

А.С. Максяшин

*ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Екатеринбург,
кандидат педагогических наук, доцент*

**НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ И
СОДЕРЖАНИЯ НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Вопрос проблемы ценностей региональной художественной культуры и искусства в современный период можно считать одним из важных для предпрофессионального образования. Российская Концепция художественного образования ориентирована не только на подготовку творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, но и на сохранение и передачу новым поколениям традиций и ценностей отечественной художественной культуры, лучших образцов народного творчества, классического и современного искусства. В педагогической практике понятие «региональный компонент» определяется как создание системы форм и способов оптимального для данного региона осуществления образовательного процесса. Нельзя понимать и уважать многообразие мировой художественной культуры, не зная своей региональной. Региональный компонент характерен эндемичностью – связью местной художественной культуры и искусства с историческими и социально-экономическими факторами, глубоким и четким своеобразием искусства отдельно взятого региона страны.

Важно сделать упор на постижение основ народного и декоративно-прикладного искусства. Практика свидетельствует, что именно эти направления успешно зарекомендовали себя в деятельности ведущих педагогов с учащимися детских художественных школ и детских школ искусств, что является свидетельством успешного развития их творческого мышления и системы

нравственных координат. Благодаря такому подходу можно разработать механизмы, способные решению важных задач:

- по воспроизводству и трансляции региональных особенностей художественной культуры и искусства;
- формированию и развитию культуры межрегиональных отношений во взаимодействии с общей национальной художественной культурой;
- побуждению интереса к художественному творчеству посредством изучения основных аспектов регионального компонента;
- расширению научных представлений, необходимых для понимания места и роли регионального компонента;
- вооружению педагогов методическими умениями и знаниями в организации процессом обучения и эстетического воспитания учащихся, использования положительного историко-культурного опыта региональной школы художественного мастерства.

Содержание учебных материалов должно подразумевать формирование историко-культурной компетентности, подразумевающей изучение важных аспектов теории и практики искусства региона; художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств; художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов. При этом освоение содержания необходимо осуществлять на основе следующих методологических принципов:

- внедрении личностно-ориентированных методик художественно-образовательной деятельности;
- опоры на региональные историко-культурные особенности при составлении учебных программ по декоративно-прикладному творчеству;
- постижении региональной художественной культуры и искусства.

Сложившееся некогда в определенных искусствоведческих кругах мнение о народном и декоративно-прикладном искусстве сегодня требует своего переосмысления. И тому есть свои причины, одна из которых значима

для тех, кто постигает сущность изобразительного искусства в процессе своего профессионального становления. В этой связи возникает необходимость владения полноценными знаниями и компетенциями о народном и декоративно-прикладном искусстве как своеобразной системой ценностей художественной культуры.

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». Первым важным условием должно стать обращение к лучшим традициям, которые призваны выступать в качестве элементов социально-культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению, выраженные в определенных стереотипах и сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени. Традицию принято рассматривать как познание исторического опыта, накопленного современным обществом, что может стать своеобразным катализатором развития художественно-творческих способностей учащихся.

Второе важное условие – ориентация на инновации. Если традиция обеспечивает преемственность развития, то инновация подразумевает поступательность, качественно новое состояние, не имеющее аналогов в предыдущем опыте и обладающее свойствами современности. Инновационное должно способствовать формированию готовности личности человека к быстро поступающим переменам в обществе, изменениям и проектированию с пользой для современности.

В рамках стратегии развития художественного образования, подразумевающей повышение качества реализации предпрофессиональных учебных программ, обсуждение основ народного и декоративно-прикладного искусства видится важным и необходимым для понимания их сущности и содержания.

В современный период сложилась спорная ситуация, требующая решения ряда вопросов: 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 составляющей для понимания жизненно важных аспектов в деле историко-культурного понимания, поддержки и дальнейшего успешного развития народного и декоративно-прикладного искусства. Существуют мнения, подобно тому, что «в современном народном искусстве надо различать авторское декоративно-прикладное искусство и традиционное народное искусство, наследующее этническую культуру прошлого» [10, с. 130]. 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».

Федеральный закон «О народных художественных промыслах» (1998) ввел основные понятия новых терминов. Первый термин – народный художественный промысел – рассматривается как 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. К народным художественным промыслам относят организации любых организационно-правовых форм и форм собственности, создающие художественные изделия, составляли не менее 50 процентов от производства, утилитарного и декоративного назначения, изготовленные в соответствии с традициями данного промысла; ручной творческий и механизированный труд мастера с использованием простых наборов инструментов, отсутствие или небольшое количество сложного, энергоемкого оборудования; коллективность накопленного опыта и умений и передача вековых традиций и мастерства от поколения к поколению; отсутствие самостоятельного творчества, идущего только от себя или от поверхностного знания; сохранение и развитие народных традиций; индивидуальность мастера, его личностные характеристики и врожденная художественная чуткость; производство изделий из дешевых природных материалов и их неповторимость; выпуск изделий небольшими партиями; тесная связь с историей и культурой народа.

Народный художественный промысел можно приравнять к «кустарному промыслу», который в истории российского государства на протяжении длительного времени был наиболее распространенным в зависимости от того или иного вида ремесла. Кустарные промыслы в России исторически развивались как одна из форм натурального хозяйства и были, в первую очередь, связаны с обеспечением быта, надомной работы и других видов жизнедеятельности человека. Термин «кустарный» является производным от слова «куст», что на языке XIX века означало «семья, общество». Отсюда кустарный промысел определялся малым домашним ремеслом по изготовлению разнообразных изделий на дому, в котором участвовали глава и члены семьи, являвшиеся собственниками орудий производства. В основу определений кустарного промысла были положены статьи 1 и 2 Устава о промышленности фабрично-заводской и ремесленной практике. Главное отличие ремесленника от кустаря, по мнению авторов работы, заключается в том, что первый производит продукцию на заказ, а второй – на продажу. Очевидно по этой

причине «ремесленными заведениями» называли все промышленные предприятия, не подчиненные фабричной инспекции, с числом наемных рабочих до 15-16 человек. На основе кустарного промысла получил свое распространение и другой термин – «кустарная промышленность», основу которой составляло большее по своим масштабам производство (мануфактура и фабрика).

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

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

Четвертый термин – типовой образец изделия изделие 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;

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

Шестой термин – творческое варьирование – одна из форм проявления народного творчества, основной метод воспроизведения типового образца изделия изделие народного художественного промысла, который предусматривает внесение изменений и дополнений в композиционное, цветовое, 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;

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

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

Девятый термин – 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 взаимодействующее 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) 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. Любая традиция 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 качественной особенностью 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, который 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 способностью 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 составляет:

– 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.

Список литературы:

1. Вишневская В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. Вишневская, Н. И. Каплан, С. М. Буданов. – Москва: КОИЗ, 1956. – 258 с.

2. Ильин И. А. Избранные работы об искусстве народных промыслов, архитектурных наследий XVI-XX веков / Т. А. Ильин. – Москва: 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» / М. Некрасова // Советская Россия. – 1986, 9 апреля. – № 86 (9037). – С.5.

5. Русская художественная культура конца XIX-начала XX века (1908-1917). Кн. 4. – Москва: Наука, 1980. – 496 с.

6. Щербаков В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество (проблемы руководства изобразительным творчеством детей) / В. С. Щербаков. – М.: Просвещение, 1969. – 272с.

10. Воронов Н. В. Искусство предметного мира (Новое в жизни, науке, технике): Серия «Искусство / Н. В. Воронов. – Москва: «Знание», 1977. – № 8. – 68 с.