DOI: 10.17117/na.2016.12.03.364

<http://ucom.ru/doc/na.2016.12.03.364.pdf>

Поступила (Received): 17.12.2016

Масалова Е.В.
Трансформации в современном декоративно-прикладном искусстве

Masalova E.V.
Transformation in contemporary arts and applied arts

Активное обращение современных художников декоративно-прикладного искусства к художественным формам и мотивам традиционного искусства и широкое использование достижений национального искусства в художественной практике конца XX – начала XXI века актуализируют задачу изучения многообразных форм традиционного искусства

Ключевые слова: традиция, декоративно-прикладное искусство, трансформации в современном мире

Active treatment by modern artists decorative art to the artistic forms and motifs of traditional art and wide use of achievements of national art in the artistic practice of the late twentieth and early twenty – first century, actualize the problem of studying the diverse forms of traditional art

Key words: tradition, decorative arts, transformation in the modern world

Масалова Евгения Владимировна
Кандидат философских наук, доцент
Южный федеральный университет

Masalova Evgenija Vladimirovna
Candidate of Philosophical Sciences, Associate
Professor
Southern federal university

В современном обществе существует в три основных вида традиционного искусства: исторические экспонаты в музеях, сохраняющие лучшие образцы народного искусства; возрожденные народные промыслы и сувенирная продукция.

Многие художественные ВУЗы России выпускают специалистов по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», это предполагает формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику вести творческую деятельность, направленную на создание эстетически совершенных, уникальных изделий и произведений искусства, удовлетворяющих утилитарным и духовным потребностям человека и общества.

Художник-прикладник должен владеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства, принципами художественно-проектной деятельности в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и способами проектной графики, обладать реальными представлениями о технологических процессах ручного и промышленного изготовления

продукции, предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Активное обращение современных художников декоративно-прикладного искусства к художественным формам и мотивам традиционного искусства и широкое использование достижений национального искусства в художественной практике конца XX – начала XXI века актуализируют задачу изучения многообразных форм традиционного искусства.

Исследованием декоративно-прикладного искусства занимаются специалисты различных дисциплин и творческих сфер – искусствоведы, дизайнеры, этнологи, археологи, культурологи.

Бурное развитие информационных технологий, утверждение средств массовой информации в качестве особого вида власти, которая основана на особых технологиях манипулирования, одновременно разобщает людей и создает основу для формирования массового сознания. Характеристиками такой культуры являются серийность и потребительство, которые становится доминирующей чертой жизни человека. Научный и технологический прогресс смещает акценты в привычном видении мира, происходит его глобализация.

В противовес этой тенденции проявляется огромный интерес к истории традиционной культуры, в частности, декоративно-прикладного искусства. Именно сейчас, в связи с активной урбанизацией и бурным техническим прогрессом, приобретает особую актуальность проблема сохранения народного искусства. К сожалению, традиционная культура вытесняется из нашего быта и повседневных устоев жизни семьи, подрастающее поколение не идентифицирует себя с особенностями национальной духовности, чем углубляется культурный разрыв между поколениями.

Консерватизм традиционной культуры, эстетическая среда, формируемая декоративно-прикладным искусством и художественными ремеслами, обеспечивали глубину культурной памяти народа, преемственность и связь поколений.

Современная культура имеет тенденцию к преодолению массового производства вещей, повышается рост ценности индивидуального труда. Ручная труд несет в себе мощный положительный энергетический заряд, ведь мастер вкладывает в него свою душу. Естественно доля изделий выполненных вручную, традиционным способом невелика, этим, в основном, занимаются профессиональные художники-прикладники. Однако интерес к ручной работе сохраняется сегодня у ценителей декоративно-прикладного искусства. В школах на уроках труда даются азы ручного труда-вышивки, лепки, резьбы по дереву; существуют кружки и студии, где преподают основы разных видов народного творчества. Продается масса книг и журналов, посвященных различным видам ДПИ. Очень актуальным стало в наши дни оформлять свой интерьер самостоятельно выполненными работами, подчеркивающими индивидуальность автора.

В декоративно-прикладном искусстве также отчетливо проявляется деление культуры на массовую и элитарную. Вещь, произведенная фабричным способом, огромным тиражом, может быть и модной, и красивой, но она уже не

удовлетворит изысканных вкусов «элиты», желающей иметь нечто уникальное, созданное в одном экземпляре. Это относится и к костюму (мода «от кутюр» и «пред апорте»), и к интерьеру (типовой и индивидуальный).

Все традиционные виды декоративно-прикладного искусства создавали чувство гармонии человека с окружающей средой, будь то вышивка, резьба, роспись – все это было соразмерно человеку.

Современный стиль жизни формируется под воздействием принципов «одноразовой культуры» – это особенно видно на примере одежды, которая выбрасывается после того, как проходит быстротечная мода. Потребность непрерывно менять свой образ рождает пренебрежение к качеству и готовность принять продукцию с более коротким жизненным циклом. Единственным требованием становится броский внешний вид. Таким образом, традиционная культура, которая выверена вкусом многих поколений и отточена до совершенства, создает возможность для использования своих форм в современной массовой культуре, стилизуя и имитируя их.

В настоящее время наметились три метода работы художника с материалом традиционной культуры: метод так называемой имитации, метод интерпретации или трансформации и ассоциативный метод – наиболее творческий, требующий от художника переосмысления всего накопленного материала.

Одним из основных путей возможного внедрения традиции в современную культуру является образование. Цельная познавательная-образовательная программа может быть основана на практическом изучении способов работы с материалом. Популяризация традиционной культуры может осуществляться не только в образовательных программах в студиях, школах, средних и высших учебных заведениях, но и с помощью информационных технологий, дающих возможность увлекательно и образно рассказать о традиционной культуре и ее формах.

Традиционная культура, используя информационные и современные промышленные технологии, транслируется в новых формах, а также преломляется, трансформируется.

Технологии, носители информации определяют сегодняшний стиль жизни, игнорировать их невозможно. Новому времени должны соответствовать новые формы. Самое очевидное – использование информационных технологий для сохранения всего бесценного наследия традиционного искусства.