

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

**«Курский соловей из глины – возвращение к истокам»
История промысла козлянской игрушки**

Материал подготовила:
Тонких Надежда Ивановна - учитель
изобразительного искусства и черчения
Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №13» г. Железногорска Курской
области

г. Железногорск, 2025г.

Оглавление

1. Введение.
2. Из истории игрушки.
3. История промысла кожлянской игрушки.
4. Мастера и сохранение традиций.
5. Заключение.
6. Библиография.
7. Приложение.

1. Введение

Сейчас, в наше время, уже ни у кого не возникает сомнения в том, что молодое поколение должно быть готово к творческой деятельности, обладать поисковым мышлением, иметь высокий уровень интеллектуального развития.

На уроках изобразительного искусства мы изучаем народные промыслы России. Мы рисуем дымковскую расписную игрушку из Кирова, филимоновскую, что делают в селе Филимоново Тульской области, каргопольскую из Каргополя Архангельской области, абашевскую из села Абашево Пензенской области. Эти брендовые промыслы знают все, не только исследователи и ценители народного искусства. И очень немногим известна глиняная игрушка из села Кожля Курской области¹. Даже живя на своей земле, имеющей давние культурные традиции, не все знакомы с кожлянкой игрушкой. Поэтому нами и была выбрана тема о старинном промысле Курского края – кожлянкой игрушке, о народных мастерах этого промысла, о современных мастерах-керамистах, которых в области более тридцати. И у каждого свой собственный, неповторимый стиль.

Цель данного исследования – изучение кожлянкой игрушки, как одного из вида народного промысла Курской области.

В ходе проведения исследовательской работы по данной теме были поставлены следующие задачи:

1. Познакомиться с историей развития игрушки.
2. Узнать о промысле кожлянкой игрушки.
3. Исследовать творческий путь народных мастеров России

Ковкиной В.В. и Руденко В.А.

При выполнении исследования использовались разнообразные методы:

¹ Максимов Ю.В. У истоков мастерства: Нар. Искусство в худож. воспитании детей. Из опыта работы.-М.: Просвещение,- 1983.- С.142.

1. Сбор информации из разнообразных источников: литературные источники, ресурсы Интернет.
2. Посещение выставочного зала Курского областного дома народного творчества.
3. Встреча с педагогами школы народных промыслов «Артель», занимающихся изготовлением козлянской игрушки.

2. Из истории игрушки

У каждого народа с незапамятных времен существуют свои игрушки, в которых отразились общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные достижения. Игрушки у многих народов, несмотря на их различие, во многом сходны по конструкции, форме, декору. А произошло это потому, что игрушки рождались в труде, и известный мастер и простой крестьянин учились у одного великого мастера — природы. И в роскошном дворце, и в соломенной хижине ребенок играл. Только игрушки эти были разными. У одних игрушкой служила деревянная чурка, завернутая в тряпицу, у других — дорогостоящие затейливые, сделанные на заказ механические куклы.

Глиняную игрушку находили археологи при раскопках наряду с глиняной посудой².

Глиняная игрушка — особый вид народного творчества. Она предназначается не только для игры, а служит для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и выразительны.

Глиняную игрушку лепили повсюду, где занимались гончарным мастерством. Станет скучно мастеру делать горшки, возьмет да и слепит что-нибудь эдакое. Не придавали значения мастера игрушкам, делали лишь потехи ради. Чаще лепили, глиняные игрушки женщины, чтобы позабавить детей. Именно женщины стали расписывать глиняную игрушку, создавая

² Горичева В.С. Куклы/ Художник В.Н.Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1999. С.61

неповторимые образы. Постепенно в отдельных местах глиняная игрушка стала самостоятельным промыслом.

Многими поколениями отрабатывались навыки работы с глиной, приемы лепки, обобщались формы и образы. Самые удачные находки передавались от мастера к мастеру, так что с течением времени глиняная игрушка приобрела ряд устойчивых образов и сюжетов. В разных местностях характер и внешний вид игрушек был различным.

3. История промысла кожлянской игрушки

Есть в нашем Курском крае живописное село Кожля Льговского уезда (теперь Курчатовский район), которое славится своей глиняной расписной игрушкой.

Рис.1. Село Кожля Курчатовский район.

Основали село выходцы из Полтавской губернии в XIX веке³. С их переселением на Курские земли связано

расширение гончарного промысла в Курской губернии. Раньше 120 дворов Кожли имели прямое отношение к гончарному ремеслу. А сама глина стала творческой основой для появления такого неповторимого народного промысла, как кожлянская игрушка.

