

Соколова Марина Станиславовна
канд. пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
г. Новосибирск, Новосибирская область

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация: в статье раскрываются понятия декоративное искусство, художественные промыслы, народное искусство, художественная промышленность. Выявляется влияние народного и современного декоративно-прикладного искусства на развитие художественной промышленности, отдельных мастерских, творчество профессионалов и любителей. Раскрывается его роль в системе художественного производства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художественные промыслы, народное искусство, художественная промышленность, индивидуальное творчество.

Декоративное искусство – это особый род художественного творчества, отличающийся по своим целям от станкового и монументального искусства. Декоративное искусство вместе с архитектурой формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Оно включает широкий круг художественных предметов, изображений и символов, вносящих художественную организацию во все сферы жизни; разделяется на: а) монументально-декоративное искусство, непосредственно связанное с архитектурой; б) декоративно-прикладное искусство; в) оформительское искусство [1, с. 159].

Художественные качества произведений декоративного искусства полнее раскрываются при восприятии их в ансамбле, для которого они предназначены. Оно во многом связано с художественной промышленностью и имеет много общих целей с дизайном, от которого отличается методикой, базирующейся на

традиционных установках, на индивидуальности мастера и уникальности его произведений [4].

Декоративно-прикладное искусство – латинское слово *decorare* означает «украшать». Оно пришло к нам из Древнего Рима, в котором искусство украшения достигло наивысшего расцвета.

Слово «прикладное» появилось значительно позже, с появлением и развитием нового вида искусства, получившего название станкового, – от того, что оно создавалось на мольбертах, которые называли станками. Станковое искусство не имеет утилитарной функции. Его значение самостоятельно. Оно обращено непосредственно к зрителю.

Искусство, имеющее отношение к бытовому, утилитарному предмету, стало называться прикладным, что указывает на то, что оно существует не само по себе, а связано с чем-либо, с каким-либо предметом. Вот так постепенно и сформировалось это определение – декоративно-прикладное искусство.

Декоративно-прикладное искусство – вид искусства, имеющий свой особый художественный смысл и свою декоративную образность и вместе непосредственно связанный с бытовыми нуждами людей. В единстве того и другого – его сущность и специфика. Как вид художественного творчества ДПИ окончательно складывается при выделении ремесла в самостоятельную отрасль производства. До промышленного переворота все изделия выполнялись вручную мастером и его подмастерьями – кузнецами, гончарами, швеями, которые и были основоположниками декоративного искусства в момент его отделения от ремесла.

Общественное разделение труда уже на стадии мануфактуры, развитие промышленности привели к тому, что польза и красота, функция и украшение производимых предметов стали заботой разных специалистов. В период развития машинного производства для того, чтобы сохранить «эстетическую ценность изделий, приглашается художник, в задачу которого входит не производство продукта в целом, а лишь его украшение: художник стал как бы «прикладывать» свое искусство к готовому продукту. Так, с расширением промышлен-

ного производства возникает художественная промышленность, где находит себе место метод прикладного искусства – отделка изделий росписью, резьбой, инкрустацией и пр. [1, с. 160]. Вещи, выполненные талантливой и умелой рукой, всегда высоко ценились и тщательно оберегались. Можно указать многочисленные примеры памятников искусства всех времен, стран и народов. Эти памятники представляют собой орудия труда и охоты, предметы быта различного назначения, которые служат не только жизненно-практическому назначению, но и удовлетворяют эстетические потребности общества, воспитывают в человеке художественный вкус.

Предметы декоративно-прикладного искусства являются ценными историческими памятниками, по которым мы можем судить не только о жизни и быте людей, но и о художественном направлении времени.

Часто предметы декоративно-прикладного искусства несут черты национальных традиций, тем самым выражают национальный характер. В них наряду с новым, оригинальным решением той или иной стороны предмета творчески используются традиции народного искусства.

Разделение производства (второй половины XIX в.) повлияло на спецификацию видов декоративного искусства. В результате утвердилась следующая классификация отраслей по материалу или по технике выполнения:

- 1) по материалу, из которого сделано изделие (металл, керамика, текстиль, дерево, кость, стекло, лак и пр.);
- 2) по технике обработки материала (художественная резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка, интарсия и пр.);
- 3) по готовому изделию (ковры, кружево, посуда, игрушки и пр.).

С точки зрения изготовления предметы современного декоративно-прикладного искусства существуют в двух формах: ремесленной и промышленной. Они отражают реальное положение дел в этом сложном виде искусства.

