

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

М. Мишина

Мишина Марина Александровна

**ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУКЛЫ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ**

Специальность: 24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

16 ИЮН 2011

Санкт-Петербург
2011

Работа выполнена на кафедре музейного дела и охраны памятников философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент
Никонова Антонина Александровна
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Официальные оппоненты: доктор культурологии, профессор
Никифорова Лариса Викторовна
(Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена)

кандидат исторических наук
Королькова Людмила Валентиновна
(Российский этнографический музей)

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций

Защита состоится «30» июня 2011 года в 16 часов на заседании совета Д.212.232.55 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199034, Санкт-Петербург, В.О., Менделеевская линия, д.5, философский факультет, ауд. 161.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета

Автореферат разослан «24» мая 2011 г.

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета
доктор филологических наук

Кравцова М.Е.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Постиндустриальный период развития общества, формирование которого ученые относят к последней четверти XX века, характеризуется не только качественно возросшим объемом научного знания и информации, стремительным развитием средств коммуникации, но и наличием разрыва в исторической преемственности. В настоящее время все более обостряются противоречия в системе трансляции культурного опыта, которые выражаются в рассогласовании цели и средства, слова и чувства, мотива и поступка в деятельности индивида. В результате культура постиндустриального общества теряет национально-этническую самобытность, появляется опасность утраты современным человеком традиционных ценностных ориентиров и базового доверия к миру.

Один из аспектов преодоления этого кризиса видится во введении в практику фундаментальных ценностей традиционной культуры, их творческом переосмыслении. Не случайно на рубеже XX-XXI веков в России наряду с идеями глобализации звучит лейтмотив «восстановления» утраченных традиций, исторической памяти и этнического самосознания. Научные исследования, направленные на изучение феноменов социокультурной преемственности и институтов наследования в культуре, утвердили понимание традиции как важного условия, стабилизирующего общественное развитие. В документах ЮНЕСКО и других международных организаций отчетливо прослеживается мысль о необходимости поиска форм и способов сохранения, а также важности изучения любого элемента этнической культуры. В этом контексте становится актуальным осмысление форм бытования в постиндустриальном обществе элементов традиционной культуры и, в частности, такого явления, как традиционная кукла. При

кажущейся простоте этого термина, применение его осложнено неоднозначностью толкования и размытостью границ¹.

Поэтому в данной работе куклы, возникшие и бытовавшие в обрядовых и игровых практиках крестьянского общества России² и являющиеся объектом исследования этнографов, автор терминологически определяет как «аутентичные традиционные куклы». Несмотря на значительную хронологическую дистанцию, отделяющую крестьянский жизненный уклад от культуры постиндустриального общества, последние десятилетия XX века отмечены формированием устойчивого интереса к аутентичным традиционным куклам, к изучению их региональных и локальных особенностей бытования и изготовления. Одновременно с этой тенденцией мы наблюдаем сегодня активное вовлечение в приватные и публичные пространства кукол, создаваемых современными мастерами по мотивам аутентичных традиционных кукол. Между этими двумя типами кукол существуют принципиальные отличия, которые необходимо зафиксировать терминологически. Для обозначения кукол, выполненных современными мастерами и художниками в соответствии с региональными традициями и с соблюдением конструктивных и цветовых канонов, правил и приемов изготовления, автор использует термин «реконструированная традиционная кукла».

Становление новых практик изготовления традиционной куклы характеризуется сочетанием исследовательского компонента, подразумевающего владение семантикой цвета, формы и самого процесса

---

¹ Часть исследователей и пользователей (мастера, педагоги, художники и коллекционеры) подразумевают под этим термином кукол, бытовавших исключительно в культуре крестьянского общества и создававшихся из подручных материалов, другие относят к традиционным куклам реконструированные по этнографическим образцам артефакты, третьи считают «традиционными» кукол, выполненных по фольклорным мотивам и одетых в стилизованный традиционный костюм.

² Крестьянский жизненный уклад, формирование которого в России историки относят к периоду феодализма, просуществовал до вытеснения его культурой индустриального общества, то есть до рубежа XIX – XX веков.

изготовления куклы, и компонента творческого, связанного с попыткой перенесения теоретического знания в художественные, ремесленные навыки. Налицо новые способы проявления форм традиционной культуры в современном обществе, требующие осмысления и анализа.

Заново открываемый на практике эстетический, этический, этнотерапевтический и этнопедагогический потенциал реконструированной традиционной куклы требует научно-методического сопровождения, что актуализирует анализ феномена традиционной куклы как изменяющегося во времени целостного явления отечественной культуры.

Степень научной разработанности проблемы. Тема диссертации имеет междисциплинарный характер, что предполагает опору на исследования по культурологии, философии, истории отечественной культуры, работы этнографов, фольклористов и искусствоведов.

Осмыслению культурного контекста изучаемого феномена способствовали исследования, посвященные традиционной культуре России (Е.В.Аничков, А.Н.Афанасьев, А.К.Байбурин, Т.А.Бернштам, Н.Н.Велецкая, М.М.Громыко, С.В.Жарникова, М.М.Забылин, Д.К.Зеленин, Н.А.Криничная, А.Ф. Некрылова, А.В.Терещенко, О.А.Седакова, Б.А.Рыбаков, И.И.Шангина и др.) Традиция как предмет теоретического осмысления и проблема присутствия традиционной культуры в современном обществе отражена в работах В.Б.Власовой, М.В.Захарченко, Е.Е.Левкиевской, И.Т.Касавина, Л.В.Каршиновой, С.Б.Рождественской, Ю.Н.Хижняк, К.В.Чистова и др.

Теория постиндустриального общества, основоположниками которой считаются А.Тоффлер и Д.Белл, применительно к России анализируется в работах Т.П.Ворониной, В.А.Емелина, В.Л.Иноземцева и др. Из работ, посвященных актуальным проблемам современной культуры, большее внимание было уделено тем, где рассматриваются проблемы проявления мифологического сознания в современном обществе (Р.Барт, Ж.Бодрийар, А.Я.Голосовкер, Д.П.Козолупенко, А.Иванов, М.Маклюэн, А.Н.Мосейко,

С.М.Телегин, В.И.Самохвалова, М.Элиаде и др.) и теория массовой культуры (А.В.Костина, Е.Г.Соколов, А.Я.Флиер и др.)

