

Ломанова Татьяна Михайловна

Tatiana Lomanova

кандидат искусствоведения, профессор кафедры
«Народная художественная культура»

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

PhD (in art history), Professor of folk art culture chair

Siberian State Institute of arts named after Dmitry Khvorostovsky

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

FOLK DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE CONTEXT OF ART EDUCATION. ON THE EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK REGION ART EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ключевые слова: народное декоративно-прикладное искусство, традиции, орнамент, народные художественные промыслы, художественное образование, народные мастера, культура.

Keywords: folk decorative and applied art, traditions, ornament, folk arts and crafts, art education, folk masters, culture.

Аннотация. В статье дан обзор состояния народного декоративно-прикладного искусства России в XX веке и среднего художественного образования в этой области в колледжах Красноярского края. Приводятся направления подготовки, изучаемые предметы, рассматриваются некоторые аспекты работы преподавателей, а также кратко анализируется современное состояние народного декоративно-прикладного искусства с точки зрения художественного образования. Выявляются проблемы включения в преподавание художественных высших и средних специальных учебных заведений на примере образовательных учреждений Красноярского края отдельных практических и теоретических дисциплин, связанных и изучением народного декоративно-прикладного искусства.

Abstract. The article gives an overview of the state of Russian folk arts and crafts in the twentieth century and secondary art education in this area at colleges in the Krasnoyarsk Region. The directions of training, the subjects are studied, some aspects of the teachers' work are considered, and the current state of folk arts and crafts from the point of view of art education is briefly analyzed. The problems of inclusion in the teaching of art higher and secondary special educational institutions on the example of educational institutions of the Krasnoyarsk Region of individual practical and theoretical disciplines associated with the study of folk decorative and applied art are identified.

XXI век – период глобальных изменений социума, время пересмотра отношения к искусству и самого искусства, время сложных и порой весьма болезненных перемен в сфере духовных исканий, отказа от многих устоявшихся понятий, время противоречий, горьких разочарований и обретения новых открытий в культуре и искусстве. И надо ли в этом пространственно-временном континууме современного искусства обращаться к далекому прошлому, к, казалось бы, давно ушедшим традициям народного искусства этносов? Нужны ли нам, живущим в

совсем ином мире, эти традиции, так тщательно сохраняемые и бережно передаваемые от поколения к поколению в течение столетий и тысячелетий?

Актуальность данной статьи обусловлена озабоченностью многих современных исследователей народного декоративно-прикладного искусства отношением наших современников, прежде всего, молодых и совсем юных к традициям своего народа, к той легкости, с которой молодежь в большинстве своем отказывается от народного искусства во имя чуждых, привнесенных с Запада идеалов. И здесь велика роль художественного образования, которое должно давать не только академические знания, умения и навыки, но и приучать к пониманию подлинной ценности народного ДПИ.

В течение XX века периодически велись дискуссии о том, нужно ли нам народное искусство, не является ли оно рудиментом, выполнившим свою миссию и ушедшим с арены современности. Первые попытки отказа от народного искусства в 1920-е годы были связаны с деятельностью представителей «производственного искусства», которые требовали от искусства целесообразности, по-новому решая роль художника в современной им действительности. По их мнению, искусство должно соединиться с промышленным производством. В этом «новом» искусстве старым традициям, как считали представители «производственного искусства», места не было. Идеологи этого направления утверждали: «Кустарное искусство вообще целиком принадлежит прошлому, оно – фантом, призрак, продукт городской аберрации зрения (аберрация – искажение изображений, получаемых в оптических системах), это – последние судороги отсталой техники, характерные только для такой отсталой страны, как Россия» [цит. по: 24. 166]. Отказ от старых форм искусства фактически полностью отрицал необходимость народного искусства в новой постреволюционной России.

Но с этой радикальной точкой зрения апологетов «производственного искусства» исследователи народного искусства были не согласны, в частности крупный ученый, искусствовед, собиратель народного искусства В.С. Воронов писал, что народное искусство «отнюдь не фантом, оно реально существует и является ценнейшей стороной национальной художественной культуры» [цит. по: 24. 166]. В 1921-1923 годах при активном участии В.С. Воронова были проведены выставки русского народного декоративного искусства (крестьянского искусства) в Государственном историческом музее. На материале этих выставок В.С. Вороновым была написана книга «Крестьянское искусство» (М: Государственное издательство, 1924).

