

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:745

Максимович В. Ф., академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент вуза ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: vshni@mail.ru

Maksimovich V.F., academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Традиция и народные художественные промыслы Tradition and folk arts and crafts

Аннотация. Статья посвящена сложной философской проблеме – сущности традиции в народных художественных промыслах. Анализируется суть самого понятия и его экстраполяция на различные виды художественных промыслов, исследует вопрос о том, насколько традиция является незыблемой, или она может, при определенных условиях, быть изменена. Обозначенная проблема исследуется на примере развития конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: народные художественные промыслы, традиционные художественные промыслы, традиция, новация, искусство, профильное образование, художник, миссия.

Abstract. The article is devoted to a complex philosophical problem – the essence of tradition in folk art crafts. The essence of the concept itself and its extrapolation to various types of artistic crafts are analyzed, the question of how the tradition is inviolable, or it can, under certain conditions, be changed, is investigated. The indicated problem is investigated by the example of the development of specific types of traditional arts and crafts.

Keywords: folk arts and crafts, traditional arts and crafts, tradition, innovation, art, specialized education, artist, mission.

Высшая школа народных искусств (академия) как единственное профильное высшее учебное заведение, где ведётся подготовка по 24 видам традиционных художественных промыслов, выполняет несколько последовательно зависящих одна от другой важнейших миссий. К ним относятся:

- подготовка высокообразованных художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов непосредственно в уникальных

регионально-исторических центрах возникновения и развития этого искусства, а это, как правило, села, посёлки и малые города нашей страны;

- обеспечение перспективного высшего профильного образования местной молодежи будет способствовать сокращению ее оттока в крупные города. Кроме того, выпускники, являясь носителями конкретного вида традиционных художественных промыслов, будут не только создавать шедевры русского традиционного художественного наследия России, но и развивать вековые регионально-исторические традиции в этом искусстве;

- создание профильных институтов в этих уникальных центрах, как филиалов Высшей школы народных искусств, будет способствовать не только подготовке высокообразованных кадров художников, но и в их лице, через творческую художественно-образовательную среду, формировать социальную культурную траекторию опережающего художественно-творческого развития этих географически удаленных от крупных городов мест, что сегодня очень важно;

- через современное профильное высшее образование в системе непрерывного образования «колледж – вуз» способствовать созданию шедевров, отражающих высокохудожественные традиции по каждому из конкретных видов традиционных художественных промыслов России;

- способствовать через создаваемые уникальные произведения, отражающие их традиционную сущность художественно-выразительных средств, композиционные особенности и высокую эстетику искусства – не только приобщению детей, подростков, молодежи и старшего поколения нашей страны к собственной традиционной культуре, но и формированию и восприятия важнейшего понятия – наша Родина – Россия;

- международная миссия Высшей школы народных искусств (академии) – через высочайшую эстетику каждого из видов традиционных художественных промыслов способствовать посредством выставок в зарубежных странах формированию у зарубежного зрителя не только высоко этического отношения к высоко эстетичной традиционной культуре нашего народа, но, в целом, этического отношения к нашей стране – России.

Таким образом, основным термином, как в данном тексте, так и в целом в миссии Высшей школы народных искусств (академии) является часто повторяемый термин «традиция». Давайте разберёмся, что такое традиция, в каком случае и насколько традиция не может изменяться. Так ли это на самом деле?

Традиция (от лат. *traditio* – передача, предание) в народных художественных промыслах – культурное наследие, передающееся в течение длительного времени от поколения к поколению и воспроизводящееся в определённом виде народных художественных промыслов, соотношенном с конкретными регионально-историческими особенностями технологии создания произведений этого искусства, художественно-композиционных, колористических, конструктивных и эстетических решений, и способствующее сохранению национальной культуры [3].

«Традиция» в переводе с латинского буквально означает «передавать», что важно для народных художественных промыслов и главное, что традиция представляет собой действие – передачу сущности народных художественных промыслов последующим поколениям *и не принадлежит конкретному индивиду*.

В качестве традиции, в данном случае, выступают определённые произведения традиционных художественных промыслов, идеи, профессионально-художественные навыки художников и т. д. Традиции присутствуют во всех видах народных художественных промыслов и являются одним из главных и необходимых условий не только их существования, но и дальнейшего современного развития.

Здесь следует остановиться на достаточно уникальной организации в области народных художественных промыслов – Научно-исследовательском институте художественной промышленности, в котором особое внимание уделялось научной и практической деятельности по сохранению и развитию художественно-технологических традиций, именно традиций, дифференцированно по каждому виду народных художественных промыслов. По сути, это было художественно-научное предприятие, в основе деятельности которого – сохранение традиций.

Научно-исследовательский институт художественной промышленности был образован Постановлением Президиума Всесоюзного Совета промышленной кооперации от 20 марта 1932 г. Его предшественниками являлись Центральная научно-опытная показательная станция (ЦНОПС), объединившая созданные в 1920-е гг. экспериментальные мастерские, и Кустарный музей, в котором также уделялось внимание сохранению художественных традиций [4].