Для изучения феномена происхождения куклы, рассмотрения ее роли в истории культуры, ритуального и магического генезиса необходимо обращение к трудам как зарубежных (М.Бахман, С.Хансман, М.Малкин и др.), так и отечественных авторов (Л.Н.Виноградова, С.М.Толстая, Б.П.Голдовский, А.С.Найден, В.Новацкий, И.А.Морозов, И.П.Уварова, Х.Юрковский и др.)

Среди трудов искусствоведов, размышляющих о художественной природе куклы, необходимо назвать труды М.Бахмана и Х.Пуршке, диссертационные исследования Е.А.Змеевой и Е.П.Постниковой, работы А.Н.Васильковой, Е.В.Князевой и др. Эстетическая ценность традиционной куклы, ее символика и семантика рассмотрена в работах Г.Л.Дайн. Этот же автор рассматривает традиционную куклу как модель мира, что имеет важное значение для данной диссертации.

В контексте современных культурологических проблем кукла исследуется в диссертациях Ю.О.Голубевой и Т.Н. Зиновьевой. Осмыслению феноменологии куклы в культуре посвящены исследования Т.Е.Карповой, Е.И.Ковычевой, И.А. Морозова. В культурологическом очерке С.Комаровой и М.Катушкина³ ценным для данного диссертационного исследования является фиксация роли куклы в получении и передаче информации и рассмотрение традиционной куклы как результата практической и эмоциональной реакции человека на несовершенство мира.

Первым опытом творческого переосмысления народной культуры и традиционной куклы в эпоху капитализма в России можно считать обращение деятелей Серебряного века к образу Петрушки. Исследованию влияния традиционного фольклорного театра на профессиональное

---

³ Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. – СПб., 1999. – 128 с.

театральное искусство начала XX века посвящены работы Б.П.Голдовского, Е.И.Ковычевой, А.Ф.Некрыловой, И.П.Уваровой и др.

Для рассмотрения феномена развития и становления понятия «традиционная кукла» важны исследования традиционной куклы-игрушки. В работах Н.Д.Бартрама, О.И.Выхристюк, И.М.Левиной, Л.Г.Оршанского, Е.А.Покровского и В.Н.Харузиной аутентичная традиционная кукла рассматривается как средство народного воспитания, описываются ее отличительные свойства, материалы и конструкция. Аналогичный подход к анализу игровой функции традиционных кукол различных этносов применен в работах В.Г.Богораз, О.А.Ботяковой, Л.В.Герус, Г.И.Дзенискевич, Н.С.Гогоберидзе, С.В.Иванова, Н.М.Оберталлера, Л.Р.Павлинской, Е.М.Пещеревой, А.Н.Рейнсон-Правдина, В.Уарзиати, Н.Н.Федоровой и др. Использование куклы в обрядовых практиках восточных славян исследовано историками и этнографами Т.А.Бернштам, Р.М.Головачевой, Е.Н.Елеонской, Р.Е.Кедриной, И.А.Морозовым, В.К.Соколовой, А.Ш.Строк и др.

Существует обширный круг публикаций, сочетающих исследовательский компонент с практическими рекомендациями по изготовлению реконструированных традиционных кукол (И.В. Агаева, Е.Берстенева, Н.Догаева, З.И.Зимина, А.С.Котова, И.Н.Котова, Ж.Ф.Столярская, Р.Я.Тарасова и др.) Это еще раз подтверждает востребованность традиционной куклы современным обществом и необходимость научно-методического сопровождения этого феномена.

Несмотря на широкий круг исследовательской литературы, очевидно отсутствие обобщающих теоретических работ, посвященных анализу современных форм бытования реконструированной традиционной куклы.

Объект данного исследования – особенности функционирования явлений традиционной культуры в современной социокультурной реальности.

Предмет исследования – формы бытования реконструированных традиционных кукол в культурном пространстве постиндустриального общества России.

Целью работы является исследование трансформации роли, функций и знаковой природы реконструированной традиционной куклы в культуре России.

В соответствии с поставленной целью определяются следующие **задачи диссертации**:

1. Выделить характерные черты культуры постиндустриального общества России, обусловившие актуализацию ценностей традиционной культуры в целом и традиционной куклы – в частности;
2. Исследовать отличительные черты реконструированной традиционной куклы;
3. Классифицировать реконструированные традиционные куклы в соответствии с их функциональным назначением;
4. Выявить особенности знакового языка, позволяющие реконструированной традиционной кукле быть средством передачи информации о крестьянском жизненном укладе и традиционной культуре в целом;
5. Сравнить знаковую природу и семиотический статус аутентичных и реконструированных традиционных кукол;
6. Проанализировать формы бытования реконструированных традиционных кукол в различных пространствах и институтах культуры постиндустриального общества России.

Методология исследования обусловлена проблематикой, целью, задачами и предметом диссертации. В качестве базовых в данной работе использовались методы культурологического анализа: структурно-функциональный, типологический и сравнительно-исторический. При исследовании этимологии и семантики понятия «кукла» применялся лингвистический анализ. Для изучения знаковой природы и семиотического

статуса традиционной куклы использовался структурно-семиотический анализ.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Выявлены характерные черты постиндустриального общества России, которые обусловили актуализацию ценностей и явлений традиционной культуры и в том числе – куклы;
2. Выделены два исторически сложившихся типа традиционной куклы: аутентичная, создававшаяся носителями традиционного сознания и бытовавшая в крестьянской среде России до первой трети XX века, и реконструированная, созданная в условиях постиндустриального общества мастером (художником), прошедшим специальное обучение.
3. Предложена классификация реконструированных традиционных кукол на основе их функционального назначения; определены новые типы реконструированной традиционной куклы, сложившиеся в современной городской культуре: постобрядовая, сувенирная, художественная.
4. Исследована знаковая природа и семиотический статус аутентичных и реконструированных традиционных кукол, выявлены особенности знакового языка кукол: доступность и опора на систему универсальных знаков и символов.
5. Рассмотрены способы актуализации и формы бытования реконструированных традиционных кукол в образовательном, игровом, досуговом и художественном пространствах культуры постиндустриального общества России;
6. Проанализирован практический опыт использования реконструированной традиционной куклы как транслятора социокультурного опыта, обладающего высоким этнопедагогическим и этнотерапевтическим потенциалом.

