

Г. Ф. Шауро (Беларусь, Минск),
доктор искусствоведения, профессор
Grigory Shauro (Belarus, Minsk),
Doctor of Arts, Professor

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

FOLK ART IN THE PRACTICE OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS

Аннотация. В статье дается краткая характеристика народному искусству как части общественного сознания. Поднимается вопрос о состоянии народной художественной культуры в век урбанизированного, информационного и технократического общества; дается определение современному состоянию традиционного искусства, выявляются происшедшие изменения в его развитии и раскрываются пути и формы, по которым сегодня оно функционирует и развивается.

Ключевые слова: народное искусство, традиция, образ, народные промыслы, ремесла, фольклор, декоративно-прикладное искусство.

Abstract. The article gives brief characteristics of folk art as part of the public consciousness. Question about the State of the folk artistic culture in 21 urbanized, and technocratic society; defines the current state of traditional arts, identifies changes in its development and reveals the ways and forms in which it operates and develops

Key words: folk art, tradition, image, folk crafts, crafts, folklore, arts and crafts.

Традиционное народное искусство, которое эстетизирует и преобразовывает среду, рождалось и создавалось как результат целесообразности, рациональности, духовности вещей и гармонии их с природой и Космосом. Оно живет и развивается как самостоятельная духовная целостность по особым законам природосообразности. Целостность в данном случае подразумевается как устойчивые и постоянные начала, в которых объединяются национальные и общечеловеческие духовные ценности. В традиционном народном искусстве субъективное, индивидуальное выражается через школы и определенные каноны, выработанные предшествующими поколениями. Основным стержнем его функционирования и развития являются традиции, коллективно созданные образы. 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.

На всех исторических этапах развития общества одним из вершителей литературных, музыкальных, песенных, изобразительных произведений являлся народ, который через коллективную форму идейно-образного и эстетического осмысления реальной действительности всегда высказывал свое отношение не только к мирским проблемам, но и являлся создателем и транслятором глубочайшей жизненной философии.

Народное искусство, как правило, ассоциируется с народными промыслами и ремеслами, с художественной обработкой материалов и изготовлением предметов утилитарного характера. Однако этим далеко не исчерпывается его сущностная сторона. Оно не может ограничиваться старым крестьянским утилитарным творчеством и кустарным ремеслом, поскольку имеется множество других разновидностей, которые существуют и развиваются в едином пространстве культурного процесса.

Функции полезности, экономичности, целесообразности предметов в народном искусстве тесно соединялись с духовной основой, с глубоким эстетическим содержанием. Известный венгерский специалист в области эстетики Л. Немет отмечал, что «искусство как составная часть ритуала органически входило в социальную действительность, и его трудно было от нее отделить. Между предметами, сформированными художественно, и предметами, предназначенными для выполнения какой-либо практической функции, не было разницы потому, что искусство пронизывало повседневную действительность, все общественное бытие <...>, в действительности сфера искусства не была обособлена» [1, с. 109–110]. Именно эта особенность помогает народному искусству сохранить не только утилитарно-функциональное назначение, но свою принадлежность к духовной стороне жизни. Его бытовая, практическая сущность отражает созидательную деятельность человека, который упорядочивает свой быт необходимыми, полезными и эстетически выверенными вещами. Полезность вещей, функциональное удобство, целесообразность в своей основе несут и эстетическое начало.

В современном осмыслении народное искусство как термин, обозначающий в широком понимании глубинные пласты на-

родной духовной культуры, охватывает широкий круг явлений, от бытового искусства крестьян в условиях натурального хозяйства до современных проявлений творческой инициативы трудящихся масс.

На современном этапе развития народное искусство остается и архаическим, и инновационным, фольклорным и социально организованным, материальным и чисто духовным. Вместе с тем оно имеет общие корни, единые родовые признаки, черты народного эстетического миропредставления, что дает основание рассматривать его как явление синтетическое, полифункциональное и взаимосвязанное не только с его смежными формами, но и с общей художественной культурой – профессиональным искусством, фольклором, художественной самодеятельностью и др.

В своем развитии народное искусство зависит от уклада жизни людей, характера времени, научно-технического прогресса, состояния духовной и материальной культуры. Каждая эпоха отличается своими взглядами на эстетические категории и духовные ценности в обществе. Смена общественно-экономической формации, социальный и научно-технический прогресс самым непосредственным образом влияют на состояние духовной культуры и на развитие всех видов искусства.

