DOI: 10.17117/na.2015.08.526

Поступила (Received): 11.08.2015

<http://ucom.ru/doc/na.2015.08.526.pdf>

Кузнецова Н.Л. Народное искусство как основа, формирующая ценностные ориентации личности

Kuznetsova N.L.
Folk art as a basis for forming value orientations

Творчество больших старинных промыслов из далёкого прошлого несёт нам высокую национальную культуру, впитавшую коллективный художественный опыт, понимание красоты, вкус и мастерство многих поколений. Народное искусство дорого нам и этими вековыми традициями и живым нынешним творчеством его мастеров, в котором продолжает жить былое и находит воплощение наше время

Ключевые слова: национальная культура, народное искусство, образование

Creativity big old crafts from the distant past carries us high national culture, soak a collective artistic experience, understanding of beauty, taste and craftsmanship of many generations. Folk art is dear to us, and these ancient traditions alive and present masters, who continue to live in the past and is the embodiment of our time

Key words: national culture, folk, art education

Кузнецова Наталья Львовна
Учитель
Лицей
г. Фрязино, ул. Проспект Мира, 18 Б

Kuznetsova Natalia Lvovna
Teacher
Lyceum
Fryazino, Prospekt Mira, 18 B

Человека окружают вещи.

Всюду – дома, на улице, на работе. Всякие – посуда, автомобили, станки. Это «вторая природа», созданная творческим гением человека, отражает уровень развития общества, его культурно – нравственные ценности.

В то же время весь предметный мир – от детской игрушки, до гигантского промышленного комплекса – влияет на формирование духовного облика человека.

Основной инструмент творчества у человека – фантазия, воображение. А конструирует, совершенствует этот инструмент лучше всего искусство.

Оптимальное решение всегда самое гармоничное, и человек развитый художественно находит его гораздо быстрее.

А. Эйнштейн говорил: « Воображение важнее знания, ибо знание ограничено. Воображение же охватывает все на свете, стимулирует процесс и является источником его эволюции».

Развитое образное мышление, точность наблюдений, координация глаза и руки, быстрота реакции, чувства пространственной ориентации, способность на ходу рисунком легко пояснить свою мысль и во всех деталях представить

свое творение – лишь начальный перечень навыков, приобретаемых в искусстве.

Одним из драгоценных источников, где можно почерпнуть все эти знания и умения является народное искусство – колыбель всех «классических искусств».

Крестьянские массы создали художественные ценности, глубокие по творческому замыслу и исключительные по красоте.

«... – Поверьте – говорил известный сказочник П.П. Бажов, – самая блестящая выдумка пустяк по сравнению с тем безымянным творчеством, которое называется народным».

Все многообразное обилие бытовых памятников, от мощного сруба с резным наличником и расписных саней, до вершкового фигурного замка – поражает богатством зрелой творческой фантазии, выдумки, наблюдательности, декоративного чутья, технической сноровки – всей полнотой художественной одаренности, при которой легко и просто было крестьянину – художнику, разнообразно конструировать и обильно украшать любую вещь обихода, обращая повседневную жизнь в глубокий и нешумный праздник живой красоты.

В крестьянском искусстве объединились и растворились крупницы и кристаллы индивидуальных художественных дарований. Удачное и оригинальное, привнесенное в искусство индивидуальной ловкостью и острой зоркостью, прививалось, развивалось и приводилось в законченную форму; случайное, бесталанное и надуманное не выдерживало дальнейшей коллективной проверки, отпадало и исчезало.

В исторической памяти нашего народа, в богатейшей сокровищнице его национальной культуры хранятся истинные шедевры, ценность которых для нас, россиян, и для всего человечества просто невозможно измерить.

Среди них замечательные и неповторимые произведения народной архитектуры, уникальные памятники русского деревянного зодчества – монументальные рубленые церкви, стройные колокольни, уютные деревенские часовни, целые храмовые комплексы из дерева.

Рожденные среди широких полей России, ее необозримых равнин, могучих лесов и полноводных рек, они как бы прониклись, пропитались тем величавым спокойствием, той основательностью и настоящей неброской красотой, которая так свойственна русской природе. Красота окружающей природы, ее простор, воля, вносили покой в душу крестьянина, возвышали и окрыляли ее. Выбирая место для поселения, русский крестьянин всегда согласовывал его положение в пространстве с жизненно важными природными и космическими явлениями: с движением солнца, направлением господствующего ветра, характером и особенностями ландшафта, связывая себя тем самым с миром далекого «космоса» и с близлежащей природой.

Он зорко подмечал и использовал каждую горбушку, склон оврага, каждое дерево и камень, видя в природе не только практическую пользу, но и возвышенную красоту.

И.Э. Грабарь, большой знаток русского искусства, говоря о памятниках народного деревянного зодчества, отмечал: «И кажется, будто эти произведе-

ния – сама природа: так они безыскусственны и неотразимы и, как природа, разнообразны и удивительны».

Ибо, рождаясь в природе и из природы, русские деревни совершенно естественно и органично сливались с ландшафтом, с местностью, образуя нечто новое, принадлежащее одновременно и создавшему их человеку, и земле, на которой они возникли.

Эти примеры убедительно подтверждают, что народные зодчие в совершенстве владели приемами организации жилой среды сел и деревень в неразрывной связи с естественным ландшафтом.

Произведения народного искусства всегда сближают человека с живой природой, которой современному человеку подчас так не хватает.

