

XXI в.: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

XXI CENTURY: TRADITIONS AND NOVATIONS

Аннотация. В статье освещаются вопросы бытования народного искусства, традиций художественного творчества. Рассматривается влияние народных ремесел на профессиональное декоративно-прикладное искусство Беларуси.

Ключевые слова: традиции, народное искусство, народные ремесла, декоративно-прикладное искусство.

Abstract. The article deals with the questions of the existence of folk art, the traditions of artistic creativity. The influence of folk crafts on the professional arts and crafts of Belarus.

Keywords: traditions, folk art, folk crafts, decorative and applied arts.

В настоящее время обращение к исследованию народной художественной культуры приобретает важное значение во всех ее аспектах: историческом, культурологическом, искусствоведческом. В стремительном темпе начала третьего тысячелетия – времени активной технологизации и компьютеризации заостряется вопрос взаимоотношения человека с окружающей средой, другим человеком и, наконец, с самим собой. Нарушаемое в мире единство человека с природой, землей настоятельно заставляет обратиться к народной мудрости – памяти рода человеческого. А значит, возникает потребность восстановления истории народа, его образа жизни, и творчества в частности. Вероятно, мотивами самосохранения объясняется тяга общества к таким традиционным художественным проявлениям, как фольклор и ремесло, к их истории. Аутентичные формы развития народного творчества сменяют новые, фольклористические – народные ансамбли, воспроизводящие и пропагандирующие стили регионального музыкального искусства, и широко распространенные мастерские, возрождающие традиционные художественные ремесла. В современном мире заметно расширяется сфера фольклоризма, закрепляются новые формы адаптации и трансформации различных видов народного творчества, возвращается и усиливается его функциональность.

Важное место, особое значение в жизни и духовной сфере каждого человека занимало искусство. Оно создавалось и проявлялось в самых разнообразных видах и формах творческой деятельности. Предметы, которые необходимы в жизнедеятельности и духовной сфере людей, делали удобными и красивыми, в них вкладывалась «душа», «жизнь», человеческое тепло, любовь и ласка. В произведениях любого вида искусства, будь то ткачество или вышивание, гончарство или керамика, соломоплетение или лозоплетение, всегда отражаются мировосприятие человека, его вера во что-либо, надежда и духовно-нравственные устремления.

Под термином «искусство» понимается художественная деятельность, основанная на мастерстве и умении. В результате творческой деятельности человек создает различные предметы искусства, которые делятся на отдельные жанры, стили, виды, различаются по стилистическим и исполнительским особенностям.

Развитие народного декоративно-прикладного искусства значительно зависит от уклада жизни людей, научно-технического прогресса, состояния духовной и материальной культуры общества. Смена общественно-экономических формаций, социальный и научный прогресс приносят соответствующие контекстуальные изменения в природу его функционирования в культуре. Имеющее глубокие исторические корни, оно развивается и эволюционирует в зависимости от потребностей времени, социальных, экономических и духовных предпосылок и в своей основе всегда отражает содержание эпохи, морально-этические, идеологические и эстетические взгляды и мировосприятие человека.

Народному искусству на всех этапах его бытования свойственна традиционность. Она определяет характер современного народного искусства: утрату бытовых, практических функций одновременно с ростом декоративности, художественного значения изделий. Многие исследователи освещают круг вопросов как с эстетической, так и с прикладной стороны на материале конкретных примеров творчества народных мастеров. Е. М. Сахуто пишет, что «народное искусство продолжает жить, вырабатывая новые формы бытования. Определение закономерностей развития народного искусства на разных

этапах его бытования, грамотное, квалифицированное руководство позволяет сохранить народное искусство как один из важнейших разделов нашей белорусской культуры – неисчерпаемый источник и прочный фундамент для развития современных промыслов...» [2, с. 11].

Народное искусство – одно из самых традиционных и расширенных видов национальной художественной культуры. Оно занимает очень важное место в белорусском культурном наследии и является одним из наиболее значительных ее разделов, поэтому важно не просто сохранять и развивать народное искусство, но и научно осмысливать его традиции и современное положение.