Следует отметить, что традиционное народное творчество и в современных условиях общественной формации не утратило своей эстетической, духовной и магической мощи в культурном процессе социума, являясь неиссякаемым источником развития всех видов современного национального искусства. Традиционное искусство на современном этапе получило новую форму своего проявления, стало предметом изучения и освоения его глубочайших художественных ценностей в творческих коллективах детей и молодежи, в научных и образовательных учреждениях Республики Беларусь. Сегодня в Беларуси, не только в столице, но и во всех областных и районных городах и поселках, успешно функционируют центры дополнительного образования, дома ремесел, детские художественные школы и студии, в которых активно ведется процесс освоения традиционных форм народного искусства. Дома ремесел стали новой учебно-творческой и организационно-методической структурой в системе народного творчества. Они возрождают тот богатый, глубоко народный потенциал духовности, который мог

быть потерян под влиянием технического прогресса, урбанизации и социальных изменений в современной жизни. Молодая генерация наших людей, которая учится и работает рядом с опытными мастерами старшего поколения в домах ремесел и центрах народного творчества, продолжает сохранять и развивать богатые народные традиции, возрождать национальную культуру.

Значительный вклад в изучение наследия традиционной народной культуры сделано и с научной точки зрения. Успешно подготовили и защитили докторские диссертации В. И. Жук, Е. М. Сахуто, Г. Ф. Шауро, О. А. Лобачевская, кандидатские диссертации – М. Ф. Романюк, О. А. Коврик, Е. Ф. Шунейко, Л. В. Вакар, М. М. Винникова и ряд других исследователей. Изданы десятки монографий по всем видам народного искусства, вышли в свет энциклопедические материалы, представляющие широкому читателю богатейший пласт белорусского народного художественного творчества.

В республике уже не одно десятилетие активно работают специальные отделения декоративно-прикладного искусства в высших учебных заведениях, колледжах, гимназиях, художественных школах, в которых приоритетным направлением в учебном процессе является традиционное народное искусство. Вот уже 25 лет успешно осуществляет педагогическую, воспитательную и научно-исследовательскую деятельность в области народного искусства кафедра народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств. За этот период подготовлено более 800 высокопрофессиональных специалистов, которые работают на ниве педагогической, творческой и научной деятельности в республике, продолжают работу по возрождению, сохранению, развитию и трансляции традиционного народного искусства в социокультурной сфере современного общества.

Кафедра народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств относится к числу творческих кафедр, поскольку она представляет высококвалифицированный преподавательский коллектив, обеспечивающий художественно-творческий образовательный процесс, научно-исследовательскую, учебно-методическую и воспитательную работу в университете. Главной задачей педагогов кафедры является подготовка молодых специ-

алистов, которые на основе прочной общеобразовательной подготовки были бы способны творчески переосмыслить богатства национального культурного наследия и осуществить новые открытия в области современной культуры и искусства.

Двадцатипятилетняя деятельность кафедры позволяет отметить некоторые важные вехи и определенные достижения на этом небольшом педагогическом пути. Специальность «народное творчество» (специализация «народные ремесла») была введена впервые на пространстве бывшего СССР в 1990 г. в Минском институте культуры. Квалификация «художник народных ремесел», которую получали ее выпускники, привлекла внимание большого числа учащихся училищ художественного профиля, колледжей, лицеев, общеобразовательных средних школ и школ с художественным уклоном. Через два года начался набор студентов на заочную форму обучения. В феврале 1993 г. было сформировано соответствующее структурное подразделение. Постепенно на кафедре складывался и формировался работоспособный, творческий коллектив педагогов, основное ядро которого образовали ученые и опытные профессиональные художники различных специализаций: художественного текстиля, керамики, соломоплетения, изобразительного искусства. В 2001 г. на кафедре была открыта еще одна специальность – «декоративно-прикладное искусство» (специализация «реставрация предметов ДПИ»).

Сегодня кафедра работает в обновленном составе. В педагогический коллектив влились молодые преподаватели, воспитанники кафедры народного декоративно-прикладного искусства, которые закончили магистратуру и аспирантуру, защитили кандидатские диссертации. В настоящее время на кафедре работает 18 педагогов и 5 человек учебно-вспомогательного персонала, 2 педагога имеют ученую степень доктора наук и звание профессора, 4 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук, 4 – звание доцента. Статистическая картина будет неполной, если не отметить, что 80 % преподавателей являются членами общественных объединений «Белорусский союз художников» и «Белорусский союз дизайнеров».

Педагоги кафедры обеспечивают преподавание 26 академических дисциплин, осуществляют руководство учебной, педагогической и производственной практиками. За кафедрой закреплены учебные мастерские, которые соответствуют вы-

бранным профильным видам декоративно-прикладного искусства (керамика, ткачество, гобелен, батик, соломоплетение, реставрация предметов декоративно-прикладного искусства), а также мастерские по изобразительному искусству, композиции, скульптуре, цветоведению. Каждая из мастерских является не только учебной аудиторией, но и настоящей творческой лабораторией для будущих специалистов.

