

В.И. Бочковская

**Традиции в народном искусстве
как диалектическое явление**

V.I. Bochkovskaya

**Traditions in Folk Art
as a Dialectic Phenomenon**

Выявлено взаимодействие понятий «традиционная культура» и «профессиональное искусство», обосновано, что среди теоретиков народного искусства до сих пор нет единого мнения о соотношении народного и профессионального искусства.

Ключевые слова: традиционная культура, традиция, инновация, народное искусство, профессиональное искусство, художественные промыслы, декоративно-прикладное искусство, стилизация.

В эпоху глобализации, когда возникает реальная угроза исчезновения национальных особенностей, изучение народного искусства представляет особую актуальность. Профессиональные художники на протяжении многих веков обращались к народному искусству, находя в нем черты, созвучные современности. В настоящее время появился интерес к областям народного искусства, ориентированным на создание объектов материальной среды. В значительной мере этот интерес проявляется в области дизайна, объекты которого содержат в себе совокупность эстетических, функциональных и технологических свойств. Все эти черты присущи и произведениям народных мастеров, сочетающим в себе утилитарные и эстетические функции.

В этом контексте значимым становится вопрос взаимоотношения таких понятий, как «традиция» и «модернизация». Вплоть до 60-х гг. XX в. научный взгляд на понятие «традиция» определялся подходом, сводящимся к жесткому противопоставлению категорий традиционного и рационального. Традиция рассматривалась как явление отмирающее, неспособное сосуществовать с современными формами жизни. Однако в первой половине 60-х гг. XX в. эта точка зрения была поставлена под сомнение. Так, почти классическим является концепция Э. Шилза, согласно которой «следование традиции, по сути, является реализацией различных вариаций на воспринятую от предыдущих поколений тему... Традиция не является чем-то саморепродуцирующим и самовырабатываемым. Только живущее, познающее, обладающее желанием человеческое существо может ее воспринять

The article deals with interrelation of such concepts as «traditional culture» and «professional art». It is proved that there is not only one opinion among scientists about correlation of folk and professional art.

Key words: traditional culture, tradition, innovation, folk art, professional art, art of crafts, decorative and applied art, stylization.

и модифицировать. Традиция развивается потому, что тот, кто является ее носителем, стремится создать что-то лучшее, более подходящее» [1, с. 174]. Для российских авторов традиция – феномен принципиально динамичный и саморазвивающийся. «Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция. В самом деле, ни одна традиционная черта не присуща любому обществу искони, она имеет свое начало, откуда-то появилась, следовательно, некогда была инновацией. И то, что мы видим как инновацию, либо не приживется в культуре, отомрет и забудется, либо приживется, со временем перестанет смотреться как инновация, а значит, станет традицией» [2, с. 160].

Еще более сложным является вопрос о традиции в народном творчестве, в основе которого лежит «хоровое» начало, подразумевающее общность мировоззрения, мировосприятия и художественного идеала. Все в народном искусстве – выбор материала, приемы обработки, содержание и форма – определяется существующей художественной традицией, художественным канонам. Все это, а также единство представлений об идеальной форме, орнаменте, колорите и технологии – составные части канона. Предметы, явления, создаваемые в рамках народной традиции, художественного канона, – реальное воплощение народных представлений о «прекрасном».

Авторы современных искусствоведческих исследований рассматривают традиции в народном искусстве как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. Основной особенностью произведений народных

мастеров является то, что в них сохраняется и передается из поколения в поколение многовековая культура русского народа. Немаловажную роль в этом играет традиция. Однако, по мнению В.А. Баратулина, в науке о народном искусстве нет однозначного, четко сформулированного определения понятия «традиция» [3, с. 7]. Более того, определение традиции не всегда совпадает с толкованием, принятым в практике работы художественных промыслов, так как долгое время под традиционностью народного искусства понимались в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении. Т.М. Разина считает, что «говоря о глубокой традиционности народного искусства, мы имеем в виду, что многие его идеи, образы, сюжеты, орнамент, технические приемы и формы предметов возникли в очень отдаленные эпохи и устойчиво сохраняются в творчестве народа, иногда вплоть до нашего времени. Это живая и органичная преемственность, когда каждое новое поколение усваивает наследие предыдущего; от прошлого берется лишь понятное, отвечающее сегодняшним мыслям и чувствам, вызывающее интерес и пробуждающее к творчеству» [4, с. 66]. В связи с этим толкованием происходит явная недооценка роли «потребителей» народного искусства. Между тем, по мнению В.А. Баратулина, «естественность развития традиции зависит от гармоничности взаимоотношений, положительного характера прямых и обратных связей всех уровней системы, как первичных “народный мастер – производство искусства – единичный потребитель”, так и более сложных: “художественный промысел – ассортимент – массовый потребитель” или “искусство промысла – особенности художественного образа произведения – художественная культура региона”. Народный мастер как носитель и профессиональный выразитель традиции может в своем произведении только наметить направление поступательного процесса промысла, а подтвердить и в конечном счете утвердить его – естественное предназначение потребителя (через восприятие и последующее использование изделий промысла)» [3, с. 7].

В работах И.Я. Богуславской, М.А. Некрасовой и близких к их позиции ученых художественные промыслы рассматриваются прежде всего как производственная сфера, мешающая, по мнению исследователей, сохранению традиций и развитию творчества мастеров. Наиболее отчетливо эта точка зрения выражена в работе М.А. Некрасовой «Народное искусство как часть культуры», ставшей обобщением многих статей автора, посвященных народному искусству и художественным промыслам. Автор пишет, что для промыслов кадры готовятся через профтехшколу или училище, где будущего мастера воспитывают... путем сознательной установки на данный вид творчества, в то время как в настоящем промысле видение мира

передается через опыт наследуемого мастерства от отца к сыну, от мастера к мастеру одной школы» [5, с. 343].

Народные художественные промыслы как своеобразная форма народного искусства постоянно находились в сфере внимания исследователей. Особое внимание уделялось их месту и роли в художественной культуре второй половины XIX в., ориентированной на сохранение и развитие традиций русского искусства. Но изучение материалов народного искусства этого периода имело в большей степени практическое назначение. Например, такие деятели культуры конца XIX в., как В.В. Стасов, С.А. Давыдова, представители Абрамцевского кружка, в частности Е.Д. Поленова, Е.Г. Мамонтова, организовавшие мастерские народных ремесел, М.К. Тенишева, создавшая аналогичные мастерские в Талашкино, хотели на основе художественного наследия народных мастеров сформировать стиль искусства, отвечающий духу нового времени. С этой целью они занимались собиранием образцов народного творчества и изданием специальных альбомов. С другой стороны, активная поддержка кустарей оказывалась со стороны земских учреждений, что проявилось в преобразовании артелей, объединяющих ремесленников по производству бытовых предметов, в художественные объединения. Одновременно был поставлен вопрос об использовании новых форм подготовки мастеров промыслов, поскольку ранее традиционное ученичество сводилось лишь к освоению основ ремесла. В начале XX в. все чаще подчеркивается необходимость воспитания художника, способного свободно развивать традицию в рамках определенного промысла. По сути, ставился вопрос о переходе к профессиональному обучению мастера как художника, знающего специфику декоративно-прикладного искусства. Эта проблема стала одной из центральных в теории и практике развития художественных промыслов, она не потеряла актуальности и в наши дни. Таким образом, мы видим, что среди теоретиков народного искусства до сих пор нет единого мнения о соотношении народного и профессионального искусства. Нет единой точки зрения и по поводу роли личности художника в народном творчестве и проблеме его подготовки в современной художественной школе. В опубликованных работах по-прежнему соседствуют противоположные мнения о положительном опыте работы художника-профессионала с мастерами народных промыслов и отрицательной практике внедрения образцов изделий народного творчества в массовое производство. Между тем именно опора на национальное духовное богатство в сочетании с бесценным наследием мирового искусства – сейчас, пожалуй, единственная возможность сохранения традиционной культуры от полного уничтожения. В свою очередь, наряду с сохранением народной, традиционной культуры, важным и необходимым условием дальнейшего

творческого использования накопленного опыта является стилизация. На основе традиционной культуры, используя ее специфические элементы, детали, ритмы, пластику, орнаменты, современные архитекторы, дизайнеры, модельеры создают новые традиции, новые стилевые особенности, соответствующие мировоззрению современного человека.

Таким образом, традиционная культура становится частью сегодняшней культуры – национальной и мировой, и деятельность профессионально подготовленных художников, работающих в области народных промыслов или художественного образования, связанного с народным искусством, является одной из характерных тенденций современной культуры.

Библиографический список

1. Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1998.
2. Арутюнов С.А. Народы и культура: Развитие и взаимодействие. – М., 1989.
3. Барадулин В.А. Росписи по дереву и бересте на предприятиях Севера, Урала и Сибири и перспективы развития местных художественных традиций // Искусство современной росписи по дереву и бересте Севера, Урала и Сибири : сб. науч. тр. / НИИХП. – М., 1985.
4. Разина Т.М. Русское народное творчество. Проблемы декоративного искусства. – М., 1970.
5. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика. – М., 1983.