

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А. e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva, department of the «Higher school for folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Преемственность и новаторство: как развивать традиционное прикладное искусство, сохраняя традиции?
Heritage and innovation: how to develop traditional applied arts while preserving traditions?

Аннотация. Традиционное прикладное искусство, являясь художественным достоянием страны, нуждается не только в возрождении, сохранении и развитии, но и в продвижении, популяризации как в России, так и за рубежом. При этом изделия традиционного прикладного искусства должны создаваться с соблюдением регионально-исторических и художественно-технологических особенностей и находить применение в предметном мире XXI века, органически вписываясь в повседневную жизнь, связывая тем самым прошлое с настоящим.

В статье рассматривается возможность решения проблемы актуализации изделий традиционного прикладного искусства, а также преемственности художественного опыта, который был накоплен поколениями художников за счет внесения изменений в содержание обучения в области традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, дизайн, продвижение, актуализация.

Abstract. Traditional applied art, being the artistic heritage of the country, stands in need not only of revival, preservation and development, but also of promotion and popularization both in Russia and abroad. At the same time, the products of the traditional applied arts should be in conformity with the regional-historical and artistic-technological features of the tradition. It must find a favorable environment in the XXI century and fit organically into the contemporary life, thus linking the past with the present.

The article seeks to solve the problem of the traditional applied arts being successfully adapted to the modern world, its heritage and artistic experience preserved, accumulated by generations of artists and developed through their higher education.

Keywords: traditional applied arts, design, promotion, actualization.

Постоянное развитие новых технологий, влияние процессов урбанизации, индустриализации и информатизации приводят к тому, что большую ценность приобретают уникальность и неповторимость изделий, созданных вручную в условиях автоматизированного производства, направленного на массовое изготовление современных утилитарных изделий.

В последние годы, несомненно, формируется тенденция обращения как потребителей, так и дизайнеров к ресурсам традиционного прикладного искусства как фактору, определяющему характер дизайн-проекта в любой сфере: от интерьера и костюма – до полиграфической продукции и аксессуаров [2, с. 140].

Многие художники и дизайнеры обращаются к произведениям традиционного прикладного искусства как к источнику вдохновения: заимствуя узнаваемые узоры традиционного прикладного искусства при создании собственного изделия, пытаясь применить их в дизайне одежды или бытовом дизайне с теми или иными изменениями. В большинстве случаев это приводит к нежелательному результату – созданию китчевых изделий или сувениров, не отражающих всю красоту и самобытность традиционного прикладного искусства, поэтому возникает необходимость поиска путей актуализации изделий традиционного прикладного искусства в предметном мире XXI века.

Рис. 1. А.Н. Голубева.
Огнетушитель. 2015 г.
Нижнетагильская
маховая роспись

Существует несколько способов, позволяющих актуализировать изделия традиционного прикладного искусства в настоящем времени. Один из них – нанесение элементов традиционной росписи, например, нижнетагильской, на современные предметы обихода, когда происходит соединение современной формы предмета с традиционным узором конкретного вида традиционного прикладного искусства. Для того, чтобы симбиоз современного с традиционным был успешным, художнику необходимо владеть исполнительским мастерством выполнения изделий в конкретном виде традиционного прикладного искусства на высоком профессиональном уровне, а также обладать высоким уровнем проектной культуры и широким кругозором. Примером соединения формы изделия и его декорирования может служить работа художника – преподавателя Высшей школы народных искусств А.Н. Голубевой, своим мастерством преобразовавшей простой бытовой предмет – огнетушитель, в предмет, ставший произведением искусства, выполненным на высочайшем профессиональном уровне. Огнетушитель, расписанный нижнетагильской маховой росписью, поражает

взгляд зрителя яркостью и насыщенностью красок, а также мастерством художника владения техникой мазка (рис. 1¹⁰).

Поэтому столь важен вопрос необходимости развития системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, способной обеспечить преемственность мастерства, сохранение и возрождение традиций народных художественных промыслов [3, с. 20].

Профессиональная подготовка будущих художников в области традиционного прикладного искусства ведется в Высшей школе народных искусств (академия). В процессе обучения студенты овладевают навыками исполнительского мастерства конкретных видов традиционного прикладного искусства, осваивают технологические приемы выполнения изделий, копируя исторические образцы, перенимая тем самым опыт предыдущих поколений мастеров, развивая свое чувство прекрасного, приобщаясь к художественному наследию России.