«Народное искусство рождалось, складывалось, видоизменялось на протяжении веков. Многочисленные его образцы выкристаллизовывались на длительном отрезке времени и передавались из поколения в поколение, сохраняя основной стержень устойчивости миропредставления, тот коллективный духовный опыт, из которого постоянно выбирались художественные и жизненные традиции» [1, с. 23]. В сегодняшних условиях научно-технического прогресса народное искусство приобретает базисную функцию культуры, что ставит перед наукой задачу углубленного изучения и активного основания его достижений. Изучение, сбережение и развитие народного искусства рассматривается сегодня не только как важная народно-хозяйственная, но и духовная задача, решение которой имеет непосредственное отношение к национально-культурному возрождению Беларуси.

Народное искусство заметно возрождается, наблюдается даже его своеобразный расцвет, возникают новые виды художественного творчества. Среди народных мастеров сегодняшнего времени – рабочие, врачи, учителя, инженеры, художники-любители. Большинство из них группируется возле традиционных центров художественных промыслов, фабрик художественных изделий, домов народного творчества. Они постоянно участвуют в выставках, выполняют заказы фабрик. Но немало, особенно в отдаленных от таких центров регионах, и «неорганизованных» народных мастеров, которые занимаются художественным творчеством в свободное время, причем ради удовлетворения не столько практических, сколько эстетиче-

ских потребностей. Именно такие мастера несут в нашу культуру нетронутую самобытность, на которую не оказала влияния современная жизнь с ее радио и телевидением.

Народные мастера учились и учатся на опыте многих поколений, с детских лет получают в наследство от отцов и дедов сумму технических правил и приемов, представление о красоте и характерные для данной местности виды украшений. Такая сумма технических и эстетических навыков, которые вырабатываются многими поколениями мастеров, называется традицией, а народное искусство – традиционным [3, с. 25].

У каждого народа свои традиции, соответствующие его характеру, образу жизни, природным условиям, обычаям. Традиции зависели и от материалов, которые использовались народными мастерами. В Беларуси это было дерево, глина, солома, лоза, железо, лен и др. В зависимости от материалов и способов их обработки белорусское народное декоративно-прикладное искусство делится на виды, среди которых наиболее распространенными являются художественная обработка дерева, гончарство, плетение, кузнечество, роспись, ткачество, вышивка.

Наши предки вынуждены были сами создавать необходимые для жизни предметы, реализуя при этом и свои художественные стремления. Со временем самотканая вышитая одежда уступила место одежде из фабричной ткани, разрисованные сундуки сменила современная мебель. Значительно проще купить металлическую ложку, чем вырезать ее из дерева. Народным мастерам как будто и негде применить свой талант. Тем не менее народное искусство живет и сегодня, правда, характер его значительно изменился. Сегодня продолжают жить и даже развиваться те виды народных ремесел, в которых ярко выражены художественные качества. Изготовления современных народных мастеров вносят в сегодняшний интерьер, особенно городской, рукотворную теплоту, неповторимость, характерный местный колорит.

Эти же качества выделили и еще одну функцию произведений современного народного искусства – сувенирную. Сувенир – не случайный предмет, на котором просто написано название места, а художественное изделие со всеми характерными для данной местности особенностями. Этим требованиям как раз и соответствуют произведения народных мастеров.

В последние десятилетия процессы обновления и модификации в народном творчестве еще более активизировались. Меняется традиционный ассортимент предметов, обогащается декор прежних изделий: вытканых полотенец и покрывал, керамической посуды, мелкой пластики, соломенных изделий. Вышли из употребления декоративные свадебные сундуки, но бытует роспись по ткани и стеклу; вместо двухцветных покрывал и ковров появляются яркие, полихромные изделия; давно перестали плести соломенную утварь, зато развилось фигурное соломоплетение. У современного человека нет фетишистских отношений к дедовским реликвиям. Когда они включаются в современный быт, их оставляют, не обновляют, видоизменяют или вообще выбрасывают, заменяя другими, более соответствующими требованиям. Такой принцип отношений к старым вещам (в бытовом, а не в музейном понимании) обоснованный и закономерный, его нужно учитывать и в практике художественных промыслов. Традиционное во многих случаях можно и нужно менять, приспособлять к новым условиям, заимствовать только то, что соответствует требованиям. Однако когда речь идет о традиционных художественных промыслах, этот процесс не должен происходить внезапно, а естественно, на основе традиций.

