

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Графова Е. С. преподаватель, член Международного союза педагогов-художников. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский Губернский колледж искусств» (Талдомский филиал), 29, tdpi@list.ru.

Grafova E.S., educator, International Union of teachers-artists member. State Autonomous Professional Educational Institution of the Moscow Region «Moscow Regional College of Arts» (Taldom branch), tdpi@list.ru.

Образы традиционных художественных промыслов – актуальная тенденция современного дизайна

Traditional artistic crafts imagery as a current trend in contemporary design

Аннотация. В статье рассматривается роль народного искусства и традиционных промыслов в различных сферах современного дизайна. Изучен феномен популярности «русского» стиля в искусстве западных художников и дизайнеров. Проанализирован вопрос синтеза народных художественных промыслов и актуальных тенденций в современной массовой культуре.

Представлен опыт сотрудничества мастеров и предприятий народных художественных промыслов с дизайнерами мебели, интерьера, костюма, разработчиками объектов предметного дизайна.

Abstract. The article presents the traditional arts and crafts role in contemporary design. The Russian-inspired trend popular phenomenon in Western art and design is examined. The synthesis of folk arts and crafts together with current trends in modern mass-culture is analyzed.

The article presents the experience of cooperation of artisans and handicraft organizations with furniture, interior, costume, and object designers.

Ключевые слова: народное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, традиционные художественные промыслы, орнамент, народное искусство, дизайн, декор, роспись ткани, костюм.

Key words: folk and decorative art, traditional artistic crafts, ornament, folk art, design, decoration, fabric painting, costume.

Поднимая вопрос о возрождении и сохранении народных промыслов, необходимо учитывать, что данная сфера искусства не может существовать отдельно от исторической ситуации и современных социально-экономических условий. Именно политическая ситуация и принципы государственного

устройства на протяжении XX столетия являлись ведущим фактором, влияющим на развитие художественных промыслов. Традиционные художественные промыслы имеют богатую историю и являются феноменом русской культуры.

В.Ф. Максимович отмечает необходимость четкого разделения понятий:

- «народные художественные промыслы и ремесла», к которым относятся такие примитивные направления как, например, лозоплетение, вязание, роспись матрешек, глиняная игрушка и т.д., не требующие специального профильного образования;

- «традиционные художественные промыслы», где профильное высшее образование является необходимым условием возрождения, развития, успешного бытования, а также позитивного восприятия и востребованности в современном социуме этой разновидности народного искусства [6].

Профессиональная подготовка художника-мастера – важный фактор, во многом определяющий качество и уровень художественного исполнения изделия.

Самобытность и многообразие изобразительных мотивов народного декоративно-прикладного искусства давно вышли за пределы мест бытования, перестали выполнять функцию архаичного образа, культурной нормы, стереотипа и нашли отражение в современных авторских проектах в различных сферах дизайна.

На протяжении многих лет изделия традиционных художественных промыслов в силу социокультурных и экономических условий превратились из произведений искусства в объект массовой культуры. Легкие для восприятия, популярные образы вызвали неизменный интерес и были близки и понятны большинству людей.

В середине XX века была обеспечена серийность и тиражируемость изделий народных промыслов, они выпускались в количествах, рассчитанных на потребление широким кругом людей.

Возможности использования предметов традиционного декоративно-прикладного искусства широки, но незаслуженно не реализованы.

В последние годы, несомненно, формируется тенденция обращения как потребителей, так и дизайнеров к возможным ресурсам народных промыслов как к источнику формирования стиля, фактору, определяющему характер дизайн-проекта в любой сфере: от интерьера и костюма до полиграфической продукции и аксессуаров.

*Использование объектов народных промыслов
в современной массовой культуре: китч или искусство?*

Стиль «а-ля рюс» популярен как на родине, так и за границей. Художники и дизайнеры обращаются к традиционной русской тематике, ее ярко выраженному национальному колориту.

Старинный промысел подмосковного Павловского Посада – создание уникальных платков. Применение этому образцу декоративно-прикладного искусства можно найти и в современном дизайне интерьера. Практически из

любого платка можно сделать яркий, самобытный интерьерный объект. Платки можно также использовать для декора ширмы или абажура для бра. Кроме того, с помощью платка можно задекорировать разнообразные коробочки, блокноты, подставки, шкатулки [4].

Несомненно, первооткрывателем среди профессиональных модельеров и дизайнеров, обратившихся к павловопосадскому платку, был Вячеслав Зайцев. Одна из ярчайших коллекций кутюрье была создана с использованием изделий знаменитого подмосковного промысла (рис. 1).