Научно-исследовательский институт художественной промышленности являлся первым и единственным в стране исследовательским центром, который занимался изучением, сохранением художественных традиций, а позднее – адаптацией к современным условиям народных художественных промыслов. Был закрыт в 1996 г., просуществовав более шестидесяти лет [6].

С 1962 г. в Научно-исследовательском институте художественной промышленности стали публиковать научные сборники, многие статьи в которых посвящены сохранению традиционных особенностей в народных художественных промыслах, где традиция является определяющим фактором сущности каждого его вида. К их числу относятся: «Традиции и национальное своеобразие в искусстве современных художественных промыслов РСФСР» [7], «Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов» [2], «Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах» [8].

Народные художественные промыслы – особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах, и каждый вид народных художественных промыслов соотносится с конкретными регионально-историческими художественно-технологическими, колористическими, конструктивными и эстетическими особенностями,

присущими именно этому региону. Можно привести множество примеров, подтверждающих данное условие, которое являлось отличительной особенностью, часто отражающейся в названии самого вида народных художественных промыслов. Например, в области:

- художественной вышивки – ивановская строчка, нижегородский гипюр, торжокское золотное шитье, кадомский вениз и т. д.;
- художественного кружевоплетения – вологодское, киришское, балахнинское кружево, кружево рязанского района и др.;
- косторезного искусства – ломоносовское, чукотское, тобольское и др.;
- лаковой миниатюрной живописи – федоскинская, холуйская, мстёрская, палехская;
- художественной росписи по металлу – жостовская, нижнетагильская, московское письмо и др.

Ряд народных художественных промыслов имеют одинаковую базовую традиционную основу. К их числу, например, относятся мстёрская, холуйская и палехская лаковая миниатюрная живопись, в основе которых единая для всех темперная живопись, и, в то же время, эти три вида лаковой миниатюрной живописи имеют весомые отличия в колористическом и композиционном планах [1].

Подобное имеет место и в художественной вышивке, где единая технология для нескольких видов художественной вышивки, например, цветной перевити, предполагает региональные колористические отличия. Примером могут служить калужская цветная перевить, предполагающая сочетание красного, синего и белого цветов, и рязанская цветная перевить – сочетание желтого и красного цветов.

Таким образом, традиционные особенности различных видов народных художественных промыслов могут отличаться, пересекаться в отдельных проявлениях традиций в этом искусстве.

Теперь выясним, относится ли базовый материал изделий народных художественных промыслов к традиционному фактору конкретного вида этого искусства или нет. Здесь важно уяснить, что же такое базовый материал? Например, для гжельской керамики таковым является белая глина – основа гжельской росписи.

В то же время для художественной вышивки базовым фактором является, прежде всего, ткань, на которой исполняется художественная вышивка. Но при этом в большинстве случаев, фактически, имеющие место ограничения в выборе ткани связаны с моделью изделия, временем года и временем суток его использования: зимой это может быть одежда из шерстяной ткани, а летом – из натурального шифона, батиста, льняной ткани, и т. д., оформленная художественной вышивкой.

В случае, когда изделие с художественной вышивкой рассматривается на региональном художественно-экспертном совете с целью определения того, насколько данная художественная вышивка действительно относится к

традиционному виду данного искусства в данном конкретном регионе, и позднее, на федеральном художественно-экспертном совете с целью присвоения данному изделию статуса высокого художественного достоинства – никто не задается вопросом: на какой ткани выполнен этот вид художественной вышивки. И это правильно.

А если рассматривается, например, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, возникают вопросы: где изготовлено папье-маше и на этом ли материале проводилась непосредственно федоскинская роспись? Это, по сути, абсурдно, поскольку под традицией понимаются те факторы, которые имели место со дня возникновения конкретного вида народных художественных промыслов. А федоскинская масляная лаковая миниатюрная живопись, также, как и темперные виды лаковой миниатюрной живописи – холуйская, мстёрская и палехская – исторически перешли на папье-маше после достаточно долгого времени выполнения миниатюрной живописи на бумаге, деревянных пластинах, простом картоне и даже, хотя и очень редко, на текстиле. Тогда о какой традиции в области лаковой миниатюрной живописи можно говорить, касающейся папье-маше? Тем более, что папье-маше являлось основой создания шкатулок этих видов росписи, а сегодня лаковая миниатюрная живопись чаще выполняется на таком материале как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), поскольку ассортимент изделий расширился и большие плоские панно с уникальной лаковой миниатюрной живописью можно выполнить именно на МДФ.

Высшая школа народных искусств – единственная организация в России имеет патент на изготовление изделий на папье-маше, в т. ч. для лаковой миниатюрной живописи.

И частные предприятия лаковой миниатюрной живописи, в основном, не имеют необходимого сложного оборудования для создания папье-маше, а заказывают на одном из предприятий с. Холуя в Южском районе Ивановской области. Таким образом, вновь встаёт вопрос о традиции в народных художественных промыслах. Это относится к косторезному искусству, например, ломоносовскому, где базовым фактором является кость, а это цевка (кость крупного рогатого скота), бивень мамонта, рога оленя и лося и т. д., которые предприятие покупает, а не производит.