Всю первую половину XX столетия, фактически, народному искусству не было места в идеологически выстроенной системе, где ведущим был метод социалистического реализма, народное ДПИ просто не вписывалось в эти заданные идеологией рамки. Даже народные художественные промыслы, где в течение десятилетий формировались традиции, основанные на аутентичных технологиях, сюжетах, орнаментике, семантике, композиционном построении, колористическом решении изделий, испытали на себе всю сложность ситуации с народным искусством. В 1930-е годы на знаменитые промыслы (хохломянская роспись, Палех и другие) направлялись профессиональные мастера изобразительного (не

декоративно-прикладного!) искусства, и под их воздействием во вновь создаваемых изделиях появлялись абсолютно чуждые формы и элементы сюжетов и орнаментов. Например, в знаменитой хохломской росписи по дереву вначале (еще на рубеже веков и в 1920-е годы) навязывался орнамент плетенки, абсолютно далекий от исконно хохломского легкого травного орнамента, а в 1930-е годы токарная хохломская посуда переживала уход от традиционно простых форм к вычурным вазам псевдоклассических форм, к ковшам в виде неких драконов, к чашам непонятного назначения. Также и в орнамент вводилось изображение советской символики (красные звезды, серп и молот и т. д.). И эти «новшества» коснулись многих художественных промыслов. К счастью, этот период прошел достаточно быстро и почти безболезненно для дальнейшего существования промыслов, вернувшихся к своим традиционным основам.

Лишь с 1950-1960-х годов началось осмысление того, что народное искусство – прекрасный пласт нашей культуры, несущий высокую духовность, воспитывающий подлинный патриотизм, как бы возвышенно это ни звучало. В первое послевоенное десятилетие на многих выставках разного уровня стали появляться изделия народных художественных промыслов. Так началось возрождение народного ДПИ, интерес к которому ширился с каждым годом. В разных городах страны стали проводиться конференции, семинары по народному искусству, где поднимались многие сложные проблемы существования ДПИ, художественных промыслов, проблемы искусства этносов России, уникальности и аутентичности народных художественных ремесел и промыслов, стали появляться сборники статей, освещающие развитие и состояние народного ДПИ. Очень значительна в этом плане платформа журнала «Декоративное искусство СССР» (ДИ СССР), одного из ведущих периодических изданий в течение долгих десятилетий. На страницах ДИ СССР появлялись самые смелые материалы, например статья Э.В.Кильчевской «Традиции – не мертвая схема», (1959, № 11); статьи А.Б. Салтыкова «Массовость и уникальность» (1958, № 3), «О руководстве художественными промыслами» (1958, №1), статья М.О.Ильина «О понимании художественных традиций» (1960, №3) и многие другие материалы. Вновь утверждались идеалы народного искусства. О.М. Савицкая совершенно справедливо утверждает: «Народное творчество основывается не только на интуиции и смекалке отдельных талантливых мастеров. В его основе лежат нерушимые законы формообразования, являющиеся основой и современного декоративного искусства: гармония красоты и целесообразности, строгая логика конструкции, изобретательность в использовании свойств материала, умение объединить в стройный ансамбль самые разнородные предметы» [17, с. 63].

В 1960 году состоялась практически первая выставка «Художественные промыслы РСФСР». Она была организована в Манеже – одном из центральных выставочных помещений Москвы в то время. Выставка имела очень широкий резонанс. Ей были посвящены многие статьи, альбомы.

Но, народное ДПИ волновало не только исследователей и мастеров. Постепенно в свои программы стали включать дисциплины по изучению и практике народного ДПИ художественные учебные заведения. Часто эти курсы

были краткими, элективными, но они были очень важны с точки зрения познания народного искусства.

XXI век еще более укрепил позиции в отношении к народному ДПИ. В вузах многих городов стали открываться кафедры народного искусства со своими учебными программами, в которых изучению и практическому освоению декоративно-прикладного искусства отводится значительное место (прежде всего – это старейшие вузы страны – Московская государственная художественно-промышленная академия им. Г.С. Строганова и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, существующие с XIX века и воспитавшие сотни профессиональных художников по разным направлениям ДПИ. Во многих городах России стали появляться учебные учреждения высшего и среднего специального образования, одной из задач которых стало обучение народному ДПИ (ряд учреждений в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, Краснодаре, Перми, Барнауле, Новосибирске, в Омске, в Кемерово, Абакане и мн. других городах). Во многих педагогических вузах, где есть художественно-графические факультеты стали вводиться дисциплины по изучению народного искусства.