Воспитать эстетическое чувство посредством китча невозможно. Истинное искусство требует осмысления произведений, заставляет задумываться над обозначенной художником проблемой, в то время как китч является бездумным потреблением художественного продукта, позволяет без усилий получить эмоции и переживания, не вызывая у зрителя вопросов, не призывая к размышлению, т.к. художник, не вкладывая в свое произведение никакого подтекста, ориентируется на внешнюю эффектность формы, тяготея лишь к украшательству изделия, а не к его содержательности и наполненности смыслом. Если художественная культура впервые преподносится в виде эрзацев, то такие усредненные показатели вкусовых пристрастий становятся образцами для подражания, ориентируя на сравнительно низкий уровень культурных запросов. Китч отражает тот спектр эмоций, который наиболее привычен человеку, следовательно, не может развить чувственное восприятие, поэтому лишь имитирует воздействие искусства на человека.

Китч становится суррогатом искусства для зрителя, который стремится приобщиться к истинному искусству, но не желает терять себя в напряженном поиске знания и утруждать собственный интеллект и эстетическое чувство. Кроме того, важным последствием влияния эрзацев на молодых людей является набирающая обороты тенденция демократизации культуры, а именно воспитание китчем толерантности в вопросах оценки художественной культуры любого уровня [6, с. 257].

Именно современное образование, опирающееся на духовные основы, должно противостоять дезориентации людей в мире массовой культуры. Этой духовной основой, на которой будет базироваться воспитание и художественное развитие настоящего художника, могут стать высокохудожественные произведения традиционного прикладного искусства [1, с. 58].

Мир развивается, идеологии сменяют друг друга, при этом возрастает потребность человека в сопричастности роду, поэтому среди всех процессов

¹⁰ Рис. 1, 4-6. – фото автора статьи.

должна быть константа творчества, которой и является традиционное прикладное искусство, которое сохранило в себе самобытность культуры народа, его исходный генетический код, типологию восприятия мира [4, с. 15].

Вместе с тем, многие дизайнеры в погоне за новаторством видоизменяют узнаваемые узоры изделий традиционных художественных промыслов до такой степени, что они становятся практически неузнаваемыми. Например, новые коллекции тарелок HALF&Хохлома и HALF&Гжель (рис 2¹¹, 3¹²). Вольное толкование и упрощение узнаваемых образов традиционного прикладного искусства приводит к снижению уровня значимости самих произведений традиционного прикладного искусства, сглаживает принцип элитарности изделий, выполненных вручную по авторскому проекту, происходит усреднение и профанация промысла.

Другим приемом актуализации изделий традиционного прикладного искусства является новое прочтение старых форм изделий, например, Анастасия Ли создала бренд JIN JU, под маркой которого создаются жилетки из винтажных павловопосадских платков.

Рис. 2. Тарелка из коллекции посуды, созданные при сотрудничестве дизайнеров марки Half & Half в сотрудничестве с АО «Хохломская роспись»

Рис. 3. Тарелка из коллекции посуды, созданные при сотрудничестве дизайнеров марки Half & Half в сотрудничестве с ООО «Объединение Гжель»

В то же время, существует множество примеров, когда бездумная переделка старых форм не приводит к появлению нового интересного дизайнерского изделия, а становится причиной появления предмета гардероба, больше похожего на карнавальный костюм, не предназначенный для повседневной жизни.

Это происходит потому, что дизайнеры поверхностно знакомятся с традиционным прикладным искусством, не вникая в его суть, не изучая историю. В современной жизни традиционное прикладное искусство может

¹¹ Рис. 2. – Новая коллекция HALF&Хохлома от HALF&HALF : Mydekor. – URL: <https://theblueprint.ru/culture/industry/half-and-hohloma?ysclid=m0jrn93o84148841830> (дата обращения: 25.08.2024).

¹² Рис. 3. – С ребенком проще, чем с хохломой. – URL: <https://theblueprint.ru/culture/industry/half-and-hohloma> (дата обращения: 25.08.2024).

стать основой духовно-нравственной эстетической силы, связывающей и объединяющей поколения, несущей гармонию в нашу жизнь [2, с. 146].

Для того, чтобы традиционное прикладное искусство стало источником вдохновения, не приводя при этом к созданию отштампованных сувениров, подделок под народное искусство и появлению китча, недостаточно беглого знакомства с ним. Огромный духовно-нравственный потенциал традиционного прикладного искусства требует целенаправленного погружения обучающихся в особенности определенной культурно-исторической и художественно-творческой среды [4, с. 14].

Решением данной проблемы может служить сотрудничество дизайнеров с художниками – носителями традиций. Такое сотрудничество поможет за короткий срок решить ряд вопросов, возникающих у дизайнеров при обращении к изделиям традиционного прикладного искусства в поисках вдохновения. В долгосрочной перспективе необходима разработка краткосрочных ознакомительных курсов, позволяющих дизайнерам, включающим в свои коллекции узоры традиционных художественных промыслов, узнать историю разных видов традиционного прикладного искусства, регионально-исторические и художественно-технологические особенности, что позволит бережно хранить самобытность отечественного искусства, «той культуры, без которой невозможно ощутить течение исторического времени, потому что она – отправная точка, исток мышления, познания мира человеком, память и опыт его осмысления, отношения человека с природой, с людьми» [4, с. 15].

