

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Амиржанова А.Ш.

ФГБУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск, Россия (644043, Омск, ул. Певцова, 13), e-mail: aina71@bk.ru

В данной статье представлен материал о традиционных народных промыслах в системе культуры Западной Сибири, их эстетические и утилитарные особенности. Автор рассматривает специфику традиционного народного искусства Западносибирского региона, определяет его творческий потенциал. Также представлена обзорная информация о базовой культуре коренных народов, населявших данную территорию. То есть, по мнению автора, народное художественное творчество несет информацию о времени и месте своего происхождения и неразрывно связано со всей историей данного народа, его обычаями, обрядами и празднествами. В дальнейшем ведется анализ некоторых видов традиционного народного прикладного искусства, определен используемый материал и художественные достоинства. Отмечено, что для русской народной эстетики характерно не только повышенное чувство целесообразности, но и такое интересное качество, как тенденция к преобразению природы. И в заключение акцент ставится на том, что изучение накопленного опыта и использование образцов народного искусства позволит понять пластически-выразительные особенности решения декоративных образов. Также идейно-воспитательное значение произведений народного искусства столь высоко и способствует возрождению духовности и обогащает интеллект. Поэтому необходимо уделять еще более пристальное внимание проблемам, связанным с традиционным народным искусством Западносибирского региона, так как внесение элементов художественного творчества в систему современного обучения и воспитания откроют большие возможности в педагогической работе.

Ключевые слова: творчество, промысел, крестьянские изделия, эстетический идеал, декор, силуэт.

FOLK ART IN THE CONTEXT OF WESTERN SIBERIA CULTURE

Amirshanowa A.S.

Omsk State Institute of Service, 13, Pevtsova Street, Omsk, Russia, 644043

This article contains material about traditional folk crafts in the culture of Western Siberia, their aesthetic and utilitarian features. The author considers the specifics of the traditional folk art in the West Siberian region and determines its creative potential. The work also provides an overview of the basic culture of the indigenous peoples who inhabited the territory. That is, according to the author, folk crafts carries information about the time and place of its origin and is inextricably linked with the history of the nation, its customs, ceremonies and festivals. Further, the author analyses some types of traditional folk arts and crafts. The material used and the artistic merit are also determined. It was noted that the Russian folk aesthetics is characterized not only by a heightened sense of expediency, but also such an interesting quality as the trend for the transformation of nature. Finally, the author emphasizes the fact that the studying of experience and using of folk art samples allows us to understand plastically expressive features of decorative images solutions. Also the ideological and educational value of folk art is quite significant and contributes to the revival of spirituality and enriches the intellect. Therefore it is necessary to pay more attention to the problems associated with traditional folk art of the West Siberian region, as well as to introduce the elements of art in the modern teaching and education that can open more opportunities in educational work.

Keywords: creativity, crafts, peasant products, aesthetic ideal, decoration, silhouette.

Народное искусство своими корнями уходит в глубь веков и вместе с тем является неотъемлемой частью культуры наших дней. Каждая из областей богатого и разнообразного мира народного творчества, будь то резьба или роспись по дереву, вышивка, ткачество, кружевоплетение, гончарство и т. д., имеет свой образно-художественный строй и свою историю развития. Однако наряду со спецификой и своеобразием каждого вида народного

творчества, все они обладают определенными общими стилевыми формами, едиными закономерностями и некоторыми общими тенденциями развития.

Народное искусство развивалось и функционировало в контексте культуры Западной Сибири как самостоятельный тип художественного творчества. Т.е. по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельная целостность взаимодействовало с другим типом творчества – искусством профессиональных художников. Однако, развиваясь только в рамках традиционных ценностей, народное искусство отнюдь не может стать несовременным; оно современно всем эпохам, в чем проявляется сила его народности. Народное начало, тесно связанное с национальным характером, пронизывает творчество всех слоев населения и определяет связь времен. Таким образом, цель нашего исследования – выявить особенности традиционного народного искусства и специфические особенности прикладного искусства Западной Сибири, определить ее значение в системе культуры данного региона.

