

НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Роглет Н.В.,

Научный руководитель доц. Смирнова Л.Э.

Сибирский федеральный университет

Искусство увенчивает пирамиду культурных ценностей, многогранно отражая самые разные стороны жизни людей, их идеи и потаенные чувства. Все виды искусства развиваются в единой культурной среде той или иной эпохи, находясь, в соприкосновении друг с другом. Вместе с архитектурой и монументальными произведениями прикладное искусство создает материальную среду, используя свои специфические художественные средства. Эта духовно-материальная среда составляет важную часть жизни общества, выражая общие идеи и мироощущение людей каждой эпохи.

Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, а также изделия, не являющиеся произведениями искусства, но приобретающие художественное качество благодаря труду художника.

Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по их назначению в научной литературе со второй половины XIX в. утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства. Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством (рис. 1).

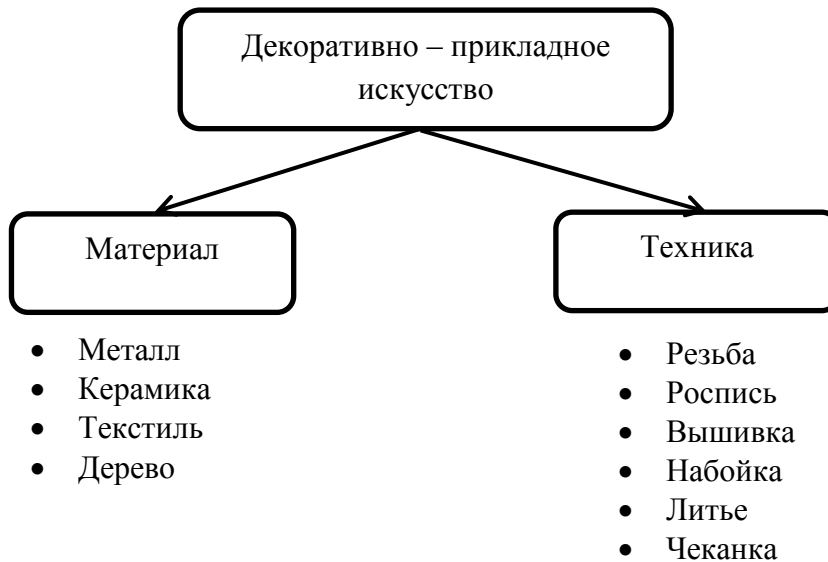

Рис.1. - Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства

В Европе активнее всего развивалось изготовление художественных тканей, важнейшими центрами которого первоначально были города Северной и Средней Италии, Фландрии и Брабанта, а также производство стеклянных и керамических изделий в Венеции, Фаэнце и др. В XVIII в. в Европе появились фарфор (майсенский в Германии и севрский во Франции) и художественная керамика.

В XVIII — начале XIX в. интенсивно развивалось производство художественных изделий в России: фарфоровых (Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге) и камнерезных (Петергофская гранильная фабрика, Демидовские камнерезные заводы на Урале).

С упрочением капиталистических производственных отношений индустриальные промышленные методы постепенно внедрялись в разные отрасли художественной промышленности. Промышленный переворот конца XVIII — начала XIX в. сопровождался демократизацией, ассортимента художественных изделий: наряду с производством дорогих шелковых и парчовых тканей бурно развивались хлопчатобумажное производство и ситцепечатное дело.

Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного и декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного и декоративно-прикладного искусства особенно возрастает в наше время. Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, городецкие блюда и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен [4].

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот живой родник современной художественной культуры.

Характеризуя народное искусство как тип художественного творчества, М.А. Некрасова говорит о его значении в национальной культуре: «Каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ремесленных традиций. Передаваясь из поколения в поколение, эти традиции содержат устойчивые выразительно-эмоциональные структуры, которые проходят сквозь века и даже тысячелетия. С традицией же в народном искусстве передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные народом мотивы, художественные принципы и приемы, претворяемые каждым временем по-своему и несущие свой национальный характер» [3].

Современное декоративно-прикладное искусство уходит корнями в искусство народное, чаще всего в те промыслы, которые существовали и существуют на территории округа. Красноярский край чрезвычайно обширен, он протянулся от севера до юга, и говорить о едином народном искусстве на Красноярской земле невозможно, так как ее населяют многие народы, имеющие свои национальные культурные традиции: на юге - хакасы, на севере - долгане, нганасаны, эвенки. Каждый из этих народов развивает свои художественные промыслы, имеет свою систему орнаментального мышления, свой образный изобразительный язык. Знакомство и изучение народного и декоративно-прикладного искусства даст возможность глубже познать ту красоту, которую народный мастер выражал в своем творчестве во все времена, проникнуть в строй художественного мышления народного мастера. Ощутить его связи с природой, окружающим миром, мир, который раскрывается как «цветущий сад» в интерьере крестьянского жилища, овладеть его творческими достижениями, чтобы потом в собственной практике унаследовать его принципы [5].

Центральные районы Красноярского края с XVII века осваивали переселенцы из разных областей России, Украины, Белоруссии. Они привозили с собой традиции своих народов. Здесь, на сибирской земле эти традиции сохранялись, обогащались, взаимно влияли друг на друга. Особенно ярко это проявилось в

народной деревянной резьбе, обильно украшавшей многие города и села Красноярского края. Но в целом о существовании художественных промыслов, отличающихся своеобразием, говорить не приходится — сказалось отсутствие древнейших корней, связи многих поколений с этой землей. Конечно, в крестьянском быту сохранялись многие приемы художественной обработки дерева, глины, традиции вышивки, но нарисовать целостную картину развития народного и декоративно-прикладного искусства очень сложно.

