

УДК 39

А. С. Максяшин

Екатеринбург, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народное и декоративно-прикладное искусство, традиция, народное художественное творчество, кустарно-ремесленное производство, ремесленник.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам теоретических и методологических аспектов народного и декоративно-прикладного искусства, важных для понимания сущности и содержания этих двух направлений творческой деятельности как для теоретиков и практиков, так и для студентов учебных заведений, постигающих основы рукотворного мастерства.

A. S. Maksyashin

Yekaterinburg, Russia

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FOLK AND DECORATIVE ART

KEYWORDS: Folk and decorative art, tradition, folk art, craft production, artisan.

ABSTRACT. The article is devoted to theoretical and methodological aspects of folk and decorative art, important for understanding the nature and content of these two areas of creative activity for theorists as well as for practitioners or students of educational institutions teaching the basics of handmade craftsmanship.

В рамках обсуждения проблемы народной культуры в XXI веке важно рассмотреть теоретические и методологические вопросы *народного и декоративно-прикладного искусства*, необходимые для понимания их сущности и содержания. Такая необходимость связана с тем фактом, что в последние годы заметно повысился интерес к созданию рукотворных изделий не только со стороны организаций народных художественных промыслов, но и широкого круга любителей народного художественного творчества. Эта тяга к прекрасному и самовыражению посредством изготовления самых разнообразных художественно значимых изделий исторически заложена у нашего народа в генах и ничем этот процесс остановить нельзя. Порой задумываешься над тем, какой творческой фантазией и богатым воображением необходимо обладать исполнителю, чтобы удивить зрителя и зажечь в его душе искорку интереса к тому или иному «рукоделу».

В современный период сложилась спорная ситуация, требующая решения ряда вопросов в народном и декоративно-прикладном искусстве: практических (касающихся ассортимента и качества художественных изделий), экономических (зависимости от маркетинга – деятельности, ускоряющей продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю, включая все аспекты, связанные с рекламой, созданием общественного имиджа, ведением исследований и разработок, перевозками, складированием и продажами товаров и услуг), учебно-методических (связанных с разработкой полноценной источниковедческой литературы для системы образования, необходимой как для художественно-эстетического развития личности, так и для профессиональной подготовки специалистов всех уровней), научных (имеющих непосредственное отношение к исследованию теории и методологии искусства). Именно научная база является важной со-

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ставляющей для понимания многих жизненно важных аспектов в деле историко-культурного понимания, поддержки и дальнейшего успешного развития народного и декоративно-прикладного искусства. Именно этому вопросу и посвящен рассматриваемый в статье материал. Желание понять глубинные смыслы, осознать сущность и содержание двух тесно взаимосвязанных художественных направлений, определить их теоретические и методологические аспекты нацеливают на важные векторы научного познания. «Причина создавшегося положения – отмечает видный исследователь русского народного искусства М. А. Некрасова – не только в том, что народное искусство остается мало исследованной областью, но главное в том, что народное искусство как предмет науки до сих пор не имеет четкого определения ни в границах, ни в специфики и особенностях, отличающих его от искусства индивидуального творчества профессиональных художников» [3. С. 8].

Теоретические основы народного и декоративно-прикладного искусства в современный период не случайно нуждаются в серьезном научном обосновании: как и любая теория эти два направления могут плодотворно формироваться лишь тогда, когда подвергаются глубокому и планомерному изучению. Необходимо отметить, что ранее уже проводилась попытка решения некоторых проблем, связанных с народным и декоративно-прикладным искусством, однако они остались или не разрешенными, или недостаточно эффективными. Наверное, потому, что соотношение этих двух тесно взаимодействующих творческих направлений не рассматривались с точки зрения генезиса. По этой причине не удалось полностью выявить (хотя бы на теоретическом уровне) их диалектическое единство сущности и содержания, для чего необходимо четко развести понятия «народное» и «декоративно-прикладное искусство».

Существующие универсальные смыслы народного и декоративно-

прикладного искусства отражены в современной философской, психологической, педагогической, исторической и искусствоведческой литературе. Большое количество выпускаемой литературы, однако, не дает полного представления о их сущности и содержания. При этом авторы научных статей, учебных и методических пособий часто подменяют одно понятие с другим, внося путаницу. Единственное, что в чем они солидарны – народное и декоративно-прикладное искусство, выступая в качестве предмета изучения, является результатом интеграции различных культурных смыслов, объективизированным переживанием различных эмоций и чувств человека. С позиций герменевтики особая роль применяемых в жизненной практике терминов в своеобразном «программировании» будущих человеческих поступков обуславливается тем, что и народное, и декоративно-прикладное искусство ставят «задачи на смысл»: предлагаются либо конкретные пути («образцы») их решения, либо побуждаются «потребители искусства» соответствующему смыслостроительству. Искусство, с точки зрения философа И. А. Ильина, является языком человеческого согласия, общения и единения людей [2. С. 16-18].