В Красноярском крае изучение народного искусства осуществляется в нескольких высших и средних учебных заведениях. Проблема обучения мастеров народного ДПИ заключается в том, что каждое учебное заведение составляет свои программы, делая упор на какие-то отдельные виды ДПИ (текстиль, обработка дерева, роспись по дереву и т.д.), практически нет единого стержня, да и нет возможности создать цельный блок, который бы включал если не все области народного ДПИ, то хотя бы основные.

Пожалуй, наиболее полный охват в обучении народному ДПИ и изучению художественных промыслов осуществляется на кафедре «Народная художественная культура» (направление 51.03.02) Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Кафедра существует недавно, она была создана в 2012 году с целью – готовить преподавателей народной художественной культуры: специальность – «Руководство студией декоративно-прикладного творчества». Вторая специальность этой кафедры – «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», но это направление не является темой нашей статьи, поэтому о нем мы говорить не будем.

Профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» готовит специалистов в области народной художественной культуры, дает возможность студентам познакомиться с самыми разными направлениями народного декоративно-прикладного искусства, сохранять культурные традиции искусства народа и передавать их подрастающему поколению в детских и взрослых образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования.

На кафедре собрался коллектив опытных профессионалов высокого уровня, мастеров, хорошо знающих свое дело, осуществляющих полноценное обучение студентов. Преподаватели дисциплин специализации – мастера по различным видам ДПИ: народный текстиль (ткачество, вышивка, батик, войлоковаляние, кружево и др.), народный костюм, в том числе сибирский народный костюм,

костюм старообрядчества Сибири, керамика, роспись по дереву. Также бакалавров учат декоративной живописи, изготовлению народных и кукол в костюмах народов севера и юга Приенисейской Сибири (эвенков, долган, нганасан, хакасов), даются теоретические знания по теории и истории народной художественной культуры и как части ее – по теории и истории декоративно-прикладного творчества, в том числе и народного творчества Красноярского края. Преподаватели блока практических дисциплин являются постоянными участниками и руководителями различных мастер-классов, выставок, фестивалей в Красноярске и во многих городах России. Преподаватели теоретических дисциплин активно участвуют и руководят семинарами, конференциями, являются непременными участниками многих конгрессов и симпозиумов по проблемам ДПИ разного уровня.

В июне 2015 года состоялся первый выпуск специалистов направления «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» и уже он показал состоятельность выбранного институтом нового направления. Несмотря на молодость, новая кафедра уже может заявлять о своих успехах. Студенты были отмечены на нескольких престижных конкурсах. С этого периода каждый год проходят яркие защиты дипломных проектов, выставки студенческих работ. Выпускники кафедры работают в городах Красноярского края и Сибири, достойно характеризуя свой институт и родную кафедру НХК, утверждая в своей работе необходимость развития традиций народного искусства.

В 2017 году в Красноярском государственном художественном институте (ныне – Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского) была проведена Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Декоративно-прикладное искусство, дизайн и народная художественная культура. Образовательные и творческие аспекты», на которой прозвучали доклады вузовских преподавателей ДПИ из 15 городов России, Сибири и Красноярского края по проблемам преподавания народной художественной культуры и народного ДПИ. И надо было видеть глубокую заинтересованность всех участников конференции разнообразными направлениями работы по изучению народного ДПИ в ВУЗах и ССУЗах. Кафедра «Народная художественная культура» была главным организатором данной конференции.

Но одна кафедра народной художественной культуры не в силах решить проблему специалистов в области преподавания народного ДПИ для такого обширного региона, как Красноярский край. Ежегодно из стен института выходит лишь 9-10 человек, а то и меньше – это капля в море. Но еще ряд высших и средних учебных заведений Красноярского края в своей деятельности обращаются к практическому и теоретическому осмыслению народного искусства.

