

ВОКРУГ СВЕТА СО СВИСТОМ

ИСТОРИЯ ГЛИНЯНЫХ ИГРУШЕК НАСЧИТЫВАЕТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ. И СРЕДИ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ ТИПОВ ГЛИНЯНЫХ ФИГУРОК ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ СВИСТУЛЬКА.

ТЕКСТ
Марианна Обоева

ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
АВТОРОМ

В древности керамические звучащие объекты применялись в ритуалах, имели культовое значение. Глиняная фигурка служила оберегом, ей приписывались магические свойства. Считалось, что свистом можно отогнать злых духов, оградить себя от зла. Звук и свистом вызывали ветер и дождь. С забвением языческих верований свистульки потеряли свою сакральную функцию и почти повсеместно превратились в детскую забаву, хотя культовое применение игрушек, в том числе свистулек, оставалось (вплоть до недавнего времени) рядом с игровым.

В России самое известное событие с участием свистульки — вятский праздник свистопляски, или свистуны. Согласно легенде праздник отмечался как день поминовения убитых в «хлыновском побоище». Во время междоусобиц жители Хлынов-града — Вятки послали за подмогой в Великий Устюг, чтобы защититься от осадивших город новгородцев. Устюжане пришли, но в темноте жители Хлынов-града их не узнали и приняли за врагов и только наутро увидели, что перебили своих. В память о погибших нечаянно от рук братьев и возник праздник свистуны. Таким образом, свист участвовал в обряде поми-

нания. Со временем это значение стало отходить на второй план, и в Вятке обряд превратился в праздник, большую ярмарку, где главным товаром были дымковские игрушки и свистульки. Использование свистулек исторически связано с циклом сельскохозяйственных работ, причем языческие и христианские ритуалы совпадали по времени и эмоциональной атмосфере. Свистульки остались связаны с весенними праздниками, Пасхой, Рождеством, а также с праздниками урожая.

Так, до сих пор в первый пасхальный понедельник съезжаются любители и мастера глиняной свистульки в Люксембург, здесь, а также в деревне Носпельт проходит ежегодная ярмарка: продают игрушки, дарят, меняются глиняными птичками приезжие из стран Европы (Бельгии, Румынии, Франции, Германии, Польши), выступают коллективы народных танцев и музыки. Пасхальный понедельник празднуется в память о первом дне после Воскресения Христа. В Библии повествуется, что, воскреснув, Христос неизвестным явился двум своим опечаленным ученикам, разделил с ними путь в селение Эммаус, что неподалеку от Иерусалима, и ужин. В честь этого события и назван люксембургский праздник — Эммэши.

Свистульки можно разделить на три большие группы: свистулька с внутренней полостью, с прилепленным свистком и водяная свистулька. В первом случае игрушка формируется вокруг полости, причем чем больше внутреннее пространство, тем ниже звук, а чем меньше — тем выше, звонче. Во втором случае высота звука не зависит от размера композиции, свисток-то сам по себе, поэтому любая игрушка с таким свистком звучит пронзительно. И наконец, водяная свистулька (в России такие свистульки называют «соловьями» вне зависимости от сюжета) дает переливчатую трель, если в нее налить воды.

Звучащие игрушки, в том числе свистульки, использовались как шумовые музыкальные инструменты, мы и сейчас можем слышать окарину среди инструментов ансамблей народной музыки. Ценили свистульку и за возможность звукоподражания — имитацию щебета птиц.

Известны и такие случаи, когда не предназначенная для свиста фигура со временем наделялась свистком. Например, глиняные барыни и их кавалеры в некоторых русских промыслах «взяли» в

руки птичку или кошку-свистульку. Незвучащие игрушки хуже продавались: девочке хотелось и куклу иметь, и свистеть. Об этом пишет Леонид Латынин в своей книге «Основные сюжеты русского народного искусства» (М.: Глас, 2006): «Озвучивание других фигурок, я думаю, заслуга ярмарок, заслуга того, что дети, завладев бывшими магическими глиняными фигурками, заставили мастеров наделять их голосами, “вдунуть в них жизнь” — “свист”. Подтверждает это рассказ Тимофея Зоткина из Абашева об озвучивании куклы: “Не покупали девочки куклу — свиста не было. Вот деды и сунули ей подмышку свисток”». Свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел, любой горшечник мог сделать глиняный свисток, даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной деревне. Веселый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных соловьев раздавались на всех ярмарках — сразу было понятно, куда идти за новой кринкой или макитрой. Свистулька для покупателей служила определенной рекламой. Чтобы ускорить производство, увеличить объем продукции, мастера привлекали жен и детей. Гончар делает свисток — самую сложную часть, а персонажа — курочку или коровку — долепливают домашатцы. «Сделаешь с десяток, тогда отпустят гулять, иначе нет», — вспоминает потомственная мастерица филимоновской игрушки Алла Ивановна Гончарова. Во многих промыслах производство игрушки обособляется от гончарного, обретает самостоятельность. И сегодня игрушка продолжает существовать даже там, где потребность в глиняной посуде исчезла вместе с умением обращаться с гончарным кругом.