В XVII веке, вместе с появлением в Сибири русских поселенцев, плененных шведов, сосланных в Сибирь после Полтавской битвы, зародилась резьба по кости в районе города Тобольска. Первые упоминания тобольских косторезных изделиях относятся к самому началу XVIII века. Развитию и процветанию косторезного искусства в Тобольске способствовало обилие в Сибири мамонтовой кости, а также древнейшая резьба по ней, существовавшая у коренных народов Севера – ханты, манси, ненцев. Изготавливались в то время тобольскими косторезами гребни, табакерки, шкатулки, костяная отделка к оружию. Тогда же начали изготавливать и первые скульптурные изделия.

Круглая скульптура стала одной из наиболее характерных особенностей тобольского косторезного искусства. В Тобольске распространён традиционный вид обработки кости – инкрустация – украшение изделий из белой кости костью различных естественных оттенков.

В 1874 году появилась косторезная мастерская Овешковой которая способствовала оформлению художественного стиля тобольского искусства – выделению детально проработанной круглой скульптуры, со значительной долей северной тематики, как одной из характерных особенностей, отличающих тобольскую резьбу по кости от холмогорской.

В 1920-е годы создаётся в Тобольске музей изящных искусств и художественно – промышленные мастерские с отделением резьбы по кости, а в 1928-ом году у косторезов появился свой цех при Многопромсоюзе. Через пять лет курировать работу тобольских резчиков стал московский научно – исследовательский институт художественной промышленности.

В 1960 году создана Тобольская фабрика художественных косторезных изделий, позднее она преобразована в закрытое акционерное общество. В 1986 году изделия фабрики впервые отнесены экспертным советом к изделиям народных художественных промыслов. На фабрике хранится единственная по уникальности коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота, клыка моржа: ажурные шкатулки, шахматы, письменные принадлежности.

На Таймыре до сих пор находят бивни мамонтов и каждое произведение, изготовленное мастером косторезом уникально и неповторимо. Словно таинственное напоминание о тех временах, когда по заснеженным равнинам Сибири, бродили эти удивительные животные.

В традиционном народном художественном творчестве наиболее развитым и популярным направлением является резьба по кости. Древнее и традиционное искусство входит сегодня в двадцать первый век. Основными материалами, используемыми в резьбе, являются рог оленя и бивень мамонта. Мастера работают в жанре скульптуры малых форм и применяют различные техники резьбы по кости: объемной, рельефной, ажурной, гравировки. Их работы отличаются традиционностью и своеобразием, они показывают самоотверженность, гуманность и величие духа северного человека.

Высохудожественные произведения, выполненные народными мастерами, пользуются неизменным спросом у жителей и гостей Таймыра. Главная задача

косторезной мастерской и «Таймырского дома народного творчества» заключается в продвижении промысла на международный уровень и создании «Золотого Фонда» Таймыра - коллекции произведений, которые станут достойным посланием следующих поколениям земляков. Таймырская резная кость, творчество, стоящее на твердой основе многовековых традиций — уникальное явление в художественной жизни страны и мира.

С 1950-х годов началось бурное развитие городов Красноярского края, освоение его просторов. С новой жизнью стали развиваться многие виды искусства, и не только станковые, но и прикладные: художественная обработка бересты, резьба и роспись по дереву, ручная художественная вышивка, художественная керамика, традиционный народный костюм, народная тряпичная кукла, изделия из кожи и меха, домовая резьба и др.

С Красноярским шелковым комбинатом связали свое творчество многие художники. Благодаря их мастерству декоративные ткани шелкового комбината Красноярска были широко известны в 60- 70 гг..XX века.

Для Сибири в целом до недавнего времени такой вид художественного текстиля, как гобелен, был не характерен. Но в последние годы в различных городах региона стали появляться мастера, владеющие сложным искусством ковроткачества.

По сути дела, таким же новым, как и искусство текстиля, явилось для Красноярска искусство керамики и стекла. Здесь трудности заключаются еще и в том, что для изготовления художественного стекла, гончарных изделий требуются специально оборудованные мастерские, печи, а их и в настоящее время в Красноярске почти нет.

В настоящее время искусство керамики Красноярска переживает период яркого расцвета. Это убедительно доказала проходившая в Красноярске в январе 1990 года региональная выставка «Декоративно-прикладное искусство Сибири», на которой керамистам нашего края принадлежал приоритет. В последнее время такой традиционно камерный вид искусства, как керамика, удивляет обилием больших декоративных композиций, предназначенных для интерьера и экстерьера зданий, открытых пространств.

Большой отряд мастеров декоративно-прикладного искусства в крае, владеющих высокими профессиональными навыками, убеждает нас в том, что прикладные искусства, так недавно пустившие корни на Красноярской земле, будут развиваться в разнообразии видов, форм, направлений. Искусство войдет в общественные здания, выполняя свое основное предназначение — дарить радость людям!

Список литературы

1. Аркин Д. Искусство бытовой вещи. - М., 1932.
2. Большая советская энциклопедия. Т. 17. - М., 1974.
3. Некрасова М.А. О развитии традиций в художественных промыслах / М. А. Некрасова. - М.: Искусство, 1987. - № 12. - С. 5-10.
4. Салтыков А. Самое близкое искусство. - М.: Просвещение, 1968. С. 35.
5. Смирнова Л.Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в педагогических вузах: монография / Л.Э. Смирнова. - М.: ИНФРАМ, 2012. - 202 с.: ил. - С. 78.
6. Чекалов А. К. Основы понимания декоративно - прикладного искусства. - М., 1962.