

Любич Анастасия Викторовна

аспирант

Ковычева Елена Ивановна

д-р искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой

Институт искусств и дизайна

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

г. Ижевск, Удмуртская Республика

**ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА НАРОДНОГО ИСКУССТВА
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХУДОЖНИКОВ-КЕРАМИСТОВ УДМУРТИИ**

Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с деятельностью центров и домов ремёсел Удмуртии. Авторы раскрывают приоритетные направления деятельности в производстве керамических изделий и выявляют две основные группы проблем в подходах к декорированию и формообразованию в керамике и гончарном деле Удмуртии. Выявляется и обосновывается необходимость изучения основ профессионализма народного искусства мастерами-керамистами, формулируется основной принцип профессионализма в народной керамике, усвоение которого становится одним из способов решения выявленных проблем.

Ключевые слова: народное искусство, традиция, традиционное искусство, народная керамика, народное гончарство, народные промыслы, центры ремёсел, профессионализм.

Одной из особенностей деятельности Домов ремёсел Удмуртской Республики, существующих в системе республиканского Министерства культуры и туризма, является наличие общей концепции развития, разработанной группой учёных. Концепция учитывает прошлый опыт и текущее состояние декоративно-прикладного искусства Удмуртии. В ней фиксируются основные приоритетные

направления деятельности, поэтапные цели и задачи системы, в том числе, ориентированные на современность и призванные решить насущные сегодняшние проблемы.

В начале пути перед методистами учреждений стояли задачи, связанные с возрождением утраченных традиционных технологий, реконструкцией традиционных форм изделий и воссозданием через них древних приёмов мастерства. Сегодня ситуация изменилась, поскольку все сильнее нарастает отношение общества к искусству как к товару, стремление угодить массовому потребителю. Вопросы ограждения народного искусства от потребительского отношения настоятельно поднимаются М.А. Некрасовой [2]. Обсуждение темы верности традициям особенно своевременно в переходный период жизни общества, когда развитию технологии отдаётся одно из ведущих мест. В таких условиях вопрос изготовления вещей, составляющих основное наполнение повседневной предметной среды человека, перестаёт быть острым благодаря высокому уровню технологий тиражирования.

Если в вопросах изучения и возрождения традиций основным результатом было накопление методического материала, систематизация информации, поиск локальной идентичности, то в современных условиях актуальными стали вопросы выпуска сувенирной продукции как средства актуализации и популяризации творческого и традиционного наследия региона. Всё это повлияло на количество и качество производимых изделий.

В частности, в керамике и гончарном деле произошло достаточно чёткое разделение на сувенирную продукцию, представленную, в основном, мелкой пластикой без ярко выраженной утилитарной функции, и выставочные образцы, в которых реализуются экспериментальные методы, пробуются новые изобразительные ходы, творчески перерабатываются традиционные технологии, художественные приёмы и декор.

В производстве сувениров определяющим фактором является возможность многократного повторения изделия. Также важными чертами являются локальная узнаваемость, обеспечивающаяся сохранением традиционных элементов в

декоре, технологии, форме. Здесь особенно необходимо знание профессиональных основ традиционной промысловой керамики, которая являлась для гончара способом заработка, таким же как для современных мастеров Центров ремёсел является сувенирная продукция. При поточности изготовления крестьянскими мастерами керамических изделий в них сохранялось обаяние вручную изготовленной вещи, гармония выверенных пропорций, уместность декора. Сегодня высокая тиражность часто влечёт за собой излишнее упрощение формы и случайность декора в угоду потребителю. Получаемая в результате продукция не всегда отражает черты традиционной керамики региона, заимствуя для создания национального стиля декоративные и формообразующие приёмы из других ремёсел Удмуртии. Основная ремесленная деятельность удмуртов была связана с работами по дереву, с выделкой бересты, лозы, а также с ткачеством. Все это, несомненно, наложило отпечаток на внешний облик керамических изделий. В декоре это проявляется наиболее ярко. В современных изделиях из керамики преобладает штампирование и прорезной орнамент, что вызывает ассоциации с тиснением на бересте, с прорезными узорами на дереве и той же бересте. Как правило, орнамент выполнен предельно аккуратно, линии ровные, срезы гладкие. Такой приём, несомненно, эстетичен, однако не выявляет природной красоты материала.

