УДК 745

Буйчик Александр Геннадьевич,

PhD социальных наук,

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации»

Тел.: +7 921 7702472

e-mail: info@buychik.ru

Лебедев Сергей Викторович

доктор философских наук, профессор

заведующий кафедрой философии

Тел.: +7 921 5827548

e-mail: servicleb@list.ru

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ В XXI ВЕКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: Авторы статьи рассматривают перспективы развития традиционного прикладного искусства в условиях развития общества XXI века, проблемы и возможности, которые открываются на новом витке технологического развития мирового сообщества в рамках национальной традиции.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, национальная традиция.

PhD Social Sc., Alexander G. Buychik,

St. Petersburg Institute of Arts and Restoration, Russia

Тел.: +7 921 7702472

e-mail: info@buychik.ru

Prof. Sergey V. Lebedev
Doctor of Philosophical Sciences
Head of the Department of Philosophy
High School of Folk Arts (Academy), Russia
Tel.: +7 921 5827548
e-mail: serviceb@list.ru

TRADITIONAL APPLIED ART OF RUSSIA IN THE 21-ST CENTURY: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

Abstract: The authors discuss prospects of development of traditional applied art in the conditions of development of the society of the 21st century, problems and opportunities which appear at a new stage of technological development of the world community in the framework of national traditions.

Keywords: traditional applied art, national tradition.

Русское традиционное искусство в мире известно достаточно хорошо. Когда в любой стране мира местного жителя спрашивают, с чем ассоциируется у него само слово «Россия», то обычно в ответ называют, наряду с морозами, медведями, водкой, тройкой, самоваром, балалайкой и автоматом Калашникова, так же и такие понятия, как «Палех», «Хохлома» и, конечно, «Гжель».

В отличие от большинства промышленно развитых стран, в России народное традиционное искусство существует и в наше время. Более того, русское народное искусство, сложившееся в незапамятные времена (искусство резьбы по дереву, по кости сложилось ещё в эпоху неолита), развивалось и в период индустриального развития России. Например, некоторые знаменитые художественные промыслы России возникли в советский период отечественной истории. Так, русская лаковая миниатюра (Палех, Мстера, Холуй) сложилась в 1920-30-е гг., Казаковская филигрань возникла в 1930-40-е гг., после 1945 г. в

Калининградской области рождается популярное среди прибалтийских народов, но мало распространённое среди русских искусство художественной обработки янтаря. В конце 1960-х гг. появилась Варнавинская резьба по кости. Некоторые художественные ремесла России переживали периоды упадка и нового возрождения. Так, в советские времена возродились почти было исчезнувшие ростовская финифть, жостовская роспись металлических подносов, холмогорская резная кость, великоустюжское чернение по серебру и златоустовская гравюра на стали. В 1970-х гг. было возрождено искусство нижнетагильской росписи по металлу.

Но вернёмся к вопросу: возможно ли само существование народного искусства в России в XXI веке? Не станет ли оно достоянием истории? Как говорил философ Декарт, «верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины заблуждений». Начнём с термина «традиция».

Традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи и ценности, нормы поведения и т.п., элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе [3, с. 692]. Само понятие «традиция» означает преемственность знания и методов исследования, в искусстве – преемственность стиля и мастерства. В широком смысле традиция является выражением всего предшествующего, устойчивого в жизни общества, в ней аккумулируется весь предшествующий опыт коллективной деятельности.

Традиции являются необходимым условием жизнедеятельности нации. Они также обладают для этнических общностей интегративным характером для «своих» и отделяют от «чужих». В современную эпоху древние традиции служат мобилизующим началом в переломные моменты национальной истории. В критические дни вражеских вторжений, политических и социальных кризисов нация обращается к образам героев прошлого, преодолевающих подобные трудности и спасающих отечество.

Национальные традиции обычно устойчивы и, даже трансформируясь во многом, сохраняют преемственность и после изменений социально-

экономических и политических условий жизни народа. Традиция, таким образом, есть воплощение опыта нации и передача этого опыта следующим поколениям. Прерывание национальной традиции ставит под угрозу само существование народа как нации.

Хотя традиции преимущественно возникают как бы незаметно, постепенно закрепляя сложившиеся в обществе обычаи, обряды и элементы национальной культуры, всё же нередко бывает и утверждение привнесённых властью традиций, со временем ставших полностью своими для общества. Порой исторические традиции, включая праздники, костюм и некоторые модели поведения, изобретаются искусственно, но постепенно становятся «своими» для народа. Более того, привнесённые традиции становятся основой для национальной идентичности. Так, по свидетельству английского историка Х. Тревор-Рупера, такие исконные «древние шотландские» символы, как волынка, килт, накидка с клановой раскраской и даже виски, на самом деле являются поздно привнесёнными. Шотландская волынка была изобретена уже после 1707 г. Килт внедрил на рынок в 1726-1727 гг. английский торговец-квакер Т. Раулинсон. Клановую клетку стали в промышленном масштабе класть на ткань англичане братья Аллен. До XIX в. национальным напитком Шотландии был кларет и лишь позднее истинно шотландским объявили виски. Тем не менее, все эти символы настолько стали частью шотландской идентичности, что воспринимаются как символы во всём мире [5, с. 15-42]. Благодаря этим символам шотландцы, ранее разделённые на хайлендеров (горцев) и лоулендеров (жителей равнин), на говорящих на кельтском языке и говорящих по-английски, а также представителей разных кланов, стали чувствовать себя единой общностью. Нечто подобное произошло и с басками, ранее не считавших себя отдельным этносом, а представлявших собой жителей различных исторических провинций Испании и Франции с местным провинциальным самосознанием.