Мир меняется, народная игрушка покинула крестьянский быт. Из детского обихода глиняные солдаты и барыни, олени и уточки перекочевали на музейные стеллажи, а также стали предметом коллекционирования, причем у каждого коллекционера свой принцип собирания.

В огромном разнообразии народной пластики многие собиратели выделяют свистульки: интерес представляет богатство ее форм и сюжетов. Существуют крупные, известные в мире коллекции свистулек. Таково собрание Рольфа Мари (Германия), Джанфранко Валенте (Италия) и другие.

Подобные коллекции есть и в России, одна из них — собрание Исаака Яковлевича Кушнера из Санкт-Петербурга. Его свистульки из разных стран — украинская, мексиканская, шведская,

итальянская. Исаак Кушнер принципиально не выстраивает их по классам и ранжиру, нет и обычного для коллекционеров каталога, описи собрания: «Свистульки — это для души. Это чистая радость». «И еще меня поражает неожиданное сходство — по пластике, окраске, приемам лепки — игрушек из разных регионов, из разных культур. Мне встречались одинаковые свистульки с Майорки и из Таджикистана, из Финляндии и Пскова». Благодаря свистулькам можно познакомиться с духовными ценностями разных народов, почувствовать связь с традицией.

Пристрастие к свистулькам у Исаака Яковлевича берет начало в 1990-м году, до этого у него были две полки с игрушками, самые красивые и любимые — среднеазиатские. А в начале 1990-х случилась поездка в Италию на фестиваль свистулек, и открылось, что существует общеевропейский круг общения увлеченных свистулькой людей — архитекторов, врачей, писателей и даже банкиров.

Там и произошло знакомство Кушнера с немец-

Свистулька.
Гватемала.
Вьетнам.
Фото Владимира Кушнера

Свистулька,
Мексика.
Западная Украина.
Таджикистан.
Западная Украина.
Китай.

Фото Владимира Кузрянова

ким коллекционером, собирателем, знатоком и исследователем — Рольфом Мари, в его собрании тогда было более 15 тысяч свистулек со всего мира. «Я не был только в одной стране, где существовала глиняная свистулька — в Индонезии. Во всех остальных странах, откуда можно было привезти новые игрушки в коллекцию, был».

Исаак Кушнир также выбрал свистульку как тему коллекционирования осознанно, ему привозят теперь игрушки в подарок все друзья, соседи, знакомые: «В моей коллекции есть свистульки, подаренные Славой Полуниным, Семеном Альтовым. Виктор Крамер — известный режиссер — активный поставщик экспонатов. Педантично увеличивает мою коллекцию мой друг Семен Фурман. Многие разделяли мой азарт». В питерской квартире несколько тысяч свистулек. А самая-самая для коллекционера — кентавр с лицом Исаака Кушнера работы Лены Юркович. В Европе свистульки «живут активной жизнью», там проводятся фестивали и праздники, свистульки представлены в музеях. Один из самых крупных — Музей свистульки в итальянском городе Чезуна. Директор музея Джанфранко Валенте собрал уникальную коллекцию, здесь проходит биеннале свистульки по номинациям «Традиционная свистулька», «Религиозная» «Современная авторская». Участники — мастера со всей Европы, обычно около 300 керамистов, каждый представляет по 5–6 свистулек. Длится фестиваль два дня, все работы попадают в каталог, а также остаются в музее. Победители получают грамоты, дипломы. На биеннале приезжают художники и коллекционеры отовсюду, и это большое событие для всего региона.

На нескольких биеннале Исаак Кушнир был членом жюри, он привлек к фестивалю многих мастеров из России. Русские свистульки пользуются на итальянском празднике неизменным успехом, многие работы заняли призовые места. Подобные международные фестивали и события — не редкость в Европе, а в России, как ни жаль, зарубежную игрушку увидеть — большая удача.

В 2009 году на основе коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера была организована Первая международная выставка «Свистульки мира. История и современность».

В двух небольших выставочных залах Фонда

Свистульки из коллекции
Исаака Кушнера

народных промыслов в Леонтьевском переулке в Москве с трудом разместились свистульки из различных областей России, Европы, Средней и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Вместе с тем свистульки из собраний российских коллекционеров украшают европейские экспозиции. Русская игрушка из собрания М. Обоевой и И. Колкера показывалась в Европе в рамках Года России во Франции в 2010 году, а также на выставке в Израиле «Глиняные фигурки, приносящие радость». Куратор этой выставки Кристин Арманго — исследователь народной игрушки, живущая в Париже, приезжает в Москву, чтобы знакомиться с русскими любителями свистульки, лучше разобраться в многочисленных промыслах русской игрушки и найти экспонаты для выставки.

Коллекционеры стараются чаще показывать зрителям свои собрания на родине. «В коллекции нет никакого смысла, если ее не видят люди, игрушкам нечего делать в коробках, они должны приносить радость», — считает Илья Колкер. Действительно, «коллекция требует определенных действий — участвовать в конференциях, организации выставок». Эта работа направлена на то, чтобы популяризовать традиционное творчество, привлечь внимание к проблемам мастеров и к процессам, происходящим в народном искусстве сегодня, а также содействовать сохранению старинных промыслов. ●