Первое направление относится к промышленной форме декоративно-прикладного искусства. Оно связано с деятельностью профессионального ху-

дожника, работающего на промышленном предприятии (ткацком, стекольном, ковровом, ювелирном и т. п.) и создающего прототип изделия для массового производства. Это индивидуальный творческий процесс создания образца, с которого затем будут сняты тысячи копий. Именно здесь более всего заметно влияние техники [4].

Технику, которая пришла на предприятия и в мастерские, мы связываем с современным декоративно-прикладным искусством. Все те изменения, которые произошли со сменой способов производства на ткацких, стекольных, ювелирных и других фабриках, непосредственно коснулись процесса тиражирования.

Если художнику предлагается выполнить индивидуальный заказ, то здесь он более всего свободен от каких-либо внешних ограничений, Он может задумать и выполнить такой совершенный рисунок, предмет, какой позволяют ему творческое дарование и требования заказчика. Если же ему предлагается создать образец для многосерийного производства, то тогда художнику необходимо иметь в виду целый ряд моментов. Здесь и спрос на вещь, и качество материала, наличие необходимого оборудования, его мощность и т. д.

Второе относится к ремесленной форме и связано с деятельностью художественных промыслов, кустарных артелей, выпускающих изделия маленькими сериями, в которых даже на этапе тиражирования участвует ручной труд.

Жизнь художественных промыслов, с одной стороны, подчиняется экономическим законам, с другой – на нее оказывают влияние социально-психологические законы, формирующие новые художественные потребности, вкусы, моды, оценки. В борьбе противоположностей заключается источник движения всех жизненных форм. Применительно к нашему предмету это значит, что промышленность и ремесло порождают вещи с совершенно противоположными свойствами. В частности, принцип стандартизации в корне противоположен принципу уникальности, индивидуальности.

Стандартизация накладывает отпечаток на все стороны предметного мира, на внешний облик людей, определенным образом влияет на их взгляды, вкусы, моды. Она порождает некоторую нивелировку вкусов, порождает стереотипы, в

частности, и в художественной жизни. Так создаются благоприятные условия для оживления деятельности художественных промыслов, но уже на новом уровне их развития.

В одних случаях художественные промыслы существуют на базе давно сложившихся ремесел. В них и художественные приемы, и формы предметов, и техника изготовления являются традиционными, существуют и по сей день в таком виде, как они сформировались много десятков лет назад. Это великоустюжский ювелирный промысел (артель «Северная чернь»), и хохломская роспись по дереву, художественные лаки, дымковские глиняные расписные игрушки, вологодский, елецкий, кировский и другие кружевные промыслы и т. д.

Другие работают на базе местного сырья, в городах и сельских местностях: резчики по кости, рогу, дереву, машинная вышивка, росписи платков, тканей, изделия из синтетических материалов и т. п. С точки зрения организации производственного процесса, деятельность современных художественных промыслов представляет собой мелкосерийное производство, в котором в большей или меньшей степени участвует ручной труд. В современных промыслах создание той или иной вещи осуществляется по эскизам художников, хорошо знающих технику и технологию производства.

Основная цель деятельности промыслов – сохранять и развивать дальше художественные традиции определенных районов и областей, создавать произведения, соответствующие высоким требованиям, предъявляемым к такого рода искусству.

Третье направление также относится к ремесленной форме. Это творчество многомиллионной армии любителей, отдающих свой досуг художественному ремеслу. Как своего рода продолжение второго направления в развитии декоративно-прикладного искусства ширится волна массового творчества в нашей стране. По характеру своему это третье направление есть не что иное, как все то же художественное ручное ремесло. Однако оно рассматривается самостоятельно по нескольким причинам. Во-первых, потому, что им занимаются, как правило, люди, не имеющие прямого отношения к художественному труду и

специального художественного образования, и, во-вторых, потому, что этот процесс распространяется на узкую сферу личного быта и существует как определенный вид художественной самодеятельности, как новая форма отдыха, форма чередования труда.

Необходимо отметить, что декоративно-прикладное искусство – это, прежде всего, народное искусство, которое помогает увидеть привычные вещи по-новому, понять красоту окружающего мира. Изделия народных мастеров отличаются глубоким чувством материала, органическим единством утилитарности вещи с ее декором, национальным колоритом.

Народное искусство – за этими словами стоят большие и важные явления: народная поэзия и театр, музыка и танец, архитектура и изобразительное искусство. Это – фундамент, на котором выросло здание мировой художественной культуры.

Изделия народных мастеров и вся его деятельность не существуют раздельно от школы. Школы народного мастерства – национальные, региональные, краевые – функционируют благодаря преемственности. «Преемственность – это не просто передача потомкам того, что в свое время взято от предшественников, но и обогащение этого опыта собственными творческими достижениями» [2].