Павловский платок и его яркая самобытность вдохновляет и других дизайнеров. Обувь из расписных платков от дизайнеров Юлии Войтенко и Дарьи Голевко была представлена на Неделе высокой моды. Для их изделий уже придумали специальное слово – scoots (от двух слов – scarf (шарф, платок) и boots (ботинки). Одежду из павловопосадских платков представляет и российский дизайнерский дуэт YanaStasiya.

Мотив павловопосадского платка становится основой так называемого стиля «Матрёшка» – популярного направления в одежде. Яркий пример – работы австрийского дизайнера Сюзанны Бисовски наиболее интересно и нестандартно использует павловопосадский платок и в современном интерьере, и в костюме.

Другой популярный в среде профессиональных дизайнеров русский художественный промысел – керамика Гжели. Глубокий синий кобальт на белом фоне гжельских орнаментов, будто белоснежные сугробы и ярко-синее небо знаменитой русской зимы привлек внимание ведущих домов моды Европы. К Гжели обращались Кавалли, Валентино и Гальяно. Такую узнаваемую Гжель можно встретить на свадебном платье от кутюр и автомобиле представительского класса, посуде, предметах бытовой техники и даже ногтях.

Денис Симачев под лозунгом «Русским быть модно» создал целую линейку товаров в стиле хохломской росписи: от футболок до смартфонов.

24-26 октября 2018 года в Йоханнесбурге, ЮАР состоялся бизнес-форум и модный показ South African Fashion Week. Дизайнер Сергей Сысоев презентовал свою коллекцию Весна/Лето 2019, а также коллаборацию бренда SERGEY SYSOEV с Жостовской фабрикой декоративной росписи (рис. 2-3). Ирина Стецко показала свою коллекцию с русскими мотивами, основанную на образах, силуэтах и декоре традиционной Дымковской игрушки (рис. 4).

Воплотить идею дизайнера Сергея Сысоева смогла одна из лучших художниц Жостовской фабрики Татьяна Агеева, виртуозно владеющая техникой передачи света – кьяроскуро (рис. 5). Благодаря тончайшим градациям темного и светлого, сочетанию графичности и объема фактуры букета особенно осязаемы и объёмны. Созданные на фабрике эксклюзивные арт-объекты эффектно дополнили коллекцию женской одежды бренда, основным акцентом которой стал авторский цветочный ахроматический принт [3].

Увлечение русской темой в Европе в XX веке началось в 1909 году, сразу после первого Дягилевского сезона. Спектакли оформлялись художниками творческого объединения «Мир искусства» Л. Бакстом, И. Билибиным, А. Бенуа, Н. Рерихом. Французский дизайнер одежды Поль Пуаре перенёс народные мотивы русской народной одежды в свои модели, представленные публике в 1910-1914 году в Париже. В моду входят украинские вышивки и казацки сапожки. Своих детей он одел в рубашки-косоворотки, а жене сшил костюм, напоминающий армяк. Русская понева легла в основу иллюстрации Сони Делоне для журнала «VOGUE» 1920-х гг. (рис. 6)

«Русская тема» в Европе представлена работами Ив Сен-Лорана. В его «Russian Collection» встречаются меховые шапки, сапоги, многослойные юбки и вышитые блузы. В основе коллекции роскошь и чрезмерность декора и орнаментики, богатство фактур и отделок.

Очередная волна интереса к русскому стилю поднялась в 2005 году с коллекций Кавалли и Dolce & Gabbana. Взлёт «русского стиля» пришелся на 2009 год. «Шанель» и «Кензо» представили свои коллекции а-ля рус. Итальянец А. Маррас, автор «русской линии» Кензо, также вдохновлялся русской одеждой XIX века и костюмами «Русских балетов» Дягилева. Он сочетал павловопосадские шали, ситец, мотивы русских понев и сарафанов, ввёл в моду русские шали.

*Создание предметов быта и арт-объектов в стиле
традиционных народных промыслов России.*

Если стиль а-ля рус в дизайне костюма давно и прочно занял свое место, то рождение нового направления и тенденций в интерьерной индустрии складывается именно сейчас.

Возрождение традиций в современной интерпретации, национальный колорит в актуальном видении, интеграция в современный интерьер арт-объектов, выполненных по технологии промысла, сформировалось как ответ на потребность в возвращении к истокам и родной культуре.