Одним из путей использования достижений прошлого является цитирование его узоров – создание разных изделий с использованием традиционной резьбы, ткачества, кружевоплетения, вышивки, росписи и др. Этот путь творческий, более сложный по сравнению с прямым повтором традиционных изделий. Он представляет собой попытку спроектировать прошлое на современность: использовать в современных разработках традиционный орнамент, его элементы, основные образы, композиционные схемы; трансформировать некоторые формы старых предметов, придав им современное звучание; соединить старые формы и декор с новыми материалами. Работа эта очень тонкая, нередко не по силе народным мастерам, которые привыкли к традиционным изделиям. Поэтому требуется надежная позиция художника, руководителя промысла, его умение услышать дух традиционного, сохранить национальный колорит.

Глубокое и всестороннее осмысление всех этих процессов, выделение особенностей традиционного и современного на-

родного искусства, выявление закономерностей его развития на разных этапах бытования – все это дает возможность не только осветить одну из важнейших отраслей культуры Беларуси, но и избежать явных ошибок и промахов в научно-практическом руководстве этими процессами.

Культурное наследие – это совокупность достояний традиционной народной культуры, которая остается существующему обществу от предыдущих поколений. Знать, сохранять и оберегать народную культуру – это значит оберегать душу народа.

Художественное наследие – это способность общества создавать, адекватно воспринимать и правильно оценивать искусство всех форм, видов и жанров. Оно предполагает не только научную любознательность, но и призвано оказывать влияние на современную творческую практику, на процесс развития народного декоративно-прикладного искусства в Беларуси.

Можно выделить несколько важных периодов в развитии декоративно-прикладного искусства Беларуси XX в. Период 1920-е – конец 1960-х гг. – это начальный этап формирования профессионального декоративного искусства Беларуси, когда закладываются основы промышленной базы для развития отрасли, складывается коллектив художников. Этот этап носит в определенной степени дискретный характер, поскольку имеет разрыв (1930–1940-е гг.), когда в республике не только не осуществлялась подготовка кадров декоративно-прикладного искусства, но и не уделялось должного внимания развитию этого вида художественного творчества. Становление национальной школы декоративно-прикладного искусства относится к концу 1960-х гг. и связано с созданием необходимой промышленной и экспериментальной базы для развития декоративно-прикладного искусства, решением кадрового вопроса, интенсивным обогащением белорусского искусства достижениями художественных школ СССР. Со второй половины 1970-х гг. начался процесс завершения становления национальной школы декоративного искусства и вступления в полосу профессиональной зрелости.

Необходимо отметить самобытный характер декоративно-прикладного искусства Беларуси, который определяется рядом особенностей его формирования и последующего развития.

Постоянно и тесно связанное с народным творчеством декоративно-прикладное искусство Беларуси вместе с тем представляет собой совершенно иной по своему характеру феномен. Традиционное художественное творчество носит имперсональный характер, ограничено определенным типом изделий, в которых используются устоявшиеся формы и способы декорирования. Функцию народного искусства можно определить как этническую. Оно по своей сути составляет фундамент, на котором держится все искусство. Сохранение основ позволяло на протяжении истории восстанавливать утраты, которые возникали в результате дискретного развития профессионального творчества в керамике, гобелене, художественном стекле. В отличие от народного искусства, которому свойственна традиционность, что выражается в единстве, синкретической слитности всех составляющих его элементов, связи с сельской культурой, традиционными нормами морали, быта, местными обычаями, в сохранении мифологичности мышления, профессиональное искусство необходимо рассматривать как самостоятельный тип художественного творчества. Акцент в профессиональном декоративном искусстве делается на индивидуализации творчества. Безусловно, индивидуализация присуща и народному творчеству, но она не выходит за рамки каноничности. Диапазон профессионального декоративного искусства широк и открыт и не имеет, подобно народному искусству, системного строения. Профессиональное искусство более абстрагированно, дифференцированно и подвержено влияниям моды. Оно находится под мощным воздействием художественных стилей (барокко, рококо, классицизм, модерн).