Научная работа преподавателей и студентов является одной из наиболее важных составляющих деятельности кафедры. На протяжении всего периода сотрудники кафедры успешно решали научные вопросы в системе государственных бюджетных тем: «Традиционные ремесла Беларуси» (2001–2005), «Народное искусство как основа национальной художественной школы» (2006–2010), в настоящее время работают над кафедральной научной темой «Народное искусство Беларуси в контексте развития современного декоративно-прикладного искусства». Кроме того, преподаватели кафедры на протяжении ряда лет участвовали в работе двух научно-исследовательских лабораторий университета: «Народный костюм» и «Традиционные народные ремесла белорусов». Материалы исследований опубликованы в двух монографиях и учебных пособиях, около 200 научных и научно-популярных статьях в журналах, сборниках материалов конференций. Лучшие научные работы студентов, в том числе дипломные проекты, участвуют в Республиканском конкурсе научных работ студентов. Продолжением повышения образования является учеба в магистратуре и аспирантуре. Так, 12 выпускников кафедры получили академическую степень магистра искусств, 5 выпускников закончили аспирантуру.

Основной формой организационно-воспитательной работы со студентами является регулярное проведение художественных выставок и конкурсов. Согласно протоколу поручений Президента Республики Беларусь от 6 октября 2000 г. №17 художественная галерея во Дворце Республики на Октябрьской площади в Минске передана Белорусскому государственному университету культуры и искусств с целью создания условий для развития творческих способностей учащейся и студенческой молодежи. Кроме плановых выставок молодежного творчества республиканского уровня в ней ежегодно проходят вы-

ставки творческих работ преподавателей и студентов нашего университета.

Уровень творческого потенциала преподавателей как художников в определенной степени иллюстрируют следующие показатели. Ежегодно сотрудники кафедры участвуют в художественных выставках различных уровней: международных, республиканских, групповых и персональных. Творческие работы наших педагогов находятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Музея современного изобразительного искусства Беларуси, других музеев страны и зарубежных галерей искусства. Издано значительное количество каталогов персональных выставок, альбомов. В республиканских и зарубежных периодических изданиях опубликованы статьи, посвященные творчеству преподавателей кафедры. Авторские произведения сотрудников кафедры расположены в интерьерах таких социально значимых объектов республики, как Дом правительства, Президент-центр Национальной библиотеки Беларуси, Посольство Америки в Беларуси. Имена 5 педагогов кафедры внесены в Белорусскую энциклопедию (в 18 томах). Преподаватели (профессор Г. Ф. Шауро и доцент Т. И. Васюк) за плодотворную работу в области научной, творческой и педагогической деятельности отмечены специальной премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» (соответственно в 2000, 2005 гг.). В 2015 г. доценту Л. В. Домненковой присуждена специальная премия Президента «Деятелям культуры и искусств».

Кафедра имеет тесное сотрудничество со многими производственными, научными и учебными заведениями не только республики, но и с вузами ближнего зарубежья. Так, например, несколько лет подряд налажено сотрудничество с Гжельским государственным университетом в плане обмена студентами. Целый семестр их студенты обучаются у нас и наши студенты – у них. Практикуются обмены пленэрными практиками в летний период. Кафедра имеет постоянные базы практик в центре белорусских народных ремесел «Скарбница», Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук, Национальном музее истории и культуры Беларуси, Национальном художественном музее и др. Ряд ведущих ученых республики в разные годы работали на кафедре председателями экзаменационных комиссий. Среди них профессор

М. Ф. Романюк, доктора наук Л. Н. Дробов, Е. М. Сахуто, В. Ф. Шматов, Н. Ф. Высоцкая, В. И. Жук. В свою очередь профессора и доценты кафедры народного декоративно-прикладного искусства работают в качестве председателей государственных экзаменационных комиссий в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова, Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, а также в ряде средних специальных учебных заведений страны.

Главным показателем работы кафедры является качество подготовки специалистов. За время существования кафедры осуществлено 25 выпусков на дневном отделении и 14 – на заочном. Таким образом, за 25 лет более 800 специалистов с квалификацией «художник народных ремесел» и «художник декоративно-прикладного искусства» влились в производство народного хозяйства страны. За период деятельности кафедры подготовлено 35 стипендиатов и лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 25 выпускников стали членами Союза мастеров народного творчества, ряд выпускников входит в состав молодежного объединения Белорусского союза художников и Белорусского союза дизайнеров.

Дальнейшее развитие кафедры народного декоративно-прикладного искусства видится в повышении научно-творческого потенциала профессорско-преподавательского состава по использованию новейших инновационных технологий обучения и усилению материально-технической базы университета. Все это позволит создать оптимальные условия для улучшения качества подготовки специалистов с высокой степенью социальной и профессиональной компетентности.

1. *Немет, Л.* Изменение функции искусства (о процессе субъективизации) / Л. Немет // Борьба идей в эстетике. Марксистско-ленинская критика реакционных эстетических учений / М. Овсянников [и др.]. – М., 1974. – С. 103–126.

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