Применение узоров традиционного прикладного искусства для декорирования новых форм приводит к возникновению необходимости использования современных художественных материалов при создании изделий.

В некоторых случаях современные технологии и художественные материалы позволяют художникам работать быстрее и эффективнее. Например, применение трафаретов при декорировании ткани в технике «набойка» позволяет сделать процесс печати на ткани более простым, т.к. отпадает необходимость долгого и трудоемкого процесса изготовления специальных печатных досок – манер. При этом сохраняется ручной способ производства изделия.

Для росписи ткани в технике «свободная роспись» можно применять акриловые краски. Такие краски не требуют сложного процесса закрепления красителя в волокнах ткани (готовое изделие достаточно прогладить утюгом), легко доступны (продаются в любом магазине художественных товаров, а не только в специализированных магазинах товаров для батика) и имеют широкую цветовую гамму. Кроме того, акриловые краски позволяют расписывать уже готовое изделие, не требуя натяжения ткани на раму, т.к. имеют густую консистенцию, что позволяет избежать протекания на другие части изделия.

Применение современных художественных материалов, технологий и инструментов позволяет значительно сократить время, потраченное на

производство изделия, что имеет большое значение в современном мире с ускорившимся ритмом жизни. В тех случаях, когда применение новых материалов, технологий и инструментов не противоречит традициям традиционного прикладного искусства, это может стать значительным конкурентным преимуществом для художников.

Еще одним способом актуализации изделий традиционных художественных промыслов может стать современный способ их презентации. Привлечь покупателя и «оправдать» высокую стоимость изделий традиционного прикладного искусства помогает имидж мастера (или коллектива мастеров), который определяется не только качеством создаваемых изделий, но и успешным представлением себя на выставках как в России, так и за рубежом.

В настоящее время на кафедре декоративной росписи им. А.Н. Голубевой Высшей школы народных искусств (академии) применяется современный способ презентации изделий в виде фотографий готового изделия (рис. 4, 5), заменяющие художественно-графический проект модели применения. Фотографии демонстрируют достоинства изделия, позволяя показать его с разных ракурсов, в т.ч. крупным планом, отобразить качество исполнения, иллюстрируют, как изделие будет смотреться на покупателе в реальной жизни. Подобные фотографии студенты кафедры могут размещать в качестве рекламы в сети Интернет в социальных сетях, а также на платформах, где осуществляется продажа изделий, выполненных ручным способом. Это позволяет создать свой личный бренд и портфолио.

Формирование ассортимента изделий, соответствующего тенденциям моды и бытового дизайна, также может привлечь внимание к изделиям традиционного прикладного искусства.

Рис. 4, 5 Н. Богданова. Выпускная квалификационная работа на тему: «Применение растительных мотивов в создании коллекции расписных изделий "Дыхание весны"». 2024 г. Руководитель А.В. Крохалева

Для того, чтобы изделия традиционного прикладного искусства перестали восприниматься только как сувенирная продукция необходимо создавать практичные и нужные в быту вещи, такие как скатерти, полотенца, постельное белье, посуда, разделочные доски, столовые наборы, елочные игрушки и т.д. Они должны быть качественными, удобными в эксплуатации и простыми в применении, выполненными с учетом требований эргономики. Например, студия Lipka Design совместно с фабрикой «Городецкая роспись» создала аксессуары для дома: зеркала, настенные крючки и подвески. Такие аксессуары являются акцентами современного интерьера и в то же время выполнены с сохранением традиций.

Кроме того, изделия традиционных художественных промыслов могут стать источником вдохновения для создания современных изделий. В таком случае художник либо обращается к отдельным визуальным элементам, либо воспроизводит технологию промысла. Например, вдохновением для создания шали коллекции «Теплые чувства», выполненной А.К. Заболотских (рис. 6), послужил поднос «Летний букет» В. Кледова (рис. 7¹³).

Рис. 6. А.К. Заболотских. Выпускная квалификационная работа. Шаль «Теплые чувства». 2024 г.
Руководитель А.В. Крохалева

Рис. 7. В. Кледов. Поднос «Летний букет».
Жостовская роспись по металлу

В данном случае большое значение имеет бережное отношение к источнику вдохновения. его более глубокое изучение, чтобы создание изделия по мотивам изделий традиционного прикладного искусства не превратилось в бездумное копирование визуальных образов, лишенное смысла, который закладывали мастера в изделие, послужившее источником вдохновения. Поэтому так важна профессиональная подготовка, которая определяет качество и уровень художественного исполнения изделий, позволяет

¹³ Рис. 7. – Виктор Васильевич Кледов : Pinterest. – URL: <https://ru.pinterest.com/pin/583145851742075357> (дата обращения: 24.08.2024).