Развитие современных технологий в мебельном производстве позволяет сочетать различные материалы, техники и фактуры. Принт с орнаментальными мотивами традиционных промыслов можно нанести абсолютно на любую поверхность: металл, пластик, текстиль. А значит спектр возможностей для проектировщика становится ещё шире.

Однако, по-настоящему эксклюзивными подобные арт-объекты становятся благодаря авторскому исполнению. Изделия народных промыслов выполняются вручную и являются самобытным уникальным произведением.

«Русская коллекция» дизайнера интерьеров, архитектора Натальи Шевченко, представляет собой новое видение русских традиционных мотивов в современных интерьерах.

Основной мотив коллекции – образ мифических существ Гамаюна, Сирина и Алконоста. Это персонажи древние, архаичные, но известные и узнаваемые (рис. 7-9).

Особенно привлекательно их воплощение в современных формах и материалах. Коллекция представлена мебелью для ванных комнат, светильниками и предметами декора. Использовались роспись и резьба по дереву, текстиль, металл. Все это и мастерство профессиональных художников народных промыслов говорит об актуальности декоративно-прикладного как источника вдохновения для художника, неисчерпаемого пласта информации и образов, готовых к воплощению в авторских проектах [8].

Компания «Русский кружевной дом» активно сотрудничает с производствами и индивидуальными мастерами народных промыслов, и проекты, которые рождаются в результате подобного сотрудничества, являются актуальным взглядом на традиционное народное искусство.

Осенью 2018 года «Русский кружевной дом» запускает проект «Современный русский интерьер». Основная цель проекта – привлечение мастеров, производственных центров и дизайнеров интерьера к сотрудничеству, разработке дизайн-проектов современного интерьера в русском стиле и включением в него арт-объектов, выполненных профессиональными мастерами в соответствии с традицией промысла. В рамках проекта дизайнеры предлагали свои разработки интерьеров и предметов мебели и декора. Проект показал, что традиционные произведения народных промыслов могут органично сочетаться с актуальными направлениями в дизайне, и становиться стилеобразующими яркими акцентами.

Компания Electrolux предприняла попытку привлечь внимание российского потребителя. Объектом их дизайнерских экспериментов стали сушильные барабаны. Модели, созданные специально для России, отличаются тем, что расписаны под Гжель, Хохлому и Жостово (рис. 10).

Магазин KitchenAid представил серию миксеров с уникальным дизайнерским рисунком, выполненным вручную. В коллекции – три варианта дизайна: «Хохлома», «Гжель» и «Прованс». Русская тема служит неисчерпаемым источником вдохновения для дизайнеров всего мира. «Миксер, расписанный «под Гжель» или «под Хохлому», станет выразительным акцентом в роскошном интерьере», – утверждает производитель. Данные примеры скорее представляют собой маркетинговый ход, рассчитанный на привлечение покупателя.

Другой подход к традиционным художественным промыслам России демонстрируют отечественные дизайнеры.

Гигантские матрёшки художника-сценографа Бориса Краснова никого не оставили равнодушным. Каждая матрёшка выполнена в одном из стилей народных промыслов России: традиционные росписи по дереву, плетение из бересты; русские лаки, жостовская роспись и мотивы дымковского промысла, гжельская роза и художественное кружево. Матрёшки изготовлены вручную, каждая из них результат работы пятнадцати мастеров (рис. 11).

Экспозиция гигантских матрешек перевезена в Москву из Франции, где в 2010 году она представляла нашу страну на Российской национальной выставке. В Париже выставка матрешек прошла с шумным успехом: она вызвала одобрение премьер-министров России и Франции, высокий интерес посетителей и множество положительных рецензий искусствоведов и критиков. Мы видим не только стремление привлечь внимание зрителя традиционным русским размахом, проект, заведомо ориентированный на европейскую аудиторию, рассказывает о богатстве и разнообразии русского декоративно-прикладного искусства через узнаваемый всеми силуэт матрёшки [2].

*Оформление городского экстерьера в стиле
традиционного для данной местности промысла.*

«Раскрасим город в Дымку к 650-летию Кирова!» С этим предложением выступил в феврале 2013 года Клуб маркетологов, продвигающий на различных уровнях проект с условным названием «Дымка». Дизайнеры предложили украсить город в дымковском стиле, установить на въезде в город фигуры дымковских барышни и офицера. Персонажи в представленном проекте естественно вписывались в окружающую среду. В Кирове много неприглядных скучных старых домов, еще больше полузаброшенных промзон, ободранных заборов, железнодорожных тупиков и т. д. «Раскраска» этих объектов в дымковском стиле может изменить облик города, сделать его ярким и радостным. Возможно, вятская «национальная идея», солнечный бренд Кировской области – Дымковская игрушка — найдет новую реализацию в позитивном изменении облика города.