Первое направление – народное искусство – обрело свой статус в научной практике 1920-х годов благодаря исследователю В. С. Воронову, который ввел его в научный оборот под влиянием вытеснения ручного художественного труда машинным производством. В недалеком прошлом наиболее распространенными терминами являлись «ремесло» (ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда и личном мастерстве работника) и «кустарно-ремесленное производство».

Федеральным законом «О народных художественных промыслах» (1999) предусмотрены новые понятия, вошедшие в современный обиход вместе с термином «народное искусство»:

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

мастер народного художественного промысла – физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного порядка изделия народного художественного промысла в соответствии с его традициями;

народный художественный промысел – одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого труда и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов;

место традиционного бытования народного художественного промысла – территория, в пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы;

уникальное изделие народного художественного промысла – единственное в своем роде, имеющее высокую художественную ценность изделие народного художественного промысла;

типовой образец изделия народного художественного промысла – образец, который выполнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета (модели) и предназначен для воспроизведения в установленном порядке, в том числе с применением творческого варьирования;

творческое варьирование – основной метод воспроизведения типового образца изделия народного художественного промысла, который предусматривает внесение изменений и дополнений в композиционное, цветное, орнаментальное, пластическое и иное художественное решение изделия, не приводящих к снижению художественного уровня и качества изготовления изделия изделие народного художественного

промысла в сравнении с его типовым образцом;

ремесленная деятельность (ремесло) – деятельность по производству ремесленных изделий, осуществляемая ручным способом на основе традиционных технологий с использованием специальных навыков, инструментов, приспособлений, средств малой механизации;

ремесленник – физическое лицо, владеющее навыками определенного ремесла и самостоятельно либо при помощи учеников изготавливающее ремесленные изделия;

ремесленное изделие – изделие, предназначенное для удовлетворения утилитарных, эстетических и иных потребностей населения, изготовленное в соответствии с традициями определенного ремесла.

До недавнего времени народность искусства рассматривалась как важная область деятельности трудящихся масс. Однако практика свидетельствует о том, что лишь отдельные личности наделены природным или генетическим талантом и способностями нести в себе ценностное художественно-эстетическое начало. Основная масса населения страны в основе своей является лишь непосредственным потребителем самобытного творческого начала. В этой связи народное искусство правильно было бы обозначить как «народное художественное творчество», где «художественное» подразумевает тесное взаимодействие с изобразительным искусством, а «творчество» – деятельность по созданию художественно-культурных ценностей на основе варьирования готовых решений, личностных умозаключений и мастерства.

Содержательная основа народного искусства включает в себя:

- единство природных, этнических и историко-культурных традициях (приверженности к канону (образцу));
- ремесленное (в некотором роде, шаблонном) занятие по созданию определенного круга изделий с ориентацией на их практическую (функциональную)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

значимость и жизненные потребности рынка сбыта;

- ориентацию родового опыта использования и обработки материала, элементов декора и круга создаваемых изделий;
- типовой характер изделий и широкий диапазон их функций;
- заимствование народами друг у друга техник исполнительского мастерства с последующей переработкой в духе своих традиций.

Сама *традиция* представляет собой исторически сложившийся элемент социально-культурного наследия (обычай, навык, правило, художественный принцип, норма, образ прошлого), передающийся из поколения в поколение, выраженный в определенных стереотипах и сохраняющийся в определенном обществе в течение длительного времени. Традиция в народном искусстве объединяет в себе наиболее характерные особенности: основу (материал), технику и приемы обработки и элементы декорирования. Она имеет свои истоки и со временем может быть подвержена изменениям и дополнениям (например, изменению формообразующей основы, элементов декорирования). На современном этапе не имеет смысла бездумно возрождать (а тем более сохранять) народное искусство: возрождение должно идти по пути приращения традиций элементами современности на каждом новом витке спирали своего развития. «Старое» и «новое», как правило, утверждается самой практикой развития народного искусства. Можно согласиться с мнением М. А. Некрасовой, которая отмечает, что «традиция в народном искусстве есть факт его природы, его творческой структуры, художественной системы и поэтики, и потому новизна неотделима от традиции. Это крепкая диалектическая связь, включающая морально-этические, эстетические представления народа, народное чувство мира в глубинном измерении культуры и времени – то, что можно определить коротким словом – память» [4. С. 5].

Второе направление – декоративно-прикладное искусство – является неотъемлемой частью сложного по своей сути декоративного искусства – общего понятия, охватывающего все виды художественной деятельности людей, вносящего красоту в обыденную обстановку их жизни. Хотя сам термин «декоративно-прикладное искусство» – несколько противоречивый. Не случайно в XX столетии это название несколько раз подвергалось своему изменению: «искусство бытовой вещи», «производственное искусство», «преобразовательное искусство», «прикладное искусство», «искусство предметного мира»...

«Декоративность» исследователями рассматривается как качественная особенность и определяется композиционно-пластическим и колористическим строем, формой выражения красоты, которые способствуют усилению эмоционально-выразительной и художественно-организующей роли всего изделия. Декоративность считается совокупностью особенностей художественного видения и подхода к материалу, способствующих созданию эстетического эффекта [1. С. 49].