Теоретическая значимость исследования состоит в анализе исторически изменчивого феномена традиционной куклы в культуре, ее

функций, знаково-символической природы и семиотического статуса, а также в разработанной классификации реконструированных традиционных кукол. Культурологический анализ форм бытования реконструированной традиционной куклы в современном социокультурном пространстве расширяет представления об эволюции понятия «традиционная кукла», фиксирует динамику ее функций в культуре. Осмысление феномена бытования реконструированной традиционной куклы в постиндустриальном обществе России позволяет рассматривать ее как средство приобщения современного человека к традиционной культуре, как компенсатор социального и этнического отчуждения, а также как способ художественно-эстетического самовыражения личности.

Практическая значимость исследования заключается в создании классификации реконструированных традиционных кукол на основе их функционального назначения; в расширении терминологической базы исследуемого предмета; в возможности использования материалов исследования в учебном процессе образовательных учреждений различных уровней. Результаты работы могут быть востребованы культурологами, фольклористами и искусствоведами, а также полезны для мастеров, художников и педагогов, занимающихся созданием и изучением реконструированных традиционных кукол.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Кукла традиционного общества, являясь обрядовым и игровым предметом, возникшим в крестьянской культуре, оказывается востребованной в современном городском культурном пространстве России. Феномен актуализации традиционной куклы в постиндустриальном обществе связан с возрастанием роли национального сознания и повышением внимания к народным традициям, обусловлен процессами сциентизации общества и ремифологизации современного сознания.

2. В городской культуре постиндустриального общества функции реконструированной традиционной куклы (обрядово-ритуальная, знаково-информационная, коммуникативная, мемориальная, эстетическая) приобретают дополнительные смыслы, связанные с новыми пространствами ее бытования: образовательным, досуговым, художественным. В контексте нарушения преемственности в системе трансляции культурной памяти реконструированная традиционная кукла выступает маркером современного научного знания об этнокультурном опыте предшествующих поколений.

3. Игровая функция аутентичной традиционной куклы, проявлявшаяся в культуре традиционного общества в детских куклах-игрушках, видоизменилась: в современной культуре игровая функция реконструированной традиционной куклы ярче проявляется в культурных пространствах взрослых, чем в детской субкультуре. Среди причин этого явления можно назвать: нарастание игрового элемента в массовой культуре, синдром раннего взросления и «недонгранность детства», а также нарушение механизмов наследования игровых практик в культуре.

4. С исчезновением из повседневного быта многих обрядов семиотический статус реконструированной традиционной куклы существенно изменился. Знаковость как внутренне присущее ей свойство сейчас имеет «вторичный» характер, поскольку отсылает к изначальной знаковой ситуации, является знаком знака. Вместо обрядово-ритуальных практик знаковость реконструированной традиционной куклы проявляется в игровом, образовательном, досуговом и художественном пространствах.

5. Реконструированная традиционная кукла обладает значительным этнотерапевтическим и этнопедагогическим потенциалом, который необходимо использовать в коррекционной работе с детьми-инвалидами и взрослыми людьми с ограниченными возможностями.

6. Современные художественные практики позволяют рассматривать реконструированную традиционную куклу как инструмент изучения

традиционной культуры и способ художественного самовыражения. Одним из результатов такой практики стало появление новой разновидности современных кукол, а именно – сувенирной традиционной куклы.

Апробация результатов исследования осуществляется автором в процессе преподавания в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования с 2003 года до настоящего времени. Автором были разработаны и читаются курсы: «Развитие воспитательного потенциала семьи средствами этнопедагогики. Традиционная кукла»; «Воспитание толерантности как педагогическая задача. Куклы народов России»; «Обрядовые куклы России как средство приобщения учащихся к традиционной культуре» и др. Практические разработки автора были использованы в проведении ряда семинаров в различных городах России, посвященных работе с традиционной куклой⁴. Результаты теоретических исследований отражены в публикациях по теме исследования, а также в докладах: «Традиционная кукла: к вопросу о типологии, классификации и определениях» (Межрегиональная творческая лаборатория, г.Калуга, 2009 г.), «Проблема авторства в традиционной кукле» (Научно-практическая конференция «IV Бартрамовские чтения», Художественно-педагогический музей игрушки, г.Сергиев Посад, 2010 г.), «Традиционная кукла в пространстве повседневности» (Научно-практическая конференция «Мир куклы в истории культуры», Нижневартковский гуманитарный университет, 2010 г.), «Куклы весенне-летних календарных обрядов. Культурно-исторические смыслы» (Межрегиональная творческая лаборатория, г.Калуга, 2010 г.)

---

⁴ Семинары: «Мужские образы в традиционных куклах России» и «Тема материнства в кукольной традиции» (Мурманский Центр народных ремесел, 2005 – 2007 гг.); «Народная кукла: вчера, сегодня, завтра»; (г.Москва, Государственный Российский Дом народного творчества, 2007 г.); «Куклы финно-угорского мира» и «Методика работы с традиционными куклами»; (г.Киров, Областной дом народного творчества, 2006-2008 гг.); «Куклы народов Урала» (Свердловский областной Дом народного творчества, 2008 г.) и др.

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы (238 названий) и приложения. Общий объем диссертации 153 страницы.

Основное содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы и степень изученности исследования, определяются его объект и предмет, цель и задачи, методологическая основа, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приведены положения, которые выносятся на защиту, даны сведения об апробации и структуре работы.

В первой главе – «**Генезис традиционной куклы в культуре**» – представлены результаты осмысления традиционной куклы как изменяющегося во времени феномена.