Рассматривая развитие декоративно-прикладного искусства Беларуси и его взаимодействие с традиционным народным искусством, необходимо отметить, что определяющее значение в деле становления белорусского декоративно-прикладного искусства имели национальные традиции. Анализ произведений белорусских мастеров декоративного искусства позволяет сделать вывод, что одним из важнейших факторов художественной интерпретации и достижения образной выразительности в их творчестве является народное искусство, национальное наследие. Художники стремятся органично совместить традиционный опыт и народную поэтику с современными достиже-

ниями мирового искусства. На всех этапах развития декоративного искусства присутствуют тесная связь с народным творчеством, стремление художников опереться на традиции, заложенные предшественниками. Осмысление художественного наследия идет не национально замкнуто, а с учетом инациональных традиций, творческого и эстетического опыта.

Необходимо подчеркнуть определяющую роль национальных традиций, которые способствовали скорейшей адаптации внешних влияний, включению их в стилевую систему белорусского декоративного искусства.

Каждый новый этап развития декоративно-прикладного искусства республики вносил что-то свое, отличное от прошлого, в методологию творчества, открывал новые ценности в традициях минувшего, укреплял связь белорусского искусства с искусством других стран. При всех стилистических различиях отдельных этапов развития прослеживается тесная связь между ними, что выразилось, прежде всего, в стремлении художников найти опору в традициях, связи с народным творчеством. Идет непрерывное обогащение художественных средств и приемов, растет профессиональное мастерство художников. Основой искусства всегда были правда, гуманизм, народность, мастерство и красота, и эти качества являются основополагающими в развитии белорусского декоративно-прикладного искусства на современном этапе [3, с. 45].

В современном белорусском декоративно-прикладном искусстве можно выделить фольклорную тенденцию, которая характеризуется широким обращением художников к народным, традиционным истокам: обращение к традициям народного гончарства, ткачества, использование тем и сюжетов национального фольклора. Это может проявляться в тематике произведений, технике, стилистических особенностях. Осмысление национального наследия происходит как путем его непосредственного и практического использования, так и совмещением традиционной поэтики с достижениями современного декоративного творчества. Романтическая тенденция связана с интерпретацией формы, цвета, фактуры произведения, которые являются определяющими изобразительными элементами, придающими романтическую окраску многим произведениям художников керамики, стекла и гобелена. Изобразительно-ас-

социативная тенденция характеризуется возросшим интересом к изобразительной метафоре, выразительному языку изобразительного искусства и находит свое воплощение в работах художников декоративно-прикладного искусства с 1970-х гг. В изобразительно-ассоциативном направлении отмечается тяготение к изобразительности. Философско-аллегорическая тенденция апеллирует к современным формам и выразительным средствам искусства и предполагает использование знаково-семантических, концептуальных элементов.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие декоративно-прикладного искусства в современных рыночных условиях протекает достаточно сложно. Это связано с узостью внутреннего рынка, который еще только формируется. Требуется решение таких важных вопросов, как распространение произведений декоративного творчества, организация рекламы, выход на международный арт-рынок.

Для сохранения достигнутого высокого уровня декоративно-прикладного искусства в стране и дальнейшего его успешного развития нужны меры по сохранению и укреплению материально-технической базы декоративно-прикладного творчества. Необходимо повысить социальный статус художников-прикладников, создать условия для творчества и обеспечить защиту профессиональных прав; создать развитый менеджмент в области искусства, рекламную службу с целью пропаганды белорусского декоративного творчества в республике и за ее пределами; расширить международную выставочную деятельность, создать развитую художественную инфраструктуру.

---

1. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987–1994. – Т. 6 : Пачатак 1960-х – сярэдзіна 1980-х гг. / рэд. В. І. Жук. – 1994. – 375 с.

2. Сахуто, Е. М. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии / Е. М. Сахуто, В. А. Говор. – Минск : Наука и техника, 1988. – 266 с.

3. Шаура, Р. Ф. Развіцце народнага выяўленчага і дэкаратыўнага мастацтва Беларусі другой паловы XIX – пачатку XXI ст. / Р. Ф. Шаура. – Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2006. – 364 с.