За творчеством одного мастера всегда стоит опыт коллектива, передающего преемственность традиций из поколения в поколение, отношение к жизни, скрепленное общностью нравственных идеалов, определяющих общие принципы творческой коллективности. Именно этим, по словам М.А. Некрасовой, определяется в первую очередь народное в народном искусстве – содержанием принципа коллективности, а не артельным характером самодеятельности.

Народный мастер представляет школу народного мастерства, реализуя ее традиции на основе известных образов и мотивов, используя метод варьирования. Выступает от лица школы как хранитель традиций и определенной художественной организации. Творческая среда промысла в этом случае остается главной формирующей силой.

Одним из важных условий существования и развития традиционного народного искусства является массовость. Широкий диапазон возможностей изготовления и применения изделий декоративно-прикладного искусства позволяет привлекать к участию в работе людей практически всех возрастных групп, с различной трудовой и художественной подготовкой. Именно поэтому народное искусство так массово, так близко и понятно всем, так увлекательно и доступно.

Народные художественные промыслы – особая форма бытования народного декоративно-прикладного искусства, когда издавна живущие в одной местности и занимавшиеся одним видом художественного ремесла мастера изготавливали те или иные изделия не для собственных нужд, а для рынка.

По словам М.А. Некрасовой, традиционное народное искусство в нашей стране развивалось в четырех формах. «В первой форме народное искусство предстает не вычлененным из своей этнографической среды бытования. Оно связано с породившим его этническим и социальным бытовыми укладами. Это народное творчество сел Севера и Центра России, Приамурья, народов Камчатки, Средней Азии, ... тех мест, где народное искусство тесно слито с сельской жизнью ее бытовыми духовными потребностями, определенным комплексом понятий и представлений. Народный мастер – носитель традиций национальных, региональных школ, его художественная деятельность неотделима здесь от коллективного народного творчества.

Во второй форме – творчество единичных мастеров сохраняет коллективный опыт традиций... Народные мастера, перенимая культурные традиции от предков, создают произведения особого исторического смысла. Они становятся «памятными» и своей связью с прошлым.

Третья форма представляет стихийное развитие народного художественного промысла. Новый вид сам возникает, иногда совсем неожиданно и как будто бы случайно, хотя для этого всегда имеются скрытые причины. К примеру, роспись по дереву Полхов-Майдана.

В третьей форме народное искусство функционирует весьма интенсивно: обновляет свои формы, развивает свои навыки и приемы, но, в сущности, не изменяет своей целостности, что и обеспечивает ему развитие и признание.

В четвертой форме – деятельность художественного промысла представляет мастерская с производственным оснащением, механизацией подсобных работ; народный мастер в своей творческой деятельности здесь значительно связан тиражированием образцов и принципами промышленного планирования, что заметно подавляет творческую волю народного мастера. Он перестает выступать как творец и носитель культурной традиции, часто превращаясь в копииста.

Каждая форма отражает свой уровень системы народного искусства, в каждой действуют законы традиции и коллективности, формирующие культурную память. Все четыре формы определяет общая структура творчества, но в каждой индивидуальное начало, личностное выступает в разных качествах и связях с коллективным» [3, с. 12].

Выше мы уже говорили о том, что с расширением промышленного производства возникает художественная промышленность.

Художественная промышленность – это промышленное производство серийных и массовых художественных изделий, сочетающих утилитарные и эстетические качества, составляющих существенную часть бытовой материальной и художественной культуры общества. Наряду с методами декоративно-прикладного искусства в сфере производства используются методы дизайна (особенно в проектировании мебели, осветительной арматуры и пр.): его развитие предоставляет возможность придать художественные качества изделиям промышленности (не только легкой). Однако традиционно к художественной промышленности относится лишь то производство, высшей целью которого служит создание произведений искусства и которое осуществляет промышленное тиражирование художественных образцов.

В современных условиях постиндустриального и общества потребления роль эстетического фактора повышается [1, с. 665]. Влияние декоративно-

прикладного искусства во всех формах художественной промышленности, деятельности отдельных мастерских, индивидуального творчества профессионалов и любителей возрастает. Таким образом, значимей становятся связи, которые объединяют культуру, искусство и художественное производство.

Список литературы

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. – М., 1997. – 736 с.

2. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы: научно-методическое пособие для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений. – М.: Флинта, 1999. – 64 с.

3. Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1. Сборник статей / под ред. М.А. Некрасовой. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 296 с.

4. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / М.В. Соколов, М.С. Соколова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 431 с.