В селе Кожля, что раскинулось на правом берегу реки Сейм неподалёку от Курска, многие мастера знали секреты создания чистого звука в глиняной игрушке, вот и доходили свистульки в XIX веке до базаров Персии и Афганистана, и по всей России-матушке разнесли славу о «курском соловье».

³ Ресурс Интернет. Режим доступа: <http://grematuha.ru/index.php/promisi-main/category/kozhlyanskaya-igrushka/>

Это крылатое выражение, по мнению искусствоведов, было широко растиражировано ещё в начале XIX-го века и относилось к популярной среди народа Кожлянской игрушке, которая несла в себе юмор, имела громкий и чистый звук, была непременной участницей народных гуляний и забав. К тому же, покупатели наряду с образностью ценили прочность изделия, а в Кожлянской свистульке всё слито воедино и показано самое характерное⁴.

Изделие традиционно вытягивалось мастерами из цельного куска глины — создавалось без составных частей и «налепов». К тому же, на белой глине нарядно смотрятся сине-красные крапинки, жёлтые звёздочки, узоры в «сеточку» (земля), «ёлочку» (лес). Молодёжи на забаву предлагались многофигурные композиции, рассчитанные на нескольких человек, чтобы весело было им потолкаться за околицей, выдувая громкий аккомпанемент деревенским плясунам.

Что и говорить: молода душой старинная игрушка, история которой насчитывает без малого три века! Поколения мастеров за эти годы сочинили более чем 250 ярких и фантастических образов. Знаковый «Курский соловей» — это чашечка в виде цветка на ножке, которая наполняется водой.

Рис.2. Курские водяные свистки «Соловьи».

Стоит подуть в свисток, как раздаётся переливчатая птичья трель — будто соловей поёт!

Что может быть лучше для рекламы на ярмарке? Или круторогий «Козлик». В славянской мифологии он благородное животное, символизирующее победу, ведь только козёл может прорубить большими рогами дорогу в скалах, и это научный факт, а в народном понимании — мощь и сила!

⁴ Ресурс Интернет. Режим доступа: <http://newsbook.name/kultura/glinyanaya-igrushka-kurskij-solovej/>

«Козля» или «Кожля» — когда-то в этих овражистых местах в изобилии водились дикие козы, что отразилось в названии местечка на украинский лад⁵. Богатые залежи мягкой белой глины позволили здесь, на юго-западном краю Курской губернии, процветать гончарному ремеслу. В каждом подворье имелась земляная печка для обжига изделий — «горн», а ребятишек с детства обучали искусству лепки. Но в соседнем селе Дроняево была другая специализация. Там на гончарном круге тянули горшки и прочую посуду, что физически более тяжело, поэтому соседи подшучивали над «свистунами» из Кожли, иногда даже подворовывали у них сырьё в карьере, который так и называется «Глинище». Там у каждого из мастеров была заведена своя шахта, откуда и привозилась для работы мягкая синеватая глина, уже при обжиге она становилась белой и не требовала подкрашивания в готовом виде.

Посещая выставочный зал Курского областного дома народного творчества, мы познакомились с работами современных мастеров-керамистов Руденко В.А., Коровиной Н.В., Круподерова В.И, Власовой Г.В. Но больше всего нас заинтересовали именно кожлянские игрушки – они нас удивили простотой и оригинальностью.

Во время беседы с сотрудником выставочного зала мы познакомились с технологией изготовления игрушки, какие цвета использовали мастера, инструменты. Для кожлянской игрушки характерны всего четыре цвета: голубой, зеленый, желтый и малиновый⁶. Допускаются их оттенки. Ни одна свистулька не делается просто так, каждая несет в себе какой-то смысл.

Лепка — всего лишь малая толика в процессе изготовления кожлянской игрушки. В течение пяти суток изделие сохнет, затем — не менее ответственное дело — обжиг. Здесь тоже есть свои секреты. Температуру в печи поднимают от 50 до 1000 градусов. Если внутри поделки окажется инородное тело, при обжиге она может разорваться.

⁵Ресурс Интернет. Режим доступа: <http://newsbook.name/kultura/glinyana-igrushka-kurskij-solovej/>

⁶ Ресурс Интернет. Режим доступа: www.kpavda.ru/artikle/edukation/009412/

С недосушенной свистулькой произойдет то же самое. Недоуженое изделие получается темным, а если его в печи передержать — потечет краска. Этим и определяется конечный цвет игрушки - от бело-молочной до кремово-розовой.

Рис.3. Горн и игрушки из глины.