И, прежде всего, надо назвать кафедру музыкально-художественного образования Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева. Кафедра существует уже 27 лет – она была образована в октябре 1993 года как «Кафедра музыкально-эстетического воспитания», но уже через два года на кафедре стали готовить специалистов по дополнительным специальностям «Музыкальное образование» и «Изобразительное искусство». В настоящее время кафедра музыкально-художественного образования готовит педагогов по профилю

«Изобразительное искусство» на очном и заочном отделениях.

И очень важно, что, осуществляя основные направления работы кафедры, – научное, методическое, учебное, большая роль отводится не только подготовке будущих учителей изобразительного искусства в школе, но и даются основные знания в области народного декоративно-прикладного искусства. Бакалавры, обучающиеся на кафедре музыкально-художественного образования изучают и сами создают образцы народной художественной росписи по дереву в стиле Нижегородской области (например, исследуют и воспроизводят знаменитую городецкую роспись), изучают кистевую роспись по традициям цветочных композиций жостовского подноса, делают росписи в стиле дымковской игрушки, северодвинской росписи, обращаются к разновидностям древнерусского орнамента, но на современном этапе по народному искусству Красноярского края ведется лишь незначительное количество учебных лекционных часов.

Таким образом выпускники кафедры после окончания вуза имеют возможность не просто вести в школе основную педагогическую деятельность, но и создавать школьные кружки, студии ДПИ, то есть давать детям основы народного творчества.

Очень интересно поставлено обучение основам народного ДПИ в старейшем среднем образовательном учебном учреждении Красноярского края – Минусинском колледже культуры и искусства (полное название: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства»), где востребованы специальности 51.02.01. (народное художественное творчество) и 54.02.02. (декоративно-прикладное искусство и народные промыслы).

Колледж был создан в 1947 году как культурно-просветительная школа. За годы существования колледж неоднократно менял свой статус и названия: в 1962 году школа получила статус Красноярского культурно-просветительского училища; в 1990 году это учебное заведение было переименовано в Красноярское краевое училище культуры, затем, в 2004 году училище культуры получило статус колледжа и стало именоваться ГОУ СПО «Красноярский краевой колледж культуры и искусства»; и, наконец, в 2015 году колледж переименован в Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства».

Основные направления в обучении декоративно-прикладному искусству – роспись тканей, вышивка, батик. Также преподаватели и студенты изготавливают народную и авторскую куклу. Изделия и учащиеся и их педагогов хорошо известны в Красноярском крае, на каждом краевом фестивале, на каждой ярмарке народного искусства они по праву занимают высшие, говоря спортивным языком, ступени пьедестала. Главное в изделиях Минусинского колледжа – глубокое понимание традиций народного искусства, которые наполняют даже самые современные композиции, вышивки, батники. Это понимание лежит в основе процесса обучения ДПИ в Минусинском колледже культуры и искусства.

Необходимо отметить еще одно среднее специальное учебное учреждение – Енисейский педагогический колледж, в котором работа по изучению народного

искусства ведется на базе Этнографического музея, созданного в колледже в 2009 году в дни празднования юбилея художественно-графического отделения. С сообщением об этом музее, созданном в стенах ССУЗа, на уже упоминавшейся конференции 2017 года выступила преподаватель колледжа И.А. Гилева. Она рассказала, что в музее собраны «подлинники, обладающие научной, исторической и художественной значимостью – это предметы быта XVIII-XX веков, собранные первоначально в натурный фонд художественно-графического отделения» [4, с. 235-239.] – полотна, туеса, прялки, скатерти, сундуки, керамические сосуды, игрушки и т. д. В музее собрана коллекция народных костюмов России, и что очень важно, эти костюмы выполнены студентами колледжа под руководством опытных преподавателей. Студенческие народные костюмы не раз представлялись на выставках, фестивалях и ярмарках народного искусства, получали призы и дипломы.

Эти явления, происходящие в художественном образовании, конечно радуют. Постепенно, правда точно, лишь в некоторых регионах начинается обращение к красоте и символике народного орнамента, к яркой узорчатости старинного костюма, к теплоте резного дерева, к очарованию глиняной игрушки-свистульки, к народным ремеслам, многие из которых долгое время считались забытыми.