Именно стремлением создать национальную традицию под видом возрождения некоей старой древней прежней вдохновлялись идеалисты-

фальсификаторы, публиковавшие поэмы Оссиана или подделывавшие «средневековые» чешские рукописи.

Для верного понимания культурных традиций недостаточно только изучения культуры прошлого, требуется также глубокое осмысление того, что сохраняет эта культура как свою основу, на которую во времени нанизывается новое содержание. Особенно важно понимание роли традиции в современном народном искусстве. Например, специфическими чертами Палеха являются принципы древнерусской живописи. Традиционен в Палехе и чёрный фон, который является не просто стилистической особенностью, но и средством художественной выразительности палехского искусства.

По мнению исследовательницы народного искусства М.А. Некрасовой, «каждый народ несёт свою культуру поэтически образных и ремесленных традиций. Передаваясь из поколения в поколение как результат коллективного творчества, эти традиции приобретают устойчивые выразительно-эмоциональные структуры, которые проходят сквозь века. С традицией в народном искусстве передается не только мастерство, но и художественные принципы, претворяемые каждым временем по-своему и несущие свой национальный характер» [2, с. 21].

Произведения традиционного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Отличительными свойствами народных художественных промыслов являются такие характерные черты, как традиционность, коллективность, ручной труд, работа с природным материалом. Народное искусство является неотъемлемой частью художественной культуры. Народное искусство опирается на художественные традиции этноса и поэтому будет справедливым называть его также и традиционным. Но чем считать народное искусство?

Народное искусство опирается на художественные традиции народа и при этом, помимо эстетических, всегда имеет также и вполне утилитарные

прикладные функции, поэтому оно чаще всего и называется традиционным прикладным.

Теперь давайте уточним, что такое «декоративное прикладное искусство». Как подчёркивается в художественно-педагогическом словаре, «прикладное искусство – это искусство изготовления бытовых предметов (утварь, принадлежности как частного обихода, так и общественного, ритуального, культового назначения), имеющих утилитарные функции и вместе с тем обладающих эстетическими художественными качествами» [4, с. 331].

Часто специалистами используется также понятие «декоративно-прикладное искусство», подчёркивающее широкое применение различных украшений в изделиях. В Большой Советской Энциклопедии отмечалось, что «произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от материальной культуры современной им эпохи, тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми ... различиями. Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру» [1, с. 48-49].

Поэтому произведение прикладного искусства можно воспринимать как художественную ценность и использовать практически. Сложность подобного определения заключается в том, что художественное качество также представляет собой преображённую полезность (утилитарность), результат духовного, идеального переосмысления практических потребностей человека. Поэтому искусство (как искусная деятельность вообще) становится художественным в той мере, в какой человеку удаётся преобразовать свои практические потребности в идеальные ценности.

Однако словосочетание «прикладное искусство», в силу его многозначности, следует применять только к тем явлениям творческой деятельности, которые несут в себе художественно-образное содержание.

Таким образом, значительная часть русского народного искусства относится к декоративно-прикладному. Народное искусство живёт, пока существует народ. И неудивительно, что и в наше время рождаются новые направления в народном искусстве. Вот, например, есть такой вид искусства, как «Лэмпворк», техника обработки стекла над пламенем горелки. Является одним из самых новых видов народного художественного творчества. Обычно используется для изготовления стеклянных бусин, деталей для аксессуаров, небольших декоративных фигурок. Для лэмпворка нужно специальное оборудование: пропановая или кислородная горелка, а также достаточно дорогое сырьё. Исторически с глубокой древности стеклодувы из остатков стекольной массы изготавливали игрушки и всякие безделушки. В конце XX в., по мере того, как горелки и стекло для обработки стало доступным и дешёвым, лэмпворк стал превращаться в художественный промысел. Главное достоинство – возможность выпускать изделия любой формы и размера. Кроме того, все изделия лэмпворка являются уникальными, ведь повторить их невозможно.

XXI век – это век компьютерных технологий. И не случайным является возникновение новых видов искусств, связанных именно с компьютером. Традиционное народное творчество начинает трансформироваться в новых условиях и приобретать новейшие формы. Традиционные мотивы широко представлены в дизайнерских работах, выполняемых на современных компьютерных программах, например, “Photoshop”, “CorelDRAW” или “Illustrator”. Одновременно с развитием виртуальных и трёхмерных технологий отображения картинки традиционные сюжеты начинают использоваться в 3D-композициях, разрабатываемых с помощью такой программы, как “3DMax”. Все эти художественные приёмы активно используются в виртуализации проектов.

Следовательно, традиционное народное творчество постепенно расширяет свои возможности и получает новые перспективы своего развития на

современном этапе – этапе информатизации, компьютеризации и глобальной виртуализации.

Список литературы

1. Большая Советская Энциклопедия. В 30-и т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. Т. 8. – М: Советская энциклопедия, 1972.
2. Некрасова М.А. Проблемы народного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
3. Философский Энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев и др. – М.: Советская энциклопедия, 1983.
4. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов, О.П. Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Академический Проспект: Трикста, 2005.
5. Trevor-Roper H. The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland // Hobsbawm E., Ranger T. (Eds.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.