В параграфе 1.1. «**Этимология и семантика слова «кукла»; определение понятия «традиционная кукла»** рассмотрено происхождение и семантическое наполнение понятия «кукла» на материале славянских, германских и романских языков. Это позволило проследить становление основных культурных смыслов и выделить наиболее архаичные функции куклы в культуре. Рассмотрев слова, однокоренные с древнеславянским корнем «кук», разделив их условно на три смысловые группы, автор выявил семантическую взаимосвязь слова «кукла» во-первых, с мягкими, в том числе текстильными, материалами, традиционно применяемыми в кукле, и со способами их обработки; во-вторых, с рукой и действием рукой или руками, то есть с рукотворностью куклы; в-третьих, с образом человека и отдельными видами одежды, в том числе – ритуальной. Подобно тому, как ритуальная и охотничья одежда маскировали человека, помогая обезопасить его, кукла выполняла сходную функцию в ритуале. Выступая посредником, кукла замещала человека в жертвоприношениях, способствовала отстранению при взаимодействии с высшими силами. Следовательно,

защитную, ритуально-обрядовую и медиаторскую функции куклы можно обозначить как древнейшие.

В параграфе прослежено становление понятия «традиционная кукла» и сформулировано его определение как артефакта современной культуры. В процессе постепенного вытеснения традиционных форм культуры исчезли из повседневности и аутентичные традиционные куклы. Традиция создания рукотворной тряпичной куклы продолжала существовать лишь в остаточном состоянии в местностях, удаленных от городских центров. Она поддерживалась отдельными носителями традиционного сознания, передавалась узкому кругу заинтересованных специалистов – этнографов и фольклористов. Формирование массового интереса к куклам традиционного общества и их «возрождение» связано исключительно с городской культурой и относится в 80-м годам XX века. Тогда же впервые в научных публикациях появляется термин «традиционная кукла», постепенно вытесняя другие наименования («народная», «крестьянская», «фольклорная» кукла и др.), что подчеркивает единство функций, форм и целостность самого феномена.

Реконструированные традиционные куклы, в которых воссозданы архаические формы – это явление постиндустриальной городской культуры; они выполнены современными мастерами (художниками, любителями), которые, не являясь носителями традиционного сознания, создают традиционную куклу, опираясь на приобретенные знания региональных традиций, конструктивных и цветовых канонов, правил и приемов изготовления.

В параграфе 1.2. «**Трансформация функций традиционной куклы в культуре**» рассмотрены основные функции куклы в культуре традиционного общества и их трансформация в современной городской культуре. Основными функциями аутентичных кукол в традиционной культуре являлись: магическая, обрядово-ритуальная, медиаторская, заместительная и игровая. Магическая функция, уходя своими корнями в

первобытную историю, в ходе культуругенеза трансформировалась в необходимый компонент обрядово-ритуальной функции. В наши дни можно констатировать острый интерес широкой публики к проявлениям магической функции традиционной куклы. Причины такого интереса автор видит в процессе ремифологизации сознания, а также в стремлении современного человека приобщиться к миру иррациональных явлений в противовес унификации всех параметров жизни.

В культуре традиционного общества с преобладанием ритуальных форм поведения обрядово-ритуальная функция аутентичных кукол была мировоззренческой, охватывающей все стороны жизни. В современном социокультурном пространстве обрядово-ритуальная функция реконструированной традиционной куклы имеет рудиментарный характер⁵. В ситуации постепенного исчезновения обрядов реконструированная традиционная кукла выступает не только знаком утраченного смысла обряда, но и маркером современного научного знания об этнокультурном опыте. Таким образом, обрядово-ритуальная функция трансформировалась в знаково-информационную, связанную со способностью куклы хранить и накапливать информацию. В сегодняшних реалиях она является одной из ведущих функций реконструированной традиционной куклы, требующих детального изучения.

Медиаторская функция заключалась в том, что аутентичные куклы выступали посредниками между реальным и потусторонним мирами, отсылали к сакральному пространству. Реконструированная традиционная кукла в городской культуре является посредником в сфере межличностных

---

⁵ Этнографами зафиксированы факты отправления календарных обрядов на рубеже XX-XXI вв. и использования в них кукол. См.: Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. – М., 2011. – С. 158-160; Мишенков Е.В. Некоторые характерные черты и атрибуты «Зеленых» святок в деревнях Калужско-Брянско-Смоленского пограничья // Традиционная обрядовая кукла-кукушка. – Калуга, 2011. – С.28 – 34.

отношений, межпоколенных и межэтнических связей. Это позволяет автору сделать вывод о трансформации медиаторской функции в коммуникативную.

Заместительная функция аутентичной куклы в традиционной культуре связана с установлением и поддержанием эмоционального контакта с отсутствующим (или умершим) человеком. Проявления этой функции в наши дни встречаются скорее как исключение. Для поддержания контактов с ушедшими (уехавшими) родственниками теперь используются покупные куклы-игрушки, которые ассоциируются с отсутствующим человеком, либо изготавливаются портретные куклы, получившее распространение в конце XX – начале XXI века. Если в традиционной культуре куклы-заместители были средством компенсации нарушенного эмоционального контакта, то теперь в городской культуре куклы-портреты изготавливаются с развлекательной, реже – с мемориальной целью.

В современной городской культуре произошло смещение игровой функции реконструированной традиционной куклы в культурное пространство взрослых. Занятия по изготовлению реконструированной традиционной куклы в клубах и досуговых центрах характеризуются участниками как «игра в куклы», расширяющая кругозор, приносящая радость и удовлетворение. Совершенно очевидно, что увлечение взрослой аудитории реконструированной традиционной куклой отражает тенденцию, связанную с активным распространением в современной городской культуре разнообразных игровых практик: ролевых и военно-исторических игр, клубов исторических реконструкций и др.