Этот термин указывал на функцию украшения и непосредственную связь с композицией. Один из ведущих теоретиков и практиков изобразительного искусства В. С. Щербаков отмечает, что «композиция требует декоративности, иначе не будет разумной, целесообразной организованности, дающей возможность бесконечно углубляться в рассмотрение цветовых явлений, не потеряв целого» [6. С. 58]. Декоративная композиция всегда являлась качественной особенностью выражения красоты, способствовала усилению эмоционально-выразительной и художественно-организующей роли изделия.

Например, художник Императорского фарфорового завода Р. Ф. Вильде, много сил отдавший разработке уникальных изделий, особо подчеркивал, что «при исполнении работ декоративного характера надлежит исходить из предмета, кото-

рый он украшает... В зависимости от предмета надлежит выбрать сюжет для декорации... От формы зависит композиция, зависит гамма цветов... Между целью предмета и декорацией должна быть гармония... Необходимо, чтобы со всякой точки зрения декоративная обработка была интересна» [5. С. 396-397].

За время своего развития сложились определенные законы декоративной композиции, которые неукоснительно должны соблюдаться:

1. Закон целостности (зависит от подчинения второстепенного главному, отказа от линейной перспективы, условного расположения планов, выявления объема изображаемых форм условными пятнами).
2. Закон пропорций (определяет соотношение масштабности изображаемых форм на основе принципа обобщения и стилизации, равновесие всех частей, устойчивость художественного образа).
3. Закон симметрии (обуславливает расположение частей и целого).
4. Закон ритма (выражает характер повторения или чередования частей и целого).
5. Закон главного (направлен на выявление композиционного центра).

Другой важной составляющей является соблюдение в декоративной композиции правил, с помощью которых обеспечиваются:

1. Масштабность – важная характеристика изделия, отражающая соразмерность целого и отдельных частей.
2. Целостность формы изделия, пластика поверхности, при которой форма воспринимается как единый и закономерный организм, характеристика фактуры и массы, цвет.
3. Гармоничность – признак красоты изделия, заключающийся в полной согласованности отдельных элементов с целым.
4. Соразмерность – выбор правильного масштаба всех частей изделия друг другу.

Эстетическую сущность декоративно-прикладного искусства современные авторы связывают, как правило, со спо-

собностью выражения в своих изделиях определенной идеи, смысла, характера, эстетической и художественной ценности. При этом ценность понимается в качестве восприятия совершенства духовной культуры с ее общественно-значимой пользой. Создание изделий декоративно-прикладного искусства всегда базировалось на формировании общественно необходимого мировоззрения и на воспитании эстетического менталитета потребителя. Отсюда следует вывод, что основу содержания декоративно-прикладного искусства составляют: художественная деятельность, связанная с промышленным производством и художественными учебными заведениями, для которого они создавались; высокая (в образовательном плане) профессиональная художественная подготовка специалистов; сфера художественных изделий, составляющих часть предметной среды, окружающей человека и эстетически ее обогащающей; зависимость от влияния современной моды и независимость от традиций, преобладание инноваций в формообразовании, композиции и элементах декорирования художественных изделий, что способствует их обогащению; заказной характер изделий и их эксклюзивность, культовая и половая принадлежность; сочетание различных материалов, техник и технологий в процессе изготовления изделий (хотя часто используются одинаковые с народным художественным творчеством материалы и технологии); зависимость от некоторых универсальных законов искусства (законы целого, пропорций, симметрии).

В заключение необходимо отметить, что современному поколению необходимо усваивать теоретические и методологические ценностно-смысловые параметры с точки зрения научных положений, от понимания которых во многом зависит успех и профессиональной деятельности, и дальнейшего отношения сохранения, развития и совершенствования народного и декоративно-прикладного искусства.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Вишневецкая В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. Вишневецкая, Н. И. Каплан, С. М. Буданов. – М.: КОИЗ, 1956. – 258 с.
2. Ильин И. А. Избранные работы об искусстве народных промыслов, архитектурных наследий XVI-XX веков / Т. А. Ильин. – М.: Советский художник, 1976. – 400 с.
3. Некрасова М. А. Место народного искусства в современной культуре России как духовного феномена. Государственная политика в реалиях нового времени и ключевые понятия в культурной политике: Материалы Всерос. н/практ. конференции «Народное искусство России. Традиции и современность» / М. А. Некрасова. – Вологда: ООО «Полиграф-книга», 2009. – С. 8-20.
4. Некрасова М. Подделки «под Хохлому» // Советская Россия. – 1986, 9 апреля. – № 86 (9037). – С.5.
5. Русская художественная культура конца XIX-начала XX века (1908-1917). Кн. 4. – М.: Наука, 1980. – 496 с.
6. Щербаков В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (проблемы руководства изобразительным творчеством детей). – М.: Просвещение, 1969. – 272 с.