

Ю. А. Лукашевич

Традиционное народное искусство: эстетическая культура предметов функционального назначения

Сферой научных обобщений в статье является народное искусство как устоявшаяся система материально-художественной культуры. Главное внимание обращено на ее составляющую – эстетическую культуру произведений прикладного характера.

Подчеркивается, что народное декоративно-прикладное искусство адаптировано в современном социокультурном пространстве, обладает определенными типологическими особенностями и признаками, имеет конкретные исторические и социальные послы развития и механизмы функционирования.

Раскрывается особенность творческой интерпретации художественных образов традиционного народного искусства, когда форма и мотивы декора изделий являются эстетической ценностью и стилеобразующим фактором при формировании современной пространственной среды и эстетизации сувенирной продукции народных промыслов и ремесел.

Ключевые слова: *традиционное белорусское искусство, народная эстетическая культура, эстетическая ценность, утилитарно-функциональные свойства, виды художественного творчества, эстетизация предметов.*

Y. Lukashevich

Traditional folk art: aesthetic culture of functional objects

The sphere of scientific generalizations in this work is folk art as an established system of folk material and artistic culture, but the main attention in the study is paid to its component – the aesthetic culture of works of applied nature.

Folk decorative and applied art is actively adapted in the modern socio-cultural space today, has certain typological features and features, has its own specific historical and social messages of development and mechanisms of functioning in the subject-spatial environment.

The article reveals the peculiarity of the creative interpretation of artistic images of traditional folk art, when the form and motifs of the decoration of products are an aesthetic value and a style-forming factor in the formation of a modern spatial environment and the aestheticization of souvenir products of folk crafts and crafts.

Key words: *traditional Belarusian art, folk aesthetic culture, aesthetic value, utilitarian and functional properties, types of artistic creativity, aestheticization of objects.*

Цель статьи – выявление художественных ценностей произведений народного декоративно-прикладного характера в эстетизации предметно-пространственной среды.

В данном исследовании автор опирался на научные концепции и теоретические разработки известных российских искусствоведов В. М. Василенки [2], М. А. Некрасовой [4] и др. О символичности народного искусства В. М. Василенко писал: «...крестьянское искусство не отвлеченно, оно проникнуто содержательностью, ...любит символику. Любой образ и конкретен и одновременно говорит еще о чем-то: он символичен, обращен к целой группе явлений, объединяет в себе целые идеи» [2, с. 148].

Значительным продвижением в теории народного искусства стала монография М. А. Некрасовой «Народное искусство как часть культуры...» [4]. Автор сформулировала глубинные смыслы в народном искусстве, подчеркнув его наиболее характерные свойства, связанные с традиционностью и родовой сущностью в развитии и межпоколенной передаче художественно-творческой и исторической памяти. Традиционные виды народного декоративно-прикладного искусства, объемной пластики, художественной росписи получили дальнейшую разработку в научных трудах Е. М. Сахуты [5], Г. Ф. Шауры [8], Н. С. Шкаровской [9], что дает возможность проследить и осмыслить особенности их развития во времени и пространстве [7].

В работе также использованы материалы центров народного творчества Беларуси, домов ремесел и произведения народных мастеров.

Народное декоративно-прикладное искусство Беларуси прошло многовековой исторический путь формирования и развития: «Многочисленные его образцы выкристаллизовывались на длительном отрезке времени и передавались из поколения в поколение, сохраняя основную стержень устойчивости миропредставления, тот коллективный духовный опыт, из которого постоянно выбирались художественные и жизненные традиции» [4, с. 3].

Дошедшие до нас из глубинных веков предметы утилитарно-функционального назначения позволяют соприкоснуться с народной эстетической культурой, почувствовать тонкую красоту окружающего предметного мира, помогают представить связь с крестьянским укладом жизни и понять мировоззренческие взгляды народа [1]. Предметы народного искусства имеют в основе не только продуманные полезные в быту свойства, но и внешний эстетический колорит, сохраняют представление о красоте как неотъемлемой категории *духовного*, зрительно созерцаемого, чувственного и переживаемого.