В параграфе 1.3. «Проблема классификации традиционных кукол» исследованы различные подходы и критерии классификации аутентичных традиционных кукол. В исследовательской литературе выделяются два основных критерия классификации: конструкция куклы (Г.Л.Дайн, И.А.Морозов) и ее функциональность (З.И.Зимина, Т.Е.Карпова, Р.Я.Тарасова). Автором предложена классификация реконструированных

традиционных кукол, за основу которой взят критерий функциональности. Анализ современных форм и пространств бытования реконструированных традиционных кукол позволяет выделить внутри этого типа четыре подгруппы кукол: постобрядовые, игровые, художественные и сувенирные.

Термин **«постобрядовые куклы»** введен в данной работе для обозначения кукол, появившихся в ответ на исчезновение какого-либо обряда. Дошедшие до нашего времени обряды изучаются этнографами и религиоведами, реконструируются фольклористами и этот процесс сопровождается воссозданием предметного мира обряда. В качестве примеров можно привести куклу «Вербницу», появившуюся после запрещения празднования Пасхи в советский период; куклу «Зернушку», напоминающую об осенних обрядах уборки урожая, и многие другие. Эти куклы являются символами ушедших обрядов и выполняют уже не обрядово-ритуальную функцию, а знаково-информационную, фиксируя разрыв в механизме наследования культурной памяти.

Игровые реконструированные традиционные куклы, создаваемые в современном обществе специально для игры и развития ребенка, существенно отличаются от аутентичных игровых кукол. Прежде всего, они создаются носителями современного сознания, наполняющими традиционную куклу совершенно иными смыслами. Сведения о них, как и сами куклы, современный ребенок получает не от мамы или бабушки, как это было в крестьянских семьях, а от педагога в детском саду или в школе. По сути дела, в данном случае реконструированная игровая кукла выступает маркером нарушения механизма трансляции культурного опыта между поколениями. В некоторых семьях родители стремятся изучить игровые традиционные куклы с целью передать эти знания своим детям. Тогда можно рассматривать реконструированную игровую куклу и как компенсатор нарушенных механизмов трансляции культурной памяти.

Появление художественных реконструированных традиционных кукол выразилось в творческой переработке традиционных кукольных конструкций, создании авторских вариантов аутентичных традиционных кукол. Современные художники, такие, как Е.Дикова (Каргополь), М.Сысоева (Череповец), М.Дмитриева (Сергиев Посад) и др., работая в русле традиционных канонов, проявляют свою индивидуальность и вырабатывают свой «творческий почерк», при этом канон выступает в качестве связующего звена между мастером и мировоззрением его архангелского предшественника. Участвуя во всероссийских и региональных выставках, на которых экспонируются реконструированные традиционные куклы, мастера и художники способствуют популяризации знаний о куклах и расширению пространств ее бытования. В данном случае реконструированная традиционная кукла выступает как средство самовыражения художника, становясь одной из форм современного декоративно-прикладного искусства.

Появление сувенирных реконструированных кукол требует дополнительного исследования, так как определить границы этого феномена достаточно сложно. Унификация всех параметров жизни – с одной стороны и стремление к ее преодолению – с другой делают объяснимым распространение моды на этнические сувениры. Термин «сувенирные» традиционные куклы автор применяет к тем куклам, которые мастера и любители создают для продажи на ярмарках, фестивалях, фольклорных праздниках, подарков родственникам и знакомым. Для таких кукол характерно отступление от канона: изменение размера куклы, использование синтетических тканей, привнесение деталей, украшений, аксессуаров, которые в аутентичной кукле отсутствовали. Появление сувенирных традиционных кукол, пользующихся покупательским спросом (в том числе у иностранных туристов) – феномен городской культуры постиндустриального общества. В качестве сувенира реконструированная традиционная кукла

является прежде всего продуктом ручного труда, предполагающим эксклюзивность изделия, а также отсылкой к исторической реальности, отстоящей во времени от современности.

Вторая глава – «Семiotический анализ традиционной куклы» – посвящена изучению процесса наделения тех или иных объектов культуры (в нашем случае – куклы) дополнительными смыслами символического характера, а также сравнительному анализу знаковости аутентичной и реконструированной традиционной куклы.

В параграфе 2.1. «Традиционная кукла как знак и знаковая система» рассматриваются проявления в аутентичных и реконструированных традиционных куклах свойств, присущих таким видам знаков, как икона, индекс, символ. К основным свойствам знака относятся: способность информировать о чем-то, находящемся за его пределами; хранить и передавать информацию, действовать в знаковой ситуации. Не являясь специально созданным носителем информации, традиционная кукла, тем не менее, выполняет одну из наиболее важных функций, связанную с накоплением и передачей информации. Однако информация, заключенная в кукле с помощью системы знаков, актуализируется только при включенности куклы в текст культуры, ее создавшей. Будучи перенесенной в иной, чуждый ей пласт культуры или в другое информационное пространство, кукла автоматически переносит туда закодированную в ней информацию, которая может оказаться «закрытой» для восприятия. Осуществить дешифровку этой информации возможно только опираясь на знание универсальных символов и текстов культуры, которые сопровождали ее появление и бытование. Если в аутентичных традиционных куклах преобладают свойства знаков-указателей и знаков-изображений, то в реконструированных куклах чаще проявляются свойства знака-символа, для которого характерна полная условность связи между означающей и означаемой сторонами. Например, безликость аутентичной

традиционной куклы, имеющая символический характер и связанная с целым комплексом верований наших предков, вызывает недоумение современного человека до тех пор, пока он не получит толкования этих верований. Восприятие традиционной куклы современным человеком затруднено именно потому, что большинство базовых символов, заключенных в ней, требует от зрителя знания основных мировоззренческих понятий традиционной культуры и усилий, направленных на овладение этими понятиями.

