

Алексеева Ирина Викторовна

доктор педагогических наук, профессор
Южного федерального университета

Омельяненко Елена Владимировна

кандидат педагогических наук,
доцент Южного федерального университета

ИСТОКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ

Аннотация:

В статье рассматривается значение декоративно-прикладного и орнаментального искусства и его связь с художественным опытом многих поколений мастеров народного прикладного творчества России. Подчеркивается важность сохранения традиций и основ народной культуры. Дан краткий исторический обзор развития народных художественных промыслов и его теоретического осмысления. Показаны особенности народного и профессионального прикладного искусства.

Ключевые слова:

народное искусство России, народная культура, художественные промыслы, орнаментальное искусство, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы.

Alekseeva Irina Viktorovna

D.Phil. in Education Science, Professor,
Southern Federal University

Omelyyanenko Elena Vladimirovna

PhD in Education Science, Assistant Professor,
Southern Federal University

THE ORIGINS OF THE DECORATIVE APPLIED AND ORNAMENTAL ARTS IN RUSSIA

Summary:

The article discusses the value of decorative applied and ornamental arts and their relationship with the artistic experience of many generations of national arts and crafts masters of Russia. The authors emphasize the importance of keeping the traditions and foundations of the folk culture. A brief historical overview of how the folk arts and crafts were developing and their theoretical understanding is given. The paper describes the features of folk and professional arts and crafts.

Keywords:

folk arts and crafts of Russia, folk culture, arts and crafts, ornamental art, decorative arts, folk craft.

Истоки современного декоративно-прикладного и орнаментального искусства берут свое начало у мастеров народного прикладного творчества. В декоративных изделиях народных промыслов аккумулируется традиционный художественный опыт многих поколений незаурядных мастеров гончарного искусства, керамики, мастеров по обработке дерева, металла, камня, кости, рога, ткани и многих других.

Некоторые скептики высказывают мнение о том, что изучение прикладного искусства народных мастеров насаждает ремесленнические штампы в сознании народа. С подобным высказыванием нельзя согласиться, поскольку творческие изделия мастеров народного творчества, как и декоративно-прикладное искусство в целом и орнаментальное искусство в частности, следует рассматривать и изучать как одно из важнейших средств нравственного, духовного, эстетического воспитания, формирования и развития образованной, культурной, гармоничной и творческой личности современного молодого человека.

И сейчас остается актуальным призыв В.С. Воронова, одного из крупнейших специалистов в сфере изучения народного творчества: необходимо сберечь огромную внутреннюю художественную энергию и веками наполненное и по сей день живое техническое мастерство, которым было наполнено ушедшее искусство крестьянства, потому как сама жизнь доказывает, что у народа нет будущего без знания и развития опыта и традиций прошлых поколений [1]. Без сохранения традиций и основ народной культуры невозможно по достоинству оценить работы мастеров декоративного искусства и то, что происходит в настоящем времени, в котором мы живем. Бережное и трепетное отношение к народному творчеству как к истокам декоративного и прикладного искусства, как к кладезю орнаментального искусства важно не только для сохранения корней, но и для дальнейшего развития художественных промыслов России, для процветания современного прикладного творчества.

Из далекого прошлого и до наших дней сохранилась с сердце народа любовь к произведениям декоративного и прикладного творчества, к народному искусству, созданному руками мастеров художественных промыслов. Благодаря своей уникальности бережно сохраняются и до сих пор передаются из поколения в поколение технические и технологические секреты мастеров по изготовлению изделий народного, прикладного, орнаментального искусства.

Художественные промыслы России создавались и развивались на основе домашних ремесел в крестьянских семьях и постепенно перерастали в частные мастерские как мелкие товарные производства, специализирующиеся на изготовлении единственного вида изделия, например гжельской керамики или хохломы. Мастера народных промыслов не имели возможности развиваться, так как находились в двойной зависимости как от хозяина, так и от скупщика. Во второй половине XIX в. некоторые организации и отдельные меценаты оказывали свою поддержку кустарным промыслам и старались удержать их на плаву, сохранив от упадка и разорения. Но ни подобная помощь талантливым мастерам, ни богатые традиции народных промыслов все-таки не позволили им конкурировать с быстро развивавшимися в то время фабриками и заводами. Это время гибели и разорения художественных ремесел и народных промыслов России, которые бесследно исчезали и уходили в прошлое.

И только в 20-х гг. XX в. началось возрождение уничтоженных и развитие уцелевших народных промыслов России. Начиная с 1921 г. в Москве в Историческом музее были организованы регулярные экспозиции выставок народного творчества, восстановлен Кустарный музей. Несколько улучшилось положение народных кустарей-ремесленников. Труд мастеров народного промысла стал приравниваться к труду творческих работников художественно-промышленных специальностей. На местах возникновения кустарных промыслов России начали организовывать и интенсивно развивать художественные предприятия, творческие мастерские, производственные объединения. В советское время насчитывалось более пятисот государственных специализированных предприятий народных промыслов: фабрики, заводы, объединения, художественные комбинаты, творческие мастерские. Именно они взяли на себя основную задачу по сохранению традиций и развитию народных промыслов, создавая художественные изделия традиционной народной культуры. Партия и правительство Советского Союза обозначило главную задачу художественной культуры народа, которая заключалась в необходимости внедрения искусства в массы, в повседневную жизнь граждан и их быт.