На современном этапе остается актуальной необходимость эстетического осмысления народного крестьянского художественного творчества, которое становится все более востребованным в национальной художественной культуре. Это позволит полнее вникнуть в сущность традиционного белорусского искусства, понять философию и миропо-

нимание белорусского народа, его культуру и эстетику быта. В процессе жизнедеятельности человека важное место занимает предметно-пространственная среда, в организации которой отводилась особая роль народным мастерам как создателям и хранителям передаваемых из поколения в поколение древних традиций и обычаев путем жизненного примера и художественного опыта. В приобретении такого опыта немаловажная роль отводится пониманию эстетической ценности, художественных качеств и практической значимости изделий декоративно-прикладного искусства.

Эстетическая ценность вещи декоративно-прикладного характера влияет на трудовые процессы человека, определяя направленность его деятельности и мотивируя стремление постоянно открывать новые художественные технологии. Философы рассматривают эстетическую ценность как идеал в художественном творчестве, который компетентно реализован мастером.

Ценность изделия может «проявиться» и стать нормой только при условии, если специалисты в художественной деятельности будут ориентироваться на идеалы и народные традиции, ставшие приоритетными в сфере культуры.

В настоящее время отношение художников к себе и миру в контексте развития профессионально-творческих способностей является основой в формировании ценностных ориентаций. По мнению В. А. Сластенина, при создании условий для развития способностей к творческой деятельности следует ориентироваться на систему, включающую ценности, связанные «с утверждением личностью своей роли в социальной и профессиональной среде, ценности, удовлетворяющие потребность в общении, ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности, ценности, позволяющие осуществить самореализацию, удовлетворить прагматические потребности» [6, с. 138].

Понятие «ценности» не функционирует автономно. Оно становится главенствующим элементом творческого процесса только тогда, когда изделие декоративно-прикладного искусства имеет художественно-эстетическую значимость для самого мастера, а его главными профессиональными качествами являются креативное мышление, конструкторско-дизайнерская интуиция, совершенное (виртуозное) владение техническими приемами обработки материала, способность создавать новое, в том числе и оригинальные направления в искусстве.

Приоритетные направления деятельности белорусских ученых-искусствоведов – изучение народных художественных традиций как неотъемлемой части национальной и мировой культуры, обеспечение преемственной связи многовекового опыта в декоративно-прикладном искусстве с современным развитием художественной культуры. Следует

отметить, что важными задачами традиционных видов народного декоративно-прикладного искусства Беларуси являются:

- определение художественно-эстетических и утилитарно-функциональных свойств традиционного и современного народного искусства;
- установление специфики идейно-художественного содержания народного искусства и локальных различий традиционных промыслов и ремесел;
- обоснование роли общественно-экономических отношений в эволюционном проявлении функционально-утилитарных качеств изделий декоративно-прикладного искусства.

Рукотворное искусство, создаваемое человеком в процессе художественно-творческой деятельности, можно разделить на прикладное, декоративно-прикладное и декоративное.

Изначально изделия народного искусства имели утилитарное назначение и создавались для бытового использования, однако на последующих жизненных этапах удобные в практическом использовании предметы стали приобретать и эстетические свойства, становились художественно выразительными, привлекательными. Народные мастера украшали бытовые вещи росписью, декоративной резьбой, изделия из тканей эстетизировали орнаментом, вышивкой, набойкой и т. п. Такие предметы имели не только утилитарно-функциональное назначение, но и приобретали художественные качества. Изделия декоративного искусства предназначались сугубо для украшения интерьеров помещений. В исторической ретроспективе, как нам известно, они создавались для обслуживания культовых ритуалов и придворных церемоний, для эстетизации домов знати, но со временем изделия приобрели изысканность и разнообразие декора, привлекательность и художественную выразительность внешней формы.

Следует различать в декоративно-прикладном искусстве прикладную часть, обеспечивающую функцию приспособленности к практическому и наиболее удобному использованию в трудовой деятельности человека вещей (совершенство внешней формы предмета, выверенность пропорций, мастерская обработка материала и т. д.), и *эстетическую*, придающую внешней форме изделий художественный облик, т. е. изящество и красоту. Декоративные произведения (роспись напольных ваз, скульптурные рельефы, мелкие статуэтки из фарфора и стекла, гобелены, ковровые изделия, деревянная мелкая пластика и др.) различаются сюжетными композициями, орнаментальными узорами, изобразительностью и т. п., обладают эстетическим качеством и рассчитаны на художественный эффект.