Во втором направлении – производстве выставочных произведений, ситуация противоположная – желая показать своё мастерство, автор увлекается технической стороной процесса, стремясь усложнить изделие, максимально реализовав в нём свои умения и навыки в обработке глины. Это приводит к перегруженности, тяжеловесности вещи, создаётся впечатление забитости формы декором. Здесь тоже возникает вышеописанная проблема заимствования декоративных приёмов из других ремёсел, однако причина уже иная – продемонстрировать владение инструментами, материалом, самой системой национальных эстетических предпочтений и орнаментации.

Оба обозначенных направления имеют свою специфику и требуют отличающихся подходов к проектированию и формообразованию. Вопрос о дифференциации методов проектирования сувениров и выставочных изделий в керамике Удмуртии на сегодняшний день освещался недостаточно полно ввиду своей относительной новизны. Однако в последнее время керамика и гончарное дело в республике становятся всё более популярными направлениями. Художники республиканских центров и домов ремёсел осуществляют самостоятельную экспериментальную деятельность, результаты их работы демонстрируются на выставках и конкурсах, мастера знакомятся с новыми художественными и техническими приёмами, перенимают опыт друг друга. Результаты экспериментальной работы проходят отбор и ранжирование авторитетными специалистами, что требует чётких установок норм оценки качества изделий. Одна из таковых норм – опора на народные традиции. В связи с этим актуальным становится усвоение мастерами центров ремёсел основ профессионализма народной керамики.

Т.М. Разина рассуждает так: «Профессионализм народного искусства – это результат коллективного, чаще всего длительного, трудового и эстетического опыта [3, с. 80]. Профессионализм народного творчества выражается в мастерстве, сохранении формы, которое не мешает развитию содержательного начала [3, с. 98]. Незамаскированность того, как сделана вещь, каким способом выполнялся узор, ее украшающий, становится эстетическим фактором» [3, с. 81].

Таким образом, профессионализм в народной керамике – это глубокое понимание функции изделия, гармоничное дополнение её декором, который, в свою очередь, раскрывает красоту материала. Профессионализм в керамике возможен только при условии непрерывной работы с материалом, постоянных экспериментов с традиционными инструментами, опорой на опыт и знания народных мастеров. Проявление природной красоты материала, ориентация на эстетику естественных свойств глины – ещё одна сторона профессионального подхода к искусству работы с материалом. «Нередко быстрота работы, мастерское

владение гончарным кругом дают особое проявление профессионализма, доведённого до высокого уровня в данном виде ремесла, что и становится фактором эстетическим» [3, с. 129].

Формы народной керамики рождались путём многократного усовершенствования конструкции через личное использование предмета мастером. При этом достаточно чётко были обозначены границы вариативности, которые обуславливаются фундаментальным пониманием функции предмета в сочетании с непосредственным опытом использования вещи и высоким уровнем владения языком материала. «Ремесленный характер производства, ручной труд, сохраняющий возможность творческого вариантного повторения, остается типичным и важным фактором современного промысла» [3, с. 128].

С момента основания сети Центров ремёсел Удмуртии действует постоянная система оценки качества выполняемых изделий. Для этого был создан экспертный совет, регулярно собирающихся для обсуждения новых работ. В состав комиссии входят учёные, на обсуждения отдельных направлений ДПИ приглашаются маститые художники, преподаватели соответствующих дисциплин Удмуртского университета, а также наиболее известные представители Центров ремёсел.