Под народным искусством подразумевается такая область народного художественного творчества, которая изначально связана со всей историей данного народа, его обычаями, обрядами, празднествами, хозяйственной промысловой деятельностью, постройкой и украшением жилья, изготовлением одежды, утвари, орудий труда и т. д. Произведения народного искусства своей выразительной формой, приемами обработки материала, функциональным назначением несут информацию о времени и месте своего происхождения, о среде, в которой им было предназначено жить. Через эти признаки раскрывается соотнесенность произведения с целостной системой предметного мира данной эпохи и народа. В этой системе раскрывается характер взаимодействия предметов между собой и с человеком. В зависимости от этих отношений формируется структура художественного образа произведений народного искусства. Это искусство формировалось и передавалось из поколения в поколение. К такому искусству человек приобщался с детских лет. Так, вырастая в среде старых мастеров, дети уже в раннем возрасте мастерили разные орудия труда, стремились вырезать и раскрасить их так же красиво, как это делали их отцы и деды. Преемственность трудовых навыков поддерживалась на протяжении жизни нескольких поколений мастеров [6].

Итак, материалом в данном исследовании выступает народное искусство Западной Сибири, пропитанная национальным своеобразием и неповторимостью. Творческий потенциал был настолько мощным, емким, что смог переработать свое и пришедшее из европейской части страны и создать нечто, достойно вошедшее в сокровищницу народного искусства. Специфика традиционной культуры Западной Сибири, в том числе декоративно-прикладного искусства, промыслов и ремесел, связана с историческим прошлым этой территории. Так называемая базовая культура коренных народов (в первую очередь

самодийской, финно-угорской и тюркских групп) ассимилировалась на протяжении всего исторического развития Сибири, осваивалась представителями казачества, затем возникли поселения старообрядцев, «самоходов» из центральных областей, русского Севера, Украины и из Белоруссии, здесь жили польские ссыльные, декабристы, поволжские немцы и калмыки и, наконец, сюда хлынул поток рабочей силы с Кавказа, из Башкирии, Татарстана в период освоения Западносибирского нефтегазового комплекса.

Что касается поселения первопоселенцев-казаков, то это обнесенные рвами остроги и часовые башни, часовни и казенные дома. Все говорит о стратегическом значении данных поселений. Служивым людям не до красоты, главное – бдительность, защищенность и безопасность. Но вскоре, кроме казаков, здесь стали селиться крестьяне из европейской России. Они принесли специфические традиции, благодаря которым центральные районы Западной Сибири можно без преувеличения назвать музеем деревянного зодчества под открытым небом. По деревянным, а позднее каменным строениям, без труда определяется родословная и география переселенцев: пашенных крестьян, самоходов и т. д. Фасады домов – это своеобразная визитная карточка народа. Вот высокая подклеть – европейский север, а вот глухая корабельная резьба – признак Поволжья. Пропильная резьба всегда была характерна для Костромы, а крашенные наличники и фасады – для Украины. Глухое подворье и резные ворота – традиция, принесенная астраханскими мастерами, а вот пропильная буквенная резьба по карнизу – влияние Беларуси [5].

Зодчество занимало особое, ведущее положение в культуре Западной Сибири. Декоративные формы и единство с природой – суровой, но богатой – составляют его главную художественную ценность. Истинная красота откроется только тому, кто не ограничится лишь осмотром зданий, а постарается почувствовать связь их с ландшафтом, улицами и площадями, с историей.

Эта линия приращения культуры региона и обустройства русскими своего культурного пространства в новых местах хорошо прослеживается в памятниках деревянной архитектуры. Русская архитектура в Западной Сибири до конца XVII в. была представлена исключительно деревянным зодчеством, которое можно условно разделить на три группы: крепостное, церковное и гражданское. Освоение новой территории сопровождалось постройкой укрепленных пунктов-острогов, внутри которых располагались основные казенные здания (воеводская изба, казенные амбары, церковь, тюрьма, таможенная изба, гостиный двор и т. п.) [5].

Важные дополнения к характеристике проявления в Западной Сибири культурных традиций русских крестьян, их мастерства в изготовлении бытовых вещей, которые можно причислить к художественным, вносят результаты современных исследований. Так, Г. И. Витовтова отмечает, что крестьяне Западной Сибири использовали разный материал: дерево,

глину, шерсть, лен, металл, рог, кость. Каждому материалу была присуща своя техника работы с ним. У разных народов она близка, ибо продиктована свойствами материала. Но формы, декор бытовых вещей имеют своеобразие у каждого народа. В них выразилось народное видение красоты, вкуса, философское осмысление природных явлений [3]. Художественные изделия русских крестьян также имеют специфику. Прежде всего, следует отметить, что крестьянские изделия были рассчитаны на долгое служение, делались навек. Материал на их изготовление не жалели. К наиболее ценным качествам относили прочность, добротность, основательность. В связи с этим большинство крестьянских вещей приобретает массивные формы. Крестьянская мебель, под стать постройкам, обычно была устойчивой, приземистой, прочной, простой по форме. Такова же крестьянская посуда. Все эти качества входят уже в круг эстетических понятий крестьян.

Другая особенность народного искусства – его утилитарная основа. Крестьянские художественные изделия должны были украшать быт и выполнять определенную практическую задачу. Костяная брошь, произведение тобольских косторезов, прежде всего скрепляет края одежды, а затем уже служит украшением. Свое функциональное назначение имеют и другие изделия из кости: запонки, заколки для волос, вязальные крючки, гребни, пуговицы, чернильницы и песочницы, ножи, портсигары. Лишь небольшая часть изделий призвана была только украшать быт или служить дополнением к костюму, например, серьги, ожерелья.

Что касается декоративной росписи в быту западносибирских крестьян, а затем, в конце XIX в., и горожан, рассматривает искусствовед Г. Г. Беляева. Она считает, что декоративные росписи по дереву как вид народного творчества можно считать одним из выходов на поверхность пластов традиционной культуры [1].

По нашему мнению, народное искусство – наиболее наглядный и яркий образец одухотворенности труда и его тесной связи с творческим началом. Именно таким и призван быть человеческий труд – творческим. Он должен осуществляться по законам красоты, в нем должно воплощаться эстетическое начало. И самый верный путь, предохраняющий народного мастера от ошибок и заблуждений, – это обращение к принципам народной традиции, эстетике и их использование в трудовой деятельности.

С трактовкой общего стиля народного искусства тесно связано понимание его красоты, эстетического идеала. Как справедливо подчеркивал В. М. Василенко, понятие красоты в искусстве любой нации является краеугольным. Если подходить к этому немаловажному вопросу конкретно-исторически, то необходимо отметить, что для русской народной эстетики характерно не только повышенное чувство целесообразности формы, сильного ритма и колорита, но и такое интересное качество, как тенденция к преображению природы. Чувство природы, ее красоты у русского крестьянина было не только созерцательно-

эстетизированным, но и включало элемент борьбы. Например, крестьянин умел выбирать оптимально-выигрышное место для постановки деревянных строений, найти выигрышный силуэт для демонстрации объемно-пластических форм декора, т. е. тем самым преобразовывая предметно-пространственную среду для достижения гармонии [2].

Творческая позиция народного художника, будь то ткачиха или гончар, представляет собой особое отношение к миру и реальному ощущению жизни. Народный художник не мыслит о мире в общих логических понятиях, но глубоко и конкретно воспринимает пространство, время, бесконечность, движение в своем мировосприятии. Именно об этом говорят создаваемые им произведения. «Передавая через тканый орнамент, лепку, резьбу художественно моделированное движение, наполняющее мир как движение жизни, народный мастер раскрывает важнейшие качества своего мироощущения. Это ощущение всегда наполнено динамикой, не всегда проявленной фигуративно или графически, а скорее внутренним подвижным, нередко экспрессивным состоянием – отсюда готовность к сложным перевоплощениям, к освоению новых ритмов, созданию или интерпретации образов» [5].

Еще одно важнейшее сущностное качество народной культуры – ее синкретичность, т. е. изначальная слитность с материальной стороной бытия и соединение этих двух позиций в художественном образе. Создаваемый в народном искусстве образный язык несет в себе древние формы синкретизма, поэтому так часто в простых утилитарных предметах можно встретить изображение «модели мира». Народный художник создает такую модель, воплощая в ней самое главное в своем мироощущении – силы природы, космогоническое единство мира, землю и все живущее на ней. Эти модели просты, примитивны и грандиозны одновременно. Поразительна каждая такая модель и тем, что сами создатели ее растворены в ней как часть природы. Вот почему нет в народном искусстве ярко выявленного личностного начала. Произведение народного мастера принимает качество одухотворенности, очеловечивания. «Здесь происходит переход от застывшего ремесла, главная черта которого «сделанность», к живому образу. Предмет как бы замещает человека, живущего в гармонии и единстве с миром. Человек не противопоставляет себя миру, как в древних языческих культурах. Весь мир цельно, нераздельно воплощен в монолите народного произведения искусства, которое и есть модель.

Взятое отдельно произведение народного мастера, например, гончарный сосуд, содержит в себе колоссальный потенциальный пространственный размах. Можно представить себе глиняный кувшин в пространстве большого зала, там он будет держать и организовывать пространство вокруг себя. Но поставленный в ряд с себе