Перечисленные выше виды художественного творчества в полной мере можно отнести к традиционному народному искусству, поскольку именно народ и талантливые его представители стояли у истоков их

создания и развития. Следует отметить, что эстетика декоративно-прикладного искусства Беларуси уходит в глубину народной культуры, где в результате длительной эволюции постепенно формировались народное мировосприятие и эстетическое представление о красоте окружающего мира. А. Б. Бородина утверждает: «Именно эстетическое сознание, достаточно целостное и самобытное для каждого этапа истории культуры, того или иного региона или этноса, находя наиболее адекватное выражение в феноменах разных искусств... объединяет их в целостный организм Культуры, выявляя ее сущностные основания» [1, с. 8].

В белорусском декоративно-прикладном искусстве можно выделить наиболее характерные, исторически сложившиеся тенденции:

- использование традиционных и поиск новых приемов обработки материалов, соблюдение единства стиля белорусского искусства;

- влияние и тесная связь белорусского искусства с декоративно-прикладным искусством других славянских народов, исторически связанных ранее принадлежностью к одному государству (Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Союз Советских Социалистических Республик).

Современное белорусское декоративно-прикладное искусство подпитывается вековыми достижениями традиционного народного творчества, его стилистикой, орнаментальностью, декорированностью. Сегодня промышленные утилитарные изделия, к сожалению, вытесняют из обихода вещи, изготовленные народными мастерами ремесленным способом (керамика, металл, дерево, солома и др.). Поэтому понятно стремление художников-прикладников превратить предметы повседневного обихода в сувенирную продукцию, в которой ярко выражены художественно-эстетические качества.

Процесс создания предметов утилитарного назначения, который в своей основе несет и художественные составляющие, всегда связан с ручным творческим трудом и профессиональной выучкой мастеров декоративно-прикладного искусства, способных находить новые формы и типы декора, при этом не игнорируя национальные традиции.

Улучшению качества изделий ручного творческого труда и активизации ремесленного производства всегда способствовала выставочная деятельность. Лучшие произведения белорусских народных мастеров, ремесленного прикладного и декоративного искусства экспонируются на республиканских и зарубежных выставках и фестивалях, проводятся специальные конкурсы. Представленные работы мастеров позволяют увидеть индивидуальный художественный почерк и особенности личности автора, отметить сохранение и развитие художественных традиций в том или ином регионе.

Художественные качества изделий прикладного характера всегда были в центре внимания народных мастеров. Имея природную склон-

ность к анализу окружающей действительности, человек научился видеть многообразие причудливых форм объектов природы и множество цветовых оттенков, которые стали обозначать обобщенными условными знаками. Так появились наиболее древние узоры: спиралеобразные завитки, кружочки, крестики, ровные, волнистые, зигзагообразные полосы и др. Цикличность многих природных явлений влияла на творчество древних художников (использовали ритмическое чередование узоров) и нашла отражение в специфическом изображении под названием «орнамент».

Каждая группа людей, народность или страна воплощали в орнаменте исторические и житейские смыслы, представления о земном и космическом, создавали картину мира и обозначали в ней место человека определенной эпохи, нации, социального слоя. Народные мастера создавали узоры, характерные особенностям природы, обычаям, укладу жизни, традициям народа, сохраняли в орнаменте характерное в национальных особенностях людей, их эстетических вкусах и понятиях о красоте. Изучая орнамент любого из народов, можно глубже понять и осмыслить его историю, культуру, мировоззрение.

Зарождение и развитие орнамента в Беларуси уходит в глубокую древность. Археологами найдены остатки кожаной обуви X–XIII вв. при раскопках городищ Полоцка, Турова, Минска, Слуцка. Были обнаружены элементы орнаментальных рисунков, служивших для эстетизации внешнего вида изделий.

В наше время в создании произведений ДПИ орнаменту отводится особая роль. Современные мастера используют богатейший материал из традиционного народного искусства, старинные узоры, которые не только адаптируют в декоративных композициях, но и обогащают более сложными по пластическому и колористическому решению мотивами и сюжетами.