Одной из существенных черт символа, по мнению Ю.М. Лотмана, является та, что он никогда не принадлежит к какому-либо одному «синхронному срезу культуры», всегда «пронзает» этот срез по вертикали, из прошлого – в будущее. Выполняя функцию механизма единства культурной памяти, константные наборы символов переносят тексты из одного пласта культуры в другой. Наборы символов образуют коды, то есть совокупности знаков, при помощи которых информация может быть представлена для передачи, обработки и хранения. Например, в реконструированной свадебной кукле «Неразлучники» в качестве набора символов выступают: использование ткани красного цвета, конструкция куклы, бесштылевой способ изготовления. Взятые вместе, они символизируют неразрывность кровных уз, любовь и согласие, продолжение рода. Очевидно, что «ключом» к универсальному коду и знаковому языку традиционных кукол служат общечеловеческие ценности – жизнь и здоровье человека, значимость семьи, исторической памяти и связи между поколениями. В современной социокультурной реальности остро ощущается недостаток трансляторов этих ценностей. Реконструированная традиционная кукла, по мнению автора, является артефактом, компенсирующим данный дефицит.

В параграфе 2.2. «Семiotический статус традиционной куклы и особенности ее знакового языка» автор показывает, что традиционным

куклам изначально, в силу их антропоморфности, присущ особый семиотический статус, то есть способность становиться знаком неких общих понятий, представлений о высших жизненных ценностях. Наибольшей смысловой наполненности аутентичная традиционная кукла достигает при включенности в обрядово-ритуальную практику.

В современной культуре произошло изменение семиотического статуса реконструированной традиционной куклы. Например, повсеместно в России бытовали куклы, связанные с уборкой урожая, выполненные из последнего сжатого снопа, называемого «именным» снопом, или «кумушкой». Смысл пожнивных обрядов заключался в том, чтобы «поблагодарить поле за урожай, заставить его плодоносить и на будущий год и взять от поля здоровье себе и своим близким»⁶. Кукла в этих обрядах выступала знаком плодородия земли, ее плодоносящей силы, предстающей в женском (девичьем) облике. С изменением жизненного уклада трансформировались крестьянские традиции, описанные А.В. Терещенко во второй половине XIX века, видоизменилась и кукла: уменьшился ее размер, но сохранилась крестообразная конструкция и солома в качестве основного материала. Из обрядовой «кумушки» и «именного снопа», предмета с наивысшим семиотическим статусом (знака плодородия) она превратилась в игровую куклу-стригушку, то есть вещь, несущую информацию о бытовавшем ранее обряде, отсылающую нас к миру традиционной культуры. Знаковость аутентичной и реконструированной традиционных кукол имеет принципиальное отличие. В традиционной культуре кукла, находясь в знаковой ситуации (обряде), отсылала к пространству сакральному; реконструированная традиционная кукла отсылает к изначальной знаковой ситуации, является знаком знака. Это позволяет автору сделать вывод о «вторичном» характере знаковости реконструированной традиционной куклы.

---

⁶ Шапгина И.И. Русский народ. Будни и праздники: Энциклопедия. – СПб, 2003. – С. 326.

Особенностью знакового языка кукол является его доступность и опора на систему универсальных знаков и символов. Пробуждая ассоциативное мышление современного человека, она активизирует механизмы генетической памяти и может вызывать чувство соотнесенности личного и коллективного опыта. Рассмотрев аутентичную традиционную куклу как знаковую систему, мы можем выделить некоторые характеристики модели мира, которые она отражает.

Параграф 2.3. «Традиционная кукла как модель мира» содержит анализ технологического процесса изготовления куклы, семантики конструкции и особенностей мифологического мировосприятия.

В исследованиях ученых, посвященных семантике архаичных технологических процессов (строительства дома, постройки корабля, шитья одежды, создания утвари), говорится об универсальном характере корреспонденции между создаваемой вещью, строением человеческого тела и представлением о структуре вселенной. В результате конечный продукт приобретал в той или иной мере черты космической схемы, то есть становился моделью мира, «микрокосмом». Тот же процесс происходил и с аутентичной традиционной куклой, что проявлялось в архаичных способах работы над куклой: завязывании, кручении, скатывании, складывании, сворачивании, перевязывании ткани и нити, причем наиболее архаичные варианты традиционных кукол изготавливались без применения ножниц и иглы: материя разрывалась, а не резалась. Эти способы изготовления тряпичной куклы имеют прототипы в изготовлении антропоморфной соломенной куклы, которые являются отсылкой к мифологическому акту творения. Синкретичность мифологического сознания соотносила технологический процесс с областью сакрального. Самая древняя и чаще всего повторяемая конструкция традиционной куклы – столбушка, перетягивалась нитью по линии головы и живота, образуя схему (или модель) трехчастного и триединого мира: небесного, земного и подземного,

где голова олицетворяет небо, живот – земной мир, или саму жизнь, а нижняя часть туловища – мир подземный. Часто встречающиеся крестообразные конструкции традиционных кукол задают еще один ориентир – на четыре стороны света. Следовательно, кукла связана и с понятиями «верх-низ», «левое-правое». Она расширяет пространство по вертикали, может быть точкой в пространственных координатах и выполнять функцию организации пространства. Традиционная кукла, конструктивной основой которой является тряпичная скатка, с четко выраженной спиралью на торце, рассматривалась в древности как знак непрерывного движения времени, отражение Макрокосма в Микрокосме.

Реконструированная традиционная кукла уже не несет информацию о мироустройстве, так как создается в иных условиях, ином культурном пространстве и носителями иного менталитета, сейчас она маркирует утрату изначального смысла и побуждает к необходимости изучения традиций.

В третьей главе – **«Феномен актуализации традиционной куклы в культурных пространствах постиндустриального общества России»** представлены результаты анализа функционирования реконструированной традиционной куклы в современном культурном пространстве.