Можно привести ещё ряд примеров, подтверждающих основную мысль статьи: регионально-исторические художественно-технологические традиции не имеют своего четкого определения, и это при том, что конструктивные и композиционные особенности в большинстве видов народных художественных промыслах значительно изменились в силу расширения современного ассортимента, что и определяет внедрение различных композиционных художественных решений.

Все выше отмеченное подтверждает, что это не просто народные художественные промыслы, а традиционные художественные промыслы, требующие высокого профессионализма образованного художника с высшим профильным образованием (а не просто мастера), способного не только на сохранение регионально-исторических художественно-технологических

традиций, но и разработку и воплощение новых конструктивных и композиционных художественных решений в целях развития уникального великолепия художественного наследия конкретных видов традиционных художественных промыслов России, их востребованности в современном социуме [5]. Результатом станет решение такой задачи, как постоянно удивлять и восхищать все зарубежье реальной добротой, умом и смелостью России, воплощаемой в уникальных произведениях традиционных художественных промыслов нашей страны.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Реализация концепции М.А. Некрасовой о слиянии традиции и современности в искусстве лаковой миниатюрной живописи в практике обучения студентов Высшей школы народных искусств / Ю. А. Бесшапошникова, Д. В. Завалей // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-15.pdf (дата обращения: 30.09.2024). – EDN: VXIZXS.

2. Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов : (из опыта работы НИИХП) : сборник научных трудов // НИИ художественной промышленности ; [ответственный редактор Н. В. Черкасова]. – Москва : НИИХП, 1985. – 128 с. : [31] л. ил.

3. Гофман А.Б. Традиция / А. Б. Гофман // Большая российская энциклопедия 2004-2017. – электронная версия. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/4199293 (дата обращения: 12.09.2024).

4. «Исследователи и новаторы НИИХП» во Всероссийском музее декоративного искусства. – Текст : электронный // mos.ru : официальный портал мэра и правительства Москвы – URL: <https://www.mos.ru/afisha/event/273744257/#:~:text=Делегатская%20улица%2C%20дом%203%2C%20строение,современным%20условиям%20народного%20декоративно-прикладного%20искусства> (дата обращения: 16.09.2024).

5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 14.09.2024).

6. Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) // Организации : сайт. – URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/MANUFACTURE/43369> (дата обращения: 16.09.2024).

7. Разина Т. М. Традиции и национальное своеобразие в искусстве современных художественных промыслов РСФСР / Т. М. Разина, Е. Г. Яковлева // VII Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук. Москва, август, 1964 г. – Москва : Наука, 1964. – 7 с.

8. Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах : [сборник статей] // Министерство местной промышленности РСФСР. Главное управление художественных промыслов ; Научно-исследовательский институт художественной промышленности ; [отв. ред. Н. В. Черкасова]. – Москва : НИИХП, 1990. – 147 с.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Realizaciya koncepcii M.A. Nekrasovoj o sliyanii tradicii i sovremennosti v iskusstve lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v praktike obucheniya studentov Vy`sšej shkoly` narodny`x iskusstv / Yu. A. Besshaposhnikova, D. V. Zavalej // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-15.pdf (data obrashheniya: 30.09.2024). – EDN: VXIZXC.

2. Vozrozhdenie tradicij v iskusstve narodny`x xudozhestvenny`x promy`slor : (iz opy`ta raboty` NIIXP) : sbornik nauchny`x trudov // NII xudozhestvennoj promy`shlennosti ; [otvetstvenny`j redaktor N. V. Cherkasova]. – Moskva : NIIXP, 1985. – 128 s. : [31] l. il.

3. Gofman A.B. Tradiciya / A. B. Gofman // Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya 2004-2017. – e`lektronnaya versiya. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/4199293 (data obrashheniya: 12.09.2024).

4. «Issledovateli i novatory` NIIXP» vo Vserossijskom muzee dekorativnogo iskusstva. – Tekst : e`lektronny`j // mos.ru : oficial`ny`j portal me`ra i pravitel`stva Moskvyy` – URL: <https://www.mos.ru/afisha/event/273744257/#:~:text=Delegatskaya%20ulicza%2C%20dom%203%2C%20stroenie,sovremenny`m%20usloviyam%20narodnogo%20dekorativno-prikladnogo%20iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2024).

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : elektronnyj // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.

6. Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti (NIIXP) // Organizacii : sajt. – URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/MANUFACTURE/43369> (data obrashheniya: 16.09.2024).

7. Razina T. M. Tradicii i nacional`noe svoeobrazie v iskusstve sovremenny`x xudozhestvenny`x promy`slor RSFSR / T. M. Razina, E. G. Yakovleva // VII Mezhdunar. kongress antropol. i e`tnogr. nauk. Moskva. avgust, 1964 g. – Moskva : Nauka, 1964. – 7 s.

8. Formy` i metody` peredachi masterstva v sovremenny`x tradicionny`x promy`slax : [sbornik statej] // Ministerstvo mestnoj promy`shlennosti RSFSR. Glavnoe upravlenie xudozhestvenny`x promy`slor ; Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti ; [otv. red. N. V. Cherkasova]. – Moskva : NIIXP, 1990. – 147 s.