Следует отметить, что среди многообразия сюжетов в *орнаментальном искусстве Беларуси отсутствуют негативные образы* с изображением нечистого (дьявола, чертей), потому что в народной традиции принято использовать орнаменты, приносящие счастье, добро, любовь, оберегающие от злых сил и несчастий. В народном традиционном искусстве предметы/изделия должны были быть не только совершенными для практического использования, эстетически привлекательными, но и выполнять функции оберегов.

На протяжении длительного времени народные мастера через каноны, выработанные предшествующими поколениями, стремились к эстетизации предметов функционального назначения. По мнению некоторых исследователей народного искусства, эстетическое начало может иметь любой предмет, который целесообразен, функционален и удобен в использовании. Но для того, чтобы предмет стал произведением

искусства, он должен отвечать выработанным веками принципам и законам красоты и нести в себе определенное идейно-эмоциональное содержание. С этой целью, создавая творческое произведение, мастер в области ДПИ должен подбирать соответствующий материал для творческой работы, учитывать наиболее целесообразные формы предмета (его пропорции, ритмические повторы, тектонический строй), продумывать декор в соответствии с материалами (художественная обработка дерева, керамика, текстиль, валяние из шерсти и т. д.).

Красивая вещь, сделанная умелым мастером, всегда будет высоко цениться. Ее художественная значимость играет первостепенную роль в привлекательности предмета искусства. Творчески переработанные мастером художественные образы традиционного искусства на лад современного дизайна востребованы в сувенирной продукции, эксклюзивных подарочных изделиях, в рекламе и различных видах декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, росписи, изделия из природных материалов, вышиванка, соломоплетение и другие виды народного творчества), которые являются стилеобразующим фактором при формировании предметно-пространственной среды. Сегодня декоративно-прикладное искусство стало модной тенденцией – оно присутствует в оформлении интерьеров и экстерьеров гостиничных комплексов, разнообразных туристических объектов, детских площадок, помещений общественного характера (библиотеки, галереи, остановки транспорта и др.).

Как известно, попытки определения эстетической ценности изделий декоративно-прикладного искусства предпринимаются не одно десятилетие. Сегодня можно утверждать, что художественный опыт мастеров традиционного народного искусства изучается, анализируется, обобщается и используется как художественно-эстетическая основа при образной трактовке произведений, в формообразовании, композиционном построении декора, его колористическом решении, с учетом современных взглядов на вековые культурные ценности белорусского народа.

Подытоживая вышеизложенное, приведем слова М. Горького: «Народ – не только сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них – историю всемирной культуры» [3, с. 48].

Таким образом, для формирования современной предметно-пространственной среды немаловажным является сохранение древних обычаев, традиций, передающихся из поколения в поколение путем жизненного примера и художественно-эстетического опыта мастеров декоративно-прикладного искусства, чтобы преумножить достижения наших предков.

1. *Бородинa, А. Б.* Эстетический анализ декоративно-прикладного искусства Русского Севера : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / А. Б. Бородинa. – М., 2012. – 168 с.
2. *Василенко, В. М.* О содержании в русском крестьянском искусстве 18–19 вв. / В. М. Василенко // Русское искусство XVIII – первой половины XIX в. : материалы и исслед. / Ин-т истории искусства М-ва культуры СССР ; под ред. Т. В. Алексеевой. – М., 1971. – С. 133–188.
3. *Горький, М.* О литературе : литературно-критические статьи / М. Горький. – М. : Сов. писатель, 1953. – 868 с.
4. *Некрасова, М. А.* Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / М. А. Некрасова. – М. : Изобр. искусство, 1983. – 344 с.
5. *Сахута, Е. М.* Народное искусство и художественные промыслы Белоруссии / Е. М. Сахута. – Минск : Полымя, 1982. – 96 с.
6. *Сластёнин, В. А.* Педагогика / В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластёнина. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 576 с.
7. *Шауро, Г. Ф.* Народное искусство: историко-теоретические и социокультурные аспекты / Г. Ф. Шауро // Вестн. Челябинской гос. акад. культуры и искусств. – 2008. – № 2 (14) . – С. 50–55.
8. *Шауро, Г. Ф.* Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2015. – 176 с. : ил.
9. *Шкаровская, Н.* Праздник народного искусства / Н. Шкаровская // Декоратив. искусство СССР. – 1977. – № 7. – С. 32–35.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 17.10.2022.