Но при переходе Советского государства к рыночным отношениям с начала 90-х гг. XX в. многие производственные объединения, художественно-промышленные комбинаты не смогли быстро перестроиться и вписаться в структуру рынка. И по сей день некоторые комбинаты традиционных промыслов России находятся в крайне бедственном положении, практически на грани разорения и исчезновения. Следует отметить достаточно большое количество и разнообразие причин бедственного состояния художественных комбинатов по изготовлению изделий народных промыслов, впрочем, как и плачевного состояния народного искусства в целом. Н.А. Прямова утверждает, что для современного обывателя синкретический характер изделий народных промыслов потерял смысл, потому что были утрачены традиционные формы народного искусства: «На наш взгляд, практически невозможно говорить о возрождении народного искусства» [2]. Но время разрушения прошло, и с начала XXI в. некоторые промыслы стали не только возрождаться из руин, но и выходить на мировой рынок. Многие осознают, что, сохраняя традиционное искусство своего народа, сохраняя историческую память своих предков, которая находит отражение в произведениях народного творчества, в изделиях мастеров народных промыслов, в их орнаментальном искусстве, мы сохраняем художественный опыт предшествующих поколений, их мироощущение, мировоззрение, миропонимание, а значит, и художественную традиционную культуру России в целом.

Ранее существовавшие белые пятна в изучении теоретических основ народного искусства заполнены исследованиями таких ученых, искусствоведов, как А.Б. Бакушинский, Г.К. Вагнер, В.М. Василенко, В.С. Воронов, М.А. Некрасова, С.М. Темерин и другие. В их работах раскрыто значение и сущность народного искусства как художественной системы, определен главный закон развития народной культуры, который заключается в его «коллективном начале» и «народности».

И ученые, и искусствоведы приходят к единому мнению, что народное прикладное творчество – это особое и непростое явление художественной культуры. К нему можно отнести и крестьянские рукотворные самоделки, и кустарные, ремесленные изделия, и изделия художественной промышленности. Это своеобразная художественная система, где имеется определенный консерватизм на основе традиций, что обеспечивает ее существование. Также следует отметить и изменчивую сторону данной системы, основанную на контакте с окружающей средой. Это доказывает способность художественной системы народной культуры к постоянному развитию.

В прикладном искусстве существуют понятия как народного, так и профессионального искусства. Художник-профессионал (художник декоративного и прикладного искусства) свои творческие работы создает с учетом технологических и технических особенностей изделия при массовом производстве, выполняет образец в единственном экземпляре для дальнейшего тиражирования. Он разрабатывает орнаментальную композицию, основанную на художественной образности и символике орнаментального искусства. Творческие изделия мастеров-народников и

художников-профессионалов объединяет целостность и гармоничность народных художественных образов и орнаментальной символики.

Производство художественных промыслов в виде произведений декоративного искусства есть одна из форм народного творчества. Следует отметить разнообразие отраслей народных художественных промыслов. Это и художественная обработка дерева, и художественная обработка металла и керамики, работа с тканями, лаком и т. д. [3]. К произведениям декоративно-прикладного искусства относятся художественные изделия, имеющие прикладное значение и практичность в быту, к ним применяются особые способы художественной обработки (создание и украшение утвари, тканей, мебели, орудий труда, игрушек). При обработке керамики, текстиля, металла, дерева, стекла, кости в декоративно-прикладном искусстве применяются роспись, инкрустация, вышивка, набойка, литье и резьба.

Декоративно-прикладное искусство берет свое начало, с одной стороны, из материального, практического, с другой – из духовного, нравственного освоения действительности в процессе творческой работы художника-мастера-прикладника. В процессе создания автором композиции на основе природных форм, путем их трансформации и творческой переработки с применением природного материала (глина, камень, лоза, соломка, дерево, металл и т. д.) происходит материально-практическое освоение окружающей действительности. Произведения народного прикладного творчества составляют элементы окружающей среды человека и эстетически обогащают ее. История декоративно-прикладного и орнаментального искусства тесным образом связана с деятельностью народных мастеров и художников-профессионалов, с развитием художественной промышленности, с традициями художественного ремесла и промысла. И в наши дни прикладное искусство принято считать одной из важнейших областей народного декоративного творчества.

Изучение декоративного искусства и народного прикладного творчества через образ и символику орнаментальной культуры народов России необходимо для получения определенных результатов, оказывающих особое влияние на выявление общности культур, на формирование идентичности через связь с историей, с природой, с духовным опытом народа.

Ссылки:

1. Воронов В.С. Крестьянское искусство и кустарная промышленность // Вестник промысловой кооперации. 1927. № 9/14. С. 6–9.
2. Прямова Н.А. Проблема развития народного традиционного искусства в социокультурном пространстве современности // Совершенствование художественно-педагогического образования в России : сб. ст. Ижевск, 2000. С. 475–477.
3. Алексеева И.В., Омеляненко Е.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учеб. для студ. вузов и СПО. Ростов н/Д., 2006.

References:

1. Voronov, VS 1927, 'Peasant Art and crafts industry', *Herald of producers' cooperatives*, no. 9/14, p. 6-9.
2. Pryamkova, NA 2000, 'The problem of development of the traditional arts in the socio-cultural environment of today', *Improvement of artistic and pedagogical education in Russia: articles*, Izhevsk, p. 475-477.
3. Alekseeva, IV & Omelyanenko, EV 2006, *Fundamentals of the theory of arts and crafts*, Rostov-on-Don.