В параграфе 3.1. **«Основные черты культуры постиндустриального общества России и особенности функционирования традиционной куклы»** рассмотрены тенденции современной социокультурной ситуации, которые обусловили обращение к ценностям традиционных обществ. Постиндустриальный период развития России характеризуется качественно возросшим объемом научного знания и информации, ускорением эволюционной динамики знаний и интенсивным развитием высоких технологий. Благодаря быстрому распространению роботизации и внедрению технических новшеств во все сферы быта, человек постиндустриального общества обладает большим количеством свободного времени, которое может использовать для творческого и интеллектуального развития. В то же

время в рассматриваемый период происходит унификация всех параметров жизни, размывание этнической самобытности, нарушение механизмов трансляции этнокультурного опыта. Поэтому в постиндустриальный период (в отличие от индустриального) у человека появляется потребность в этнической идентификации и самонидентификации, в познании народной мудрости и приобщении к традициям. Отсюда – особое внимание к культурно-историческому опыту, прошедшему проверку временем; человек начинает обращаться к тому знанию, которое не «лежит на поверхности», а требует целенаправленных интеллектуальных усилий. В постиндустриальном обществе начинают актуализироваться такие явления, как обращение к народному сельскохозяйственному календарю, крестьянскому костюму, обрядовой кухне, традиционной кукле и др. Все перечисленные выше формы отсылают современного человека к необходимости изучения сакрализованного пространства обряда, отсутствующего в сегодняшних реалиях. Труднообъяснимый феномен возрождения традиционной куклы связан с ее уникальными свойствами. Традиционная кукла несет в себе то знание и ту жизнеутверждающую информацию, которой сегодня не хватает: она наиболее полно и ярко концентрирует в себе этнокультурный духовный опыт. Благодаря антропоморфности она активнее других видов прикладного искусства воздействует на современного человека на психологическом и эмоциональном уровнях, запуская механизмы этнической самонидентификации. Конструктивная простота изготовления, доступность технологии и материалов, возможность обойтись без профессиональных навыков также способствовали росту популярности реконструированной традиционной куклы. Все вышесказанное является объяснением активного распространения реконструированной традиционной куклы в среде современного мегаполиса⁷.

---

⁷ Это отражается в появлении в современном социокультурном пространстве крупных

Анализируемые автором культурные пространства бытования реконструированной традиционной куклы выделены с определенной долей условности, они не имеют четко фиксированных границ и характеризуются взаимопроникновением. Тем не менее, в каждом из них у реконструированной традиционной куклы есть свои функциональные особенности, рассмотрению которых посвящены следующие параграфы.

В параграфе 3.2. **«Использование реконструированной традиционной куклы в образовательном и игровом пространствах»** анализируется этнопедагогический и этнотерапевтический потенциал традиционной куклы. С ослаблением в современном обществе ведущей роли семьи в воспитании детей реализация этнопедагогического и этнотерапевтического потенциала традиционной куклы переместилась в образовательное пространство. Жизненно важный опыт наших предков, заключенный в реконструированной традиционной кукле на знаковом уровне, может быть актуализирован и адаптирован к современным условиям, включен в работу с детьми и взрослыми. Педагоги и психологи всерьез озабочены состоянием российского «игрушечного» рынка с преобладанием китайско-американской продукции, не соответствующей элементарным критериям психологической и нравственной безопасности личностного развития ребенка (В.В.Абраменкова). В абсолютном большинстве случаев современные дети играют игрушкой промышленной, хотя при возможности выбора предпочтение отдают кукле, сделанной самостоятельно, и относятся к ней более бережно, чем к купленной. Такая избирательность внутренне заложена в человеке: то, что я сделал сам, имеет большую ценность, чем то, что куплено. У ребенка складывается особое отношение к игрушке, выполненной самостоятельно, и если эта игрушка – традиционная кукла, то

городов клубов любителей традиционной куклы, регулярно проводимых фестивалях и выставках различных уровней, включении знаний о традиционной кукле в образовательные программы школ, учреждений дополнительного образования и детских садов.

значимость сделанного приобретает дополнительную положительно окрашенную ценностную характеристику. Трудности, с которыми приходится сталкиваться педагогам, связаны с неготовностью большинства родителей поддержать интерес ребенка и продолжать игру с изготовленной традиционной куклой дома, в семье. Внимание к реконструированной традиционной кукле в наши дни поддерживается не семьей, а образовательными учреждениями, что позволяет сделать вывод об институализации форм ее бытования. Имеющаяся практика работы педагогов в коррекционных учреждениях позволяет рассматривать реконструированную традиционную куклу как один из инструментов медико-педагогической коррекции, и такая форма использования реконструированной традиционной куклы характерна именно для постиндустриального общества. В современной медицине сформировалось целое направление – этнотерапия, изучающее методы народного целительства. Поэтому терапевтический потенциал реконструированной традиционной куклы нуждается в целенаправленном исследовании с привлечением специалистов-медиков. Результаты подобных исследований, позволят применять традиционные кукольные технологии в медицинской практике и реабилитации детей и взрослых.

Культура постиндустриального общества характеризуется расширением игрового пространства, нарастанием игрового элемента в культуре, когда игра становится образом жизни миллионов взрослых. Параллельно с этой тенденцией сформировалась другая: современные дети, для которых игра – жизненная необходимость и условие для развития, перестают играть в ролевые и подвижные игры, предпочитая виртуальные пространства. Это беспокоит психологов и педагогов, которые фиксируют, что изменилось и само качество детской игры: она стала агрессивной, индивидуалистичной, совсем исчезли групповые игры. Оказалась прервана многовековая цепь передачи игровой традиции от одного детского поколения

к другому. Отражение обеих тенденций прослеживается в бытовании реконструированной традиционной куклы. Так, например, для взрослой аудитории, увлеченной изучением традиционной куклы, эти занятия имеют «игровую» окрашенность, характеризуются участниками как «игра в куклы». В то же время, попадая к современным детям из рук педагогов и воспитателей, реконструированная традиционная кукла вызывает удивление и озадаченность, дети заявляют, что «не умеют играть» с такой куклой. Перед педагогами встает дополнительная задача: научить современного ребенка вариантам игр с реконструированной традиционной куклой, а перед методистами и исследователями – разработать научно-методическое сопровождение этого процесса.

Таким образом, если в образовательном пространстве реконструированная традиционная кукла выступает как средство познания этических и этнических норм и правил поведения и как инструмент приобщения детей и взрослых к народным традициям, то в игровом пространстве реконструированная традиционная кукла является прежде всего артефактом, отражающим разрыв в передаче культурного опыта от одного поколения к другому.

