

1. Curtie T. Lyle price guide Dolls & Toys. Lyle Publications, 1992.
2. Goodfellow C. Ultimate doll book. London, Dorling Kindersley Publishers Ltd., 1993.
3. Whitton M. The Jumeau doll. New York, Courier Corporation, 1980.

Received: June 17, 2019.