В результате проведенного анализа керамической продукции были выявлены следующие основные группы профессиональных проблем:

1. Отсутствие чёткого понимания назначения и функции изделия. Отсюда общая неуверенность пропорций, исходящая от размытого понимания базовых основ народной керамики, в которых пропорциональная цельность вырабатывалась годами и базировалась на функциональности и удобстве, и смысловая незавершённость изделия. Автор не представляет, как вещь будет жить в пространстве, как и кем она будет использоваться, насколько функциональны те или иные декоративные элементы. Речь идёт о керамических изделиях, претендующих на утилитарность, например, посуде. Декоративные приёмы в её оформлении зачастую случайны: не раскрывают красоту материала, не используют его возможности, не ориентируются на традицию, противоречат форме изделия.

2. Вторая группа проблем является следствием первой – это проблемы в обращении с декором и материалом. Декоративные приёмы не сочетаются между собой (ярко выраженный геометрический орнамент и свободно-хаотичный декор, создающий сплошную фактуру). Стремление мастера максимально проявить своё мастерство и умение приводит к сложности декора при общей сложности формы, к перегруженности декоративными элементами, из-за чего создаётся впечатление тяжеловесности предмета, разбивается его целостность. Происходит перевес смыслового акцента с формы на декор, технология начинает превалировать над идеей. Выбор материала для воплощения предмета зачастую никак не оправдан: Характерные выразительные свойства материала не используются, не раскрывается его естественная красота (раскрашенная красками керамика, ткань, наклеенная на керамическую основу).

Исходя из понимания основ профессионализма народного искусства возможны следующие способы решения названных проблем:

1. Необходимо постоянно помнить об единстве утилитарности и декоративности. Работа в рамках традиции предполагает подчинение декоративного решения функции предмета.

2. Не менее важно настойчивое изучение материала и работа с ним, совершенствование своих навыков. Залогом успеха может стать полное погружение в процесс подготовки материала. Глиняные массы по свойствам очень сильно различаются, и каждому мастеру для достижения наилучших результатов в своей работе необходимо изучать не просто общие свойства материала, а заниматься практическим изучением конкретно того типа глины, с которым он работает. Это позволит избежать брака в работах, а также найти те приёмы в декоре, которые бы не только раскрывали свойства материала, его красоту и характерные особенности, но и позволяли бы автору выражать свои идеи при помощи языка материала.

3. Не менее ценно знание основ стилизации, применение их при проектировании изделия и выполнения проб в материале. Стилизация – это вычленение

сущности изображаемого объекта, выявление наиболее характерного признака и отсечение случайного. Таким образом, изображаемый объект остается узнаваемым, но проявляется в новом художественном и пластическом качестве. Характерный признак может послужить основой как для декоративного решения, так и стать основным формообразующим фактором.

4. Наконец, обязательным должно стать внимательное и критичное планирование будущей работы на этапе эскиза, вынесение обсуждения эскиза на совет более опытных коллег до чистового воплощения изделия в материале.

Таким образом, несмотря на то, что бытовая среда, порождавшая народное искусство, ушла в прошлое, глиняные предметы из разряда необходимых функциональных вещей перешли в разряд эстетических элементов быта, почва для создания качественных и профессиональных изделий из керамики не обеднела. Художник, создавая полезный предмет и находясь в поиске гармонии формы и декора, находит критерии народной красоты, становится частью коллектива, признаёт совершенство родной культуры и природного мира.

Список литературы

1. Куликов К.И. Возрождённая древность. Народное декоративно-прикладное искусство Удмуртии: Альбом. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. – 200 с.
2. Куликов К.И. Научная концепция развития народного декоративно-прикладного искусства и ремесел в Удмуртской Республике / К.И. Куликов, М.Г. Иванова. – Ижевск, 2011. – 17 с.
3. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре / М.А. Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.
4. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства / Т.М. Разина. – М.: Советский художник, 1985. – 192 с.
5. Собина Н.М. Концепция развития Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел на 2015–2019 годы / Н.М. Собина, М.Г. Иванова, Е.И. Ковычева. – Ижевск, 2014. – 18 с.