Параграф 3.3. **«Использование реконструированной традиционной куклы в досуговом и художественном пространствах современной культуры»** содержит анализ конкретных данных по распространению традиционной куклы в различных учреждениях культуры. Для культуры постиндустриального общества характерно не только увеличение доли свободного времени в жизни человека, но и развитие тенденции к расширению досугового пространства. Наряду с сохранением традиционных форм проведения свободного времени (посещение музеев, театров, кинотеатров, клубов, домов творчества и т.д.), появились новые досуговые формы, характеризующиеся большим многообразием (торгово-развлекательные комплексы, интернет-кафе, многофункциональные спорт-

клубы, и т.д.), где современному человеку предоставляется широкий спектр различных услуг. В данном исследовании автор анализирует опыт распространения и использования реконструированной традиционной куклы в клубах и домах творчества. Эти учреждения имеют точки соприкосновения с образовательным пространством, поскольку они в той или иной степени связаны с процессом обучения. В современных досуговых центрах, клубах и домах творчества реконструированная традиционная кукла выступает как инструмент трансляции этнокультурного опыта и как компенсатор этнического отчуждения. Изучение традиционной куклы формирует у человека ощущение причастности к истории своего народа, к истокам и традициям и становится одной из форм реализации познавательного и творческого потенциала личности.

К художественному пространству в данном исследовании автор относит музейные практики, выставочные проекты, работу творческих мастерских и индивидуальное художественное творчество. Зачастую результаты творческого, авторского переосмысления традиции уже трудно соотносить с конкретным этнографическим материалом и систематизировать. Наличие канона и необходимость ему следовать, тем не менее, признается всеми художниками, работающими с традиционной куклой. Канон выступает качественным критерием, позволяющим определить степень достоверности (соответствия этнографическому образцу) или авторства в современной работе. Очевидным становится противоречие, которое можно обозначить как «проблема авторства в традиции». Работы всех без исключения мастеров и художников, занимающихся изготовлением традиционной куклы, попадает под определение «фольклоризм». Для возникновения фольклоризма исторически необходимо, чтобы его носители оторвались от архаической бытовой традиции, а затем снова оценили ее с какой-либо хронологической, культурной или социальной дистанции. Именно по такому пути проходит художественное развитие реконструированной традиционной куклы.

Особенности бытования реконструированной традиционной куклы в досуговом и художественном пространствах современной культуры имеют общие черты. В них кукла выступает как способ художественного самовыражения личности и является одной из форм современного декоративно-прикладного искусства.

В **Заключении** подводятся итоги исследования и делаются основные выводы. Культурологический анализ форм бытования реконструированной традиционной куклы в сегодняшнем социокультурном пространстве расширяет представления об эволюции понятия «традиционная кукла», фиксирует динамику изменений ее функций в культуре; позволяет рассматривать ее как одно из средств изучения современным человеком традиционной культуры, как компенсатор этнического отчуждения и маркер нарушения механизмов наследования, а также как способ художественно-эстетического самовыражения личности. Способность реконструированной традиционной куклы концентрировать в себе жизнеутверждающие этнокультурные ценности позволяет увидеть в ней инструмент партиципации. Возможными перспективами в исследовании феномена актуализации реконструированной традиционной куклы автор считает изучение особенностей восприятия и осмысления ее современным человеком, а также разработку методики применения полученных результатов в практике образовательных, досуговых учреждений и в инновационных интерактивных музейных проектах.

В **Приложении** помещены фотоматериалы, иллюстрирующие предложенную автором классификацию реконструированных традиционных кукол, а также фотографии занятий с реконструированной традиционной куклой в различных образовательных и досуговых учреждениях г.Санкт-Петербурга.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях:

Статьи в периодических изданиях, включенных в список ВАК:

1. Мишина М.А. О знаковой природе и семиотическом статусе традиционной куклы // Общество. Среда. Развитие. – 2010. – № 1. – С. 109 – 113 (0,5 п.л.)

Статьи и материалы докладов, опубликованные в других изданиях:

2. Мишина М.А. Куклы календарных обрядов: к проблеме реконструкции обряда // Цветной мир. – 2010. – № 1. – С. 11– 15 (0,4 п.л.)

3. Мишина М.А. Куклы обрядов весенне-летнего календарного цикла: культурно-исторические смыслы // Традиционная обрядовая кукла-кукушка: Метод. материалы. – Калуга, 2010. – С. 23 – 28 (0,5 п.л.)

4. Мишина М.А. Традиционные куклы в пространстве повседневности // Материалы научно-практической конференции «Мир куклы в контексте культуры». – Нижневартовск, 2010. – С. 102 – 109 (0,6 п.л.)

5. Мишина М.А. Кукла как предмет культуры: к постановке проблемы// Вестник филологического факультета СПбГУ. Серия 9. – 2009. – №.4. – С. 110– 114 (0,5 п.л.)

6. Мишина М.А. Куклы Калужской губернии в фондах Российского этнографического музея (опыт реконструкции) // Традиционная народная кукла: Метод. материалы. – Калуга, 2009. – С. 8 – 14 (0,6 п.л.)

7. Мишина М.А. Традиционные народные куклы: к вопросу о типологии, классификации и определениях: Тезисы доклада //Традиционная народная кукла: Метод. материалы. – Калуга, 2009. – С. 3 – 7 (0,4 п.л.)

8. Мишина М.А.Традиционная народная кукла: Опыт классификации (тезисы) // Профи. Вып. 3.Текстильное творчество. Народные традиции: Сб. Ин–та доп. Образования /Челяб. Гос. Академия культуры и искусств. – Челябинск, 2008. – С. 96 – 101. – (Серия: Материалы научно-практических семинаров, мастер-классов, методические рекомендации). (0,4 п.л.)

Подписано в печать 10.05.11   Формат 60x84^{1/16}   Цифровая   Печ. л. 1.5
Уч.-изд. л. 1.5   Тираж 100 экз.   Заказ 774   Гарнитура «Таймс»

Отпечатано в полиграф-центре «Printellect»
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 50