Расписывают поделки гуашью. А для блеска и прочности ее разводят с молоком, сахаром и яйцом. Используют сейчас и специальные краски.

Круг сюжетов мастериц довольно обширен: разнообразные животные и птицы⁷. У многих зверьков

Рис.4. Кожлянские глиняные игрушки.

в лапах музыкальные инструменты - духовые трубы, рожки, балалайки. Другие несут чашу с чем-то съестным. У лисы на руках младенец. Торжественно стоят барыни — разнаряженные, с уткой, курицей или кошечкой под мышкой. Иные нянчат спеленатого ребенка.

Особенно хороши и выразительны коники. Это либо конь в ярких разноцветных яблоках, либо конь, орнаментированный пересекающимися в виде сетки полосками, нанесенными самым кончиком гусиного или куриного пера. На некоторых кониках сидят гусары в эполетах. А иногда у коня сразу три головы. Может быть, это обобщенное изображение тройки? Или какой-то сказочный трехглавый конь? Отзвуки сказки ощущаются и в композиции «Мальчик на лебедь». Художниц не интересуют анатомические подробности. Все их изделия очень монументальны. Кажется, увеличить любую фигурку — и готов монумент для большой площади. Желтые олени, голубые кони. Все сказочно, живо и немного фантастично.

⁷ Ресурс Интернет. Режим доступа: <http://dobro-narodnoe.live-jurnal.com/81114.html//>

Кожлянская свистулька делается из комка глины путем формирования блинчика, затем блюдечка и «жупки» - плотно сбитого «хвостика». Все это составляет музыкальную часть будущей игрушки. Остальные детали вытягиваются из новых кусочков глины.

При изготовлении традиционной кожлянской игрушки использовались следующие инструменты. Для протыкания свистков мастерицы применяли специальные палочки - «шпички» из бересклета (веретенного дерева), древесина которого отличается особой прочностью и упругостью. Заготавливали толстые и ровные, без сучков стебли кустарников, нарубали их на палки - заготовки и сушили. Сухой бересклет раскалывали на щепы, обчищали, обстругивали ножом, придавая им изогнутую форму; с одного конца - круглую, с другого - плоскую в виде лопаточки. Палочки опускали в кипящую воду для размягчения древесины, затем зачищали поверхность стеклом до идеальной гладкости. Плоские концы палочек «смолили» на пламени спички, чтобы они не разламывались. Обычно у мастериц был целый набор «шпичек» различной ширины и длины для разных игрушек⁸.

Кожлянские свистульки пользовались популярностью на ярмарках, их продавали в Орловскую, Харьковскую губернии. Купцы переправляли их даже в Персию и Турцию. В Кожле в начале XIX века из 350 дворов в 150 занимались лепкой игрушки. Это был массовый промысел, который угас после Первой мировой войны, революции, развития промышленности. Только несколько старых мастериц вплоть до начала XXI века продолжили лепить игрушку (Ульяна Ивановна Ковкина, Ольга Ивановна Дериглазова, Валентина Венедиктовна Ковкина) (рис.6 и 7).

⁸Ресурс Интернет. Режим доступа: grematuha.ru/index.php/promisi-main/category/kozhlyanskaya-igrushka/

Рис.5. Кожлянские игрушки, работы учащихся.

Сейчас это возрождаемое ремесло, им занимаются около десятка мастеров и педагогов, которые обучают этому детей в Курчатовском краеведческом музее, Дроняевском центре народных промыслов и Дроняевской средней школе (рис.5).

Рис.6. Петух. У.И. Ковкина. 1978 г.
Курская обл. с. Кожля

Рис.7. Кот. О.И. Дериглазова.
1977 г. Курская обл. с. Кожля

4. Мастера и сохранение традиций

К сожалению, нам не удалось встретиться с народными мастерами России. Очень мало информации в библиотеке. Поэтому, чтобы узнать более подробную информацию, их творческий путь, мы обратились за помощью к педагогам школы народных промыслов «Артель» и интернет-ресурсам.

В ходе личной беседы с педагогом из «Артели» мы узнали о народном мастере России Ковкиной Валентине Венедиктовне.

Родилась В. В. Ковкина 22 мая 1922 года в деревне Кожля Курчатовского района. Гончарный промысел в этих местах возник очень давно. Вся семья мастерицы занималась этим ремеслом. Валентина Венедиктовна увлеклась глиняной игрушкой еще с малых лет, продолжая лепить и во время войны, и после. Ее работы — это чистые образцы примитивного искусства, созданные из белоснежной глины с многоцветной росписью водяными красками. Игрушки мастерицы отличаются особой теплотой, простотой. Это кони, бараны, кошки, собаки, петухи, гуси, барыни, парочки, всадники, фантастические животные, знаменитый «курский соловей»⁹.