воспитать чувство прекрасного у будущего художника в области традиционного прикладного искусства.

Таким образом, возрастающий интерес дизайнеров к традиционному прикладному искусству часто является поверхностным знакомством с ним. Это приводит к созданию низкокачественных изделий, имитирующих изделия традиционного прикладного искусства путем копирования узнаваемых узоров, созданию китча, который не позволяет раскрыть многовековую философию традиционных художественных промыслов. Важно понимать тонкую грань между преемственностью, сохранением наследия и созданием экспонатов музейного уровня, неприменимых в быту, грамотной и обоснованной интеграцией изделий традиционного прикладного искусства в современный быт и китчем [1, с. 60]. Эта грань может быть найдена только при условии существования профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, которое может стать духовной основой, на которой будет базироваться воспитание и духовное развитие настоящего художника.

Литература

1. Волошина Л. А. Актуальность сочетания светского и духовного в обучении художников традиционного прикладного искусства / Л. А. Волошина // Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства : монография / под научной редакцией В. Ф. Максимович – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – С. 58-61.

2. Графова Е. С. Образы традиционных художественных промыслов - актуальная тенденция современного дизайна / Е. С. Графова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 139-149. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00038. – URL: http://dpiu.ru/stat/2019_2/2019-02-20.pdf (дата обращения: 03.09.2024). – EDN: DPAJNU.

3. Куракина И. И. Этапы развития профессионального образования в традиционном прикладном искусстве / И. И. Куракина // Вестник Оренбургского государственного университета : электронный журнал. – Оренбург, 2016. – 9 (197). – С. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve/viewer> (дата обращения: 04.09.2024). – EDN: XQOUMT.

4. Наумова М. Г. Актуальность сочетания светского и духовного в обучении художников традиционного прикладного искусства / М. Г. Наумова // Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства : монография / под научной редакцией В. Ф. Максимович – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – С. 14-18.

5. «Народные» не значит «устаревшие»: как развивать художественные промыслы, не теряя традиций – Текст : электронный // Министерство культуры Российской Федерации. – URL:

https://culture.gov.ru/press/media/narodnye_ne_znachit_ustarevshie_kak_razvivat_khudozhestvennyye_promysly_ne_teryaya_traditsiy/ (дата обращения 03.09.24).

6. Фирсова Д. И. Китч в современном информационном поле / Д. И. Фирсова. – Текст : электронный // Лучшая студенческая статья : Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. В 5-ти частях. Часть 5. – Петрозаводск : Новая наука, 2020. – С. 253 – 262. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44420982&selid=44421011> (дата обращения 03.09.24).

References

1. Voloshina L. A. Aktual'nost' sochetaniya svetskogo i duhovnogo v obuchenii hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / L. A. Voloshina // Aktual'nye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva : monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – S. 58-61.

2. Grafova E. S. Obrazy tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov – aktual'naya tendenciya sovremennogo dizajna / E. S. Grafova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 139-149. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00038. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-20.pdf (data obrashcheniya: 03.09.2024). – EDN: DPAJNU.

3. Kurakina I. I. Etapy razvitiya professional'nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve / I. I. Kurakina // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta : elektronnyj zhurnal. – Orenburg, 2016. – 9 (197). – S. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve/viewer> (data obrashcheniya: 04.09.2024). – EDN: XQOUMT.

4. Naumova M. G. Aktual'nost' sochetaniya svetskogo i duhovnogo v obuchenii hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M. G. Naumova // Aktual'nye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva : monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – S. 14-18.

5. «Narodnye» ne znachit «ustarevshie»: kak razvivat' hudozhestvennyye promysly, ne teryaya traditsij. – Текст : электронный // Министерство культуры Российской федерации : сайт. – URL: https://culture.gov.ru/press/media/narodnye_ne_znachit_ustarevshie_kak_razvivat_khudozhestvennyye_promysly_ne_teryaya_traditsiy/ (data obrashcheniya 03.09.24).

6. Firsova D. I. Kitch v sovremennom informacionnom pole / D. I. Firsova. – Текст : электронный // Лучшая студенческая статья. Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. В 5-ти частях. Часть 5. – Петрозаводск : Новая наука, 2020. – С. 253 – 262. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44420982&selid=44421011> (data obrashcheniya 03.09.24).