Использование народных промыслов России при разработке визуального образа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. «В России каждый регион самобытен, поэтому в нашей стране столько народных промыслов! Гжель, хохлома, жостовская роспись, палехская миниатюра, Павлово-Посадские платки, вологодское кружево, кубанские, кубачинские и якутские узоры, ивановский ситец... Все это богатство России отразилось в образе первой в нашей стране зимней Олимпиады. Так возникла идея лоскутного одеяла (принцип пэчворк), состоящее из 28 лоскутков, каждый из которых представляет орнамент национальных российских промыслов (рис. 12). На данном одеяле представлены не только известные промыслы, но есть, и такие, как северодвинская живопись, мезенская, ракульская и устюжская роспись, трехгранно-выемчатая резьба, многие из которых сегодня забыты на Руси, но теперь, надеюсь, возродятся...» – отметил на презентации единого визуального образа Олимпийских зимних игр глава группы компаний BOSCO Михаил Куснирович [1].

*Результат популяризации «русского стиля» – тиражирование лубка
или возрождение традиций русского декоративно-прикладного искусства?*

Влияние узнаваемости «бренда» на продвижение и сохранение такого уникального культурного феномена, как народные промыслы. Для иностранцев Россия – это экзотика, и набор растиражированных

туристических штампов: матрешки, кокошники, муфты, платки. Западные дизайнеры не занимаются исследованием истоков национальной русской культуры, но и отечественные проектировщики далеко не всегда готовы к долгой работе с научными материалами и анализу изобразительного содержания. В погоне за скорой прибылью многие идут по пути зарубежных модельеров, беря за источник вдохновения сувениры из арбатских ларьков.

К сожалению, молодое поколение мало интересуется народной культурой и не готово к восприятию истинной народной эстетики, в том объёме, который не только отражает внешнюю красоту и самобытность образцов декоративно-прикладного искусства, но и раскрывает истоки становления традиции и бытования промысла, его духовную составляющую, образное содержание.

На сегодняшний день, музеи декоративно-прикладного искусства и народных промыслов не так популярны, как галереи современного искусства и арт-пространства. Наши современники начинают воспринимать русскую культуру глазами иностранцев: балалайка – матрешка – шапка... [5].

Произведения народных промыслов, становясь частью массовой культуры, теряют свою историю, обесцениваются через многочисленное тиражирование характерных мотивов и образов, а точнее в их переработке и упрощенной стилизации. Такая «узнаваемость бренда» не может обещать процветания самому народному промыслу.

Популярность гжельских и хохломских узоров не гарантирует развития предприятиям народных художественных промыслов, ведь далеко не все способны отличить оригинал от контрафакта и китайской подделки. Традиционные художественные изделия – самобытный и высококачественный продукт, отражающий российскую культурную идентичность. Современная молодёжь больше знакома с китайскими сувенирами и контрафактными, псевдотрадиционными товарами низкого качества. Обилие подделок приводят к системному нарушению технологии, в связи с чем утрачивается индивидуальность традиционной школы. Образ в массовой культуре становится самостоятельной единицей, оттесняя на второй план собственно объект искусства [5].

Как отмечает М.А. Некрасова: «Народное искусство, ценностно ориентированное энергией культурной памяти, с духовно-нравственной силой и высоким эстетическим качеством, профессионализмом способно противостоять апофеозу эрзаца, имитации, торжеству пошлости и посредственности, зрелищной пустоте все больше захватывающей пространства, оттесняя все человеческое и духовное на ниве культуры. Народное искусство способно противостоять – отчуждению человека от своей историко-культурной цельности, от родной земли, – опасности перерождения психологии создателя созидания в психологию расхитителя и разрушителя» [7].

Во многих работах современных дизайнеров мы скорее видим гротеск, несколько вычурный лубок, который не раскрывает всей глубины и

разнообразия, всех красок и многовековой философии культуры русского народа. Эти стилизации очень поверхностные. Скопировав узнаваемый мотив, характерный изобразительный образ, многие кутюрье и дизайнеры не проникают в суть, в историю того или иного художественного промысла.