В 1976 г. состоялась персональная выставка мастерицы в Москве. Созданными ею игрушками любовались в Японии, Канаде. В 1984 г. Валентину Венедиктовну приняли в члены Союза художников СССР. Ковкина — участница всероссийских выставок и фестивалей народного творчества. Неоднократно работы мастерицы представлялись на

Рис.8. Ковкина В.В. в кругу односельчан.

Межрегиональной Курской Коренской ярмарке. Игрушки В.В.Ковкиной хранятся в музеях и картинных галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Загорска.

В 2001 г. Валентина Венедиктовна была награждена Почетной грамотой губернатора Курской области. В 2002 г. игрушечница отметила

⁹ Ресурс Интернета. Режим доступа: <http://odntkursk.jimdo.com/>народные мастера РФ/амафунтский-а-д/ковкина-в-в/

свое 80-летие и стала одним из 10 мастеров страны, удостоенных премии «Душа России» Министерства культуры РФ.

17 сентября 2012 года, дожив до своего 90-летия, Валентина Венедиктовна ушла из жизни.

Величайшая заслуга мастерицы состоит в том, что она сумела сохранить для современников традиции промысла и воспитать продолжателей своего дела.

Ковкина — это целая эпоха. И эта эпоха не закончится, пока у мастерицы есть ее последователи.

Народный мастер России Руденко Валентина Алексеевна

Имя Валентины Алексеевны Руденко на слуху у курских специалистов и просто любителей изысков керамического искусства¹⁰. Ассортимент, как и тематика ее изделий, которые можно встретить на любой ярмарке или городском гулянье, удивительно разнообразен. Это и сказочные животные, лихие наездники, гарцующие на скакунах, стройные барышни, статные и гордые кавалеры, могучие богатыри, даже великолепные дворцы и приземистые

избушки. Но более всего поразят вас музыкальные колокольчики разнообразных форм, размеров и цветов, которые издают удивительно мелодичные звуки. Лепкой Валентина занялась в студенческие годы. Глина завораживала ее своей пластичностью¹¹. А работа на гончарном круге сродни волшебству. Желание лепить еще более укрепилось, когда съездила в Кожлю и Дроняево — знаменитые центры юрских художественных промыслов, познакомилась с работой местных мастеров. Творческую деятельность Валентина сочетала с педагогической.

¹⁰ Ресурс Интернета. Режим доступа: <http://odntkursk.jimdo.com/>народные мастера РФ/амафунтский-а-д/руденко-в-а/

¹¹ Промыслы и ремесла Курской области. Сборник-каталог, выпуск 2, Декоративно-прикладное творчество. Курск, 2008, с.6-7.

Рис.9. Руденко В.А. за созданием игрушек.

Работала учителем в школе № 54 и в городском Центре детского творчества. Занятия с детьми строила на основе традиций народного искусства, изучения истории развития художественных промыслов. Сегодня мастерица как часто говорят, «свободный» художник, целиком посвятивший себя творчеству, — не останавливается на достигнутом и продолжает знакомить курян с открытой ею «глиняной» красотой.

Сегодня Валентина Алексеевна — народный мастер России, один из опытнейших керамистов Курской области. Занимается лепкой традиционной козлянкой игрушки и разноплановой авторской керамики более 25 лет.

Участник многочисленных выставок и фестивалей народного творчества, среди которых областные выставки народного творчества «Истоки» (г. Курск, 2000-2010 гг.), областная выставка декоративной керамики (г. Курск, 2007г.), межрегиональная Курская Корейская ярмарка (2001-2010 гг.), выставка «Творчество современных курских мастеров декоративно-прикладного искусства (г. Москва. 2007г.), Всероссийский фестиваль «Хрустальный ключ» (г. Богородск. Нижегородская область. 2009г.) и др. Награждена дипломом межрегиональной Курской Коренной ярмарки.

5. Заключение

Нам было интересно работать над темой. Ведь задачи, которые мы поставили перед собой, были и сложны, и просты, одновременно. Мы многое узнали о глине, из которой изготавливали игрушки. Оказалось, что и цвета для раскрашивания мастера также подбирали особенные.