Разнообразие народных промыслов России поразительно! Это не просто красивые вещи – это многовековая культура народа. Она во всем: в традиционном материале и приемах его обработки, в форме и предназначении предмета, в орнаменте и цветовом строе. Народное искусство – фундамент национальной культуры. Традиции его складывались веками, любое новаторство проверялось совместным опытом огромного коллектива мастеров. В результате родился изобразительный канон – «традиция», в которой нашли отражение не только эстетические, но и нравственные представления народа, его национальный характер и миропонимание, фантазия и особое чувство красоты.

Всегда в народном искусстве подкупают доброта, искренность, непосредственность, простота форм, логичность, выразительность. Народному мастеру свойственно тонкое понимание цвета, его декоративных и эмоциональных качеств. Здесь богатые возможности для постижения живописных решений, применяемых не только в народном искусстве.

Знаменитый русский художник А. Васнецов, написавший много картин, посвященных истории России сравнивал Дымковскую игрушку с древней античной скульптурой: «Удивительное дело! На далеком Севере, в малой стороне, в древнем Хлынове, в слободе Дымково каким – то далеким эхом отзывались терракоты Херсонеса и Древней Греции...разница только в образах, вложенных в глину...»

Народное искусство не было замкнуто само в себе. Оно испытывало влияние культур высших дворянских классов, подвергалось воздействию моды, воспринимало отзвуки культур соседних стран. Однако, заимствуя отдельные элементы, мастера перерабатывали их, подчиняя своим вкусам и национальному характеру.

И.Я. Билибин – известный русский художник, писал: «Копировать может одно лицо, а не народ. Раз ему что понравилось, то уж это его. Он придает ему свои собственные национальные оттенки и тем крепче делает бессознательно заимствованное своим законным и неотъемлемым достоянием».

Произведениям народного искусства присуща особая цельность, глубокая органичность формы и содержания. В каждом предмете, будь то прялка, кувшин, ковш, деталь одежды, бытовое предназначение находится в удивительном соответствии с красотой облика. Его созданию подчинены все выра-

зительные средства: форма предмета, материал, из которого он выполнен, элементы украшения, цвет.

Национальные представления о красоте, несомненно, отразились в ритмах, пронизывающих русский орнамент.

Возьмем ромбический узор – быть может, древнейший, зародившийся во времена палеолита – в XII – X тыс. до н.э. Простенький орнамент как будто...и в то же время, какое в нем совершенство! Народное искусство, как и природа, отбирает только лучшее и отбрасывает лишнее. И лучшее шлифует столетиями, создавая действительно совершенное произведение. Так же и орнамент стал таким, что сразу действует на человека своей волшебной красотой и гармонией. У древнего орнамента замечательное прошлое и не менее интересное будущее. Конечно, необходимо искать новые формы и новые узоры, но для этого нужны подлинный талант и тонкий вкус, чтобы из современных элементов составить красивый узор.

А вкус, кстати, оттачивается вдумчивым изучением народного искусства.

Самые старые образы могут быть использованы сегодня, и могут стать источниками для вдохновения и создания новых образов в архитектурно ландшафтных поисках, в украшении интерьера, в предметах, которые нас окружают, в деталях декора, незаметно влияющих на духовно – эмоциональный настрой.

Разглядывая и вдумчиво постигая старинные узоры и замысел древнего художника совершается проникновение в тайну красоты, тем самым, осуществляется связь поколений.

Народное искусство, живое и современное, не порывает с лучшими традициями русской художественной культуры и народного творчества. На художественных промыслах России, которые переживают сегодня не лучшие времена, трудятся коллективы мастеров заслуженных художников, мастеров среднего поколения и молодежь, чей талант обогащает отечественное искусство.

Цель моей небольшой статьи состоит главным образом в том, чтобы привлечь внимание, пробудить интерес к истории народных художественных промыслов, к многовековому народному творчеству у студентов и у самого широкого круга читателей.

В статье дано лишь общее представление о богатейшей сокровищнице художественных традиций, которые являются нашим национальным наследием и фундаментом, формирующим все виды искусств.

Творчество больших старинных промыслов из далекого прошлого несет к нам высокую национальную культуру, впитавшую коллективный художественный опыт, понимание красоты, вкус и мастерство многих поколений.

Народное искусство дорого нам и этими вековыми традициями и живым нынешним творчеством его мастеров, в котором продолжает жить былое и находит воплощение наше время.

Список используемых источников:

1. Калмыкова Л.Э. Альбом «Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. Советское декоративно-прикладное искусство». Советский художник. М., 1973.
2. Шпикалова А., Дмитриев Г., Разина Т. Альбом «Подмосковные художественные промыслы». Московский рабочий. М., 1982.
3. Клиентов А.Е. «Народные промыслы». Белый город. 2002.
4. Богуславская И.Я. «Русское народное искусство». Советский художник. 1968.
5. Василенко В. «Зеленеет древо жизни». Юный художник. 1980. № 9.
6. Богуславская И. «Дымковская игрушка». Юный художник. 1979. № 12.
7. Попова О. «Гжель». Юный художник. 1979. № 6.
8. Кузин В.С. «Психология». Агар. М., 1997.
9. Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву». Гуманитарный издательский центр Владос. 2002.
10. Тарановская Н.В. «Маленькие чудеса». Детская литература. Л., 1981.
11. Миловский А. «Скачи добрый единорог». Детская литература. М., 1986.
12. Жегалова С.К. «Русская народная живопись». Просвещение. М., 1984.
13. Блинов Г. «Чудо-кони, чудо-птицы». Детская литература. М., 1977.
14. Прохоренко А. «Храм, человек, природа». Русский дом. М., 2001. № 12.
15. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. «Основы теории и методологии дизайна». МЗ-Пресс. М., 2001.

© 2015, Кузнецова Н.Л.

Народное искусство как основа, формирующая
ценностные ориентации личности

© 2015, Kuznetsova N.L.

Folk art as a basis for forming value orientations