Автор данной статьи убежден – современному школьному учителю изобразительного искусства, педагогу дополнительного образования, руководителю студии декоративно-прикладного искусства необходимо знать традиции, технологии, орнаментику народного ДПИ, чтобы эти люди смогли сохранять для будущих поколений живой родник народного искусства. Поэтому так важно изучение основ народного декоративно-прикладного искусства в художественных высших и средних специальных учебных заведениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский, А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. [Текст] / А.В. Бакушинский – М.: Советский художник, 1981 – 352с.
2. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: Теория, история, практика. [Текст] / Е.Г.Вакуленко – Ростов: Феникс, 2007.– 380 с.
3. Василенко, В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / [Текст] В.М.Василенко. – М.: МГУ, 1960.– 181с.
4. Гилева, И.А. Концепция музейно-педагогической деятельности этнографического музея колледжа // Сб. материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции: Декоративно-прикладное искусство, дизайн и народная художественная культура. Образовательные и творческие аспекты [Текст] / И.А.Гилева – Красноярск, 2017 – С. 235-239
5. Киященко, Н.И. Пути и средства эстетического воспитания [Текст] / Н.И. Киященко, Н.Л. Лайзеров, Б.Н. Абросимов. – Москва: Наука, 1989. –192 с.
6. Косогорова, Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для вузов. [Текст] / Л.В. Косогорова, Л.В. Неретина.- М.: Академия, 2012.– 224 с.
7. Ломанова, Т.М. Мир, преображенный руками мастеров. Декоративно-прикладное искусство Красноярского края [Текст] / Т.М.Ломанова – Красноярск: Поликор. 2014 – 320 с.
8. Муравьев, Л.В., Сахаров, А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. [Текст] / - Л.В.Муравьев, А.М.Сахаров – М.: Просвещение, 1984. – 336 с.

9. Некрасова, М. А. О формах развития народного искусства и некоторых вопросах творчества // Творческие проблемы народных художественных промыслов [Текст] / М.А.Некрасова – Л.: Художник РСФСР, 1981 – С. 60-81
10. Основы декоративного искусства в школе: учебное пособие для студентов худ.-граф. фак. пед. институтов [Текст] / Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
11. Пархоменко, Н.А. Русская народная культура как социально-педагогический феномен [Текст] / Н.А. Пархоменко // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. – Кострома, 2012. – т.18.– с. 99-104
12. Попова, О.С., Каплан, Н.И. Русские художественные промыслы [Текст] / О.С. Попова, Н.И.Каплан – М.:Знание. 1984. –144 с.
13. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства [Текст] / Т.М. Разина – М.:Советский художник, 1985 – 192 с.
14. Рождественская, С.Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе: Архитектурный декор и художественные промыслы [Текст] / С.Б.Рождественская; Институт этнографии им.Н.Н.Миклухо-Маклая.– М.: Наука, 1981.– 207 с.
15. Русская изба: внутреннее пространство избы, мебель и убранство избы, домашняя и хозяйственная утварь: иллюстрированная энциклопедия [Текст] / авт.-сост.Д.А.Баранов [и др.].– Спб.: Искусство-СПБ, 2004.– 375 с.
16. Рябов, Н.В. Декоративно-прикладное искусство в сфере образования как фактор сохранения преемственности традиций. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук [Текст] – т. 17 – №1– 2015.
17. Савицкая, В.О. Кич и народное искусство (к постановке вопроса) // Проблемы народного искусства/ Сб. Статей. Ред. Некрасова М.А., Макаров К.А. [Текст] – М.: Изобразительное искусство, 1982 С. 56-65
18. Салтыков, А.Б. Избранные труды [Текст] / А.Б.Салтыков – М.: Советский художник, 1962. – 727с.
19. Советское декоративное искусство. 1917-1945. Очерки истории. [Текст] – М., 1984. – 256 с.
20. Советское декоративное искусство. 1945-1975. Очерки истории. [Текст] – М., 1989. – 256 с.
21. Советское декоративное искусство. Материалы и документы 1917-1932. Фарфор, фаянс, стекло [Текст] /Под. Ред. Толстого В.П.– М.: Искусство, 1980. – 336 с.
22. Спирина, М.Ю. Традиционное прикладное искусство: его место в истории искусств и проблемы изучения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сборник статей по материалам XX международной научно-практической конференции [Текст] – Новосибирск: СибАК, 2013. С. 114-118
23. Huntington S. Clash of civilizations. (Per. with English. So Believe) – М.: AST publishing house, 2017. – 640 p.