Но главную роль в сохранении промысла играют люди – замечательные женщины: те – кто в течение долгого времени сохранял традиции изготовления игрушек, и те, кто сегодня бережет и передает нынешним поколениям секреты мастерства.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что народные промыслы воспитывают художественный вкус, способствуют развитию интеллекта в целом. Постепенно мы понимаем красоту окружающего мира, даем оценку своим работам, находим ошибки, если они есть.

Работая над темой, мы выполнили эскизы кожлянской игрушки (см. Приложение). Ребята под руководством С.А.Акимова, руководителя изокружка «Фантазия», слепили кожлянскую игрушку из пластилина (см. Приложение).

Также мы побывали в выставочном зале «Курские промыслы и ремесла», что расположен в здании Курского государственного драматического театра им. А.С.Пушкина и сфотографировали работы известных мастеров (см. Приложение).

Богатое историческое прошлое народного декоративно-прикладного искусства Курского края, развивающегося в общем русле художественных народных промыслов, его возрождение в настоящее время и несомненный расцвет в будущем позволяет надеяться на то, что наша Родина никогда не утратит свою самобытность, а мы – душу.

Мы верим, что народное искусство не будет забыто завтра, и маленький шаг к этому мы сделали уже сегодня.

6. Библиография

Литература:

1. Горичева В.С. Куклы/ Художник В.Н.Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1999. С.61-62.
2. Максимов Ю.В. У истоков мастерства: Нар. Искусство в худож. воспитании детей. Из опыта работы.-М.: Просвещение, 1983.- с.142.
3. Токарева Т.Ю. Промыслы и ремесла Курской области. Сборник-каталог, выпуск 2, Декоративно-прикладное творчество. Курск, 2008, с.6-7.

Ресурсы Интернет:

<http://grematuha.ru/index.php/promisi-main/category/kozhlyanskaya-igrushka/>
<http://newsbook.name/kultura/glinyana-igrushka-kurskij-solovej/>
www.kpravda.ru/artikle/edukation/009412/
<http://dobro-narodnoe.live-jurnal.com/81114.html/>
[http://odntkursk.jimdo.com/народные мастера РФ/амафунтский-а-д/ковкина-в-в/](http://odntkursk.jimdo.com/народные_мастера_РФ/амафунтский-а-д/ковкина-в-в/)
[http://odntkursk.jimdo.com/народные мастера РФ/амафунтский-а-д/руденко-в-а/](http://odntkursk.jimdo.com/народные_мастера_РФ/амафунтский-а-д/руденко-в-а/)

Эскизы кожлянской игрушки, выполненные обучающимися МОУ «СОШ №13»

«Барыня»

«Котик и зайка»

«Барыня с котом и сумочкой»

«Собачка»

«Баран»

Обучающиеся 5 класса под руководством
учителя ИЗО Тонких Н.И.
выполнили эскизы кожлянской игрушки

«Котик»

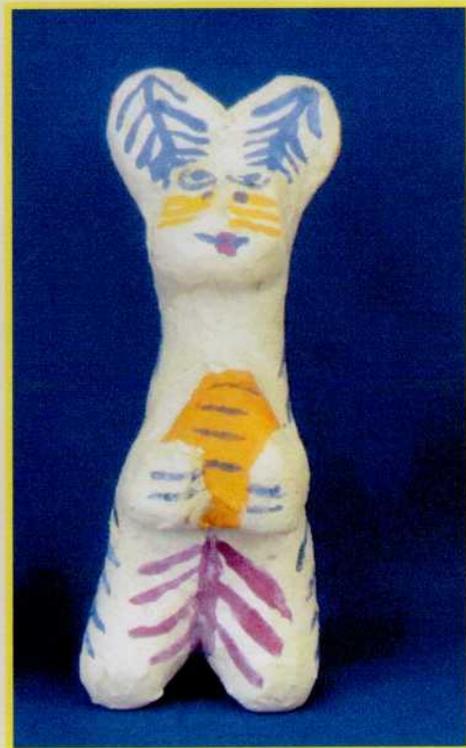

«Котик»

«Водоноска»

Кожлянская игрушка из пластилина

Работы детей
кожлянской игрушки из пластилина
(руководитель изокружка
«Фантазия» Акимов С.А.)

Народный мастер России
Ковкина Валентина Венедиктовна
(22.05.1922 - 17.09.2012гг.)

Кожлянская игрушка, автор Ковкина В.В.
 (слева направо):

1. «Всадник на сказочном коне»
2. «Козлик»
3. «Всадник на коне».

Кожлянская игрушка-перевертыш,
 автор Ковкина В.В.

Элементы авторской росписи
 Ковкиной В.В.

Основные сюжеты росписи
 кожлянской глиняной игрушки.