Народное искусство – основа духовной культуры, базисная ценность национальной культуры, как живая традиция, оно не перестает быть актуальным и нужным. В современной жизни народное искусство может стать основой духовно-нравственной эстетической силы, связывающей и объединяющей поколения, несущей гармонию в нашу жизнь. Не так много стран, где существует явление, подобное народным промыслам России. Уникальность этого феномена необходимо беречь и возрождать как народное духовное достояние нашей страны и всего мира.

Именно при непосредственной связи художника народных промыслов и дизайнера возможна не только разработка проекта, но и его профессиональная реализация. Молодой художник, в свою очередь, должен видеть возможности своего дальнейшего профессионального становления, роста, развития.

Объекты народного декоративно-прикладного искусства должны не только создаваться в соответствии с традицией и технологией, эти произведения должны жить в современном мире, в современных культурно-эстетических реалиях. На сегодняшний день эта жизнь возможна именно в условиях взаимодействия мастеров народных промыслов с дизайнером.

Литература

1. Валиев Б. Визуальный образ сочинских игр создали по принципу «лоскутного одеяла». [Электронный ресурс] // Пять колец над российским стадионом: интернет-газета. 2011. 26 апр. URL: <http://stadium.ru/News/vijualnii-obraj-sochinskikh-igr-sojdali-po-printsipu-loskutnogo-odeyala> (дата обращения 28.10.2018).
2. Выставка гигантских матрешек в «АФИМОЛЛ Сити». [Электронный ресурс] // [places.moscow](http://places.moscow/places/matreshki_afimol/matreshki_afimol.html). 2011. 28 июля. URL: http://places.moscow/places/matreshki_afimol/matreshki_afimol.html (дата обращения 28.10.2018).
3. Институт бизнеса и дизайна на неделе моды в ЮАР. [Электронный ресурс] // Официальный сайт АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». URL: <http://obe.ru/news/institut-biznesa-i-dizajna-na-nedele-mody-v-yuar/?case=new> (дата обращения: 01.11.2018).
4. Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. – М.: Мелихово, 2006. – 196 с.
5. Лужков Ю.М., Линович С.М. Искусство, которое нельзя потерять. Народные художественные промыслы России: расцвет, упадок, перспективы возрождения. – М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография»; ЗАО «Народные промыслы России», 2009. – 176 с., с ил.

6. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике высшей школы народных искусств. // Педагогика искусства. 2018 №1. С. 55-60.

7. Некрасова М.А. Место народного искусства как духовного феномена в современной культуре России. [Электронный ресурс] // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. 2009. 30 мар. URL: http://ruskline.ru/analitika/2009/03/30/mesto_narodnogo_iskusstva_kak_duhovnog_o_fenomena_v_sovremennoj_kul_ture_rossii (дата обращения 28.02.2019).

8. Шевченко, Н. Коллекция мебели в русском стиле // Интернет-версия журнала Barlette. 2018. № 23. Владивосток: Барле и партнеры, 2018. URL: <http://barlette.ru/journal/article/1149.html> (дата обращения: 01.11.2018).

Иллюстрации

Рис. 1. Коллекция Вячеслава Зайцева

Рис. 2-3. Коллекция бренда SERGEY SYSOEV

Рис. 4. Коллекция Ирины Стецко

Рис 5. Поднос в технике «кьяроскуро».

Рис. 6. Обложка журнала «VOGUE».

Рис. 7. Арт-объект от Н. Шевченко

Рис.8. Арт-объект от Н. Шевченко

Рис. 9. Арт-объект от Н. Шевченко

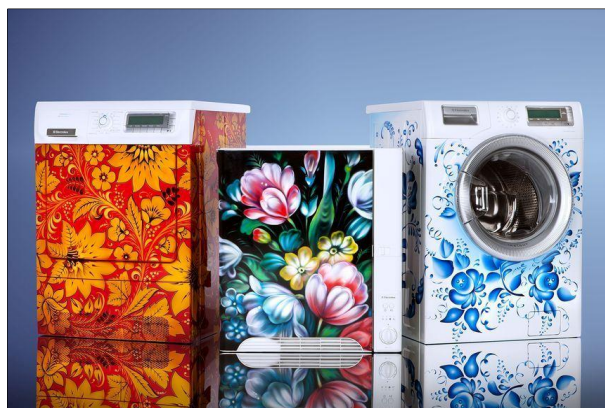

Рис. 10. Сушильные барабаны от Electrolux

Рис. 11. Гигантские матрешки художника-сценографа Б. Краснова

Рис. 12. Визуальный образ XXII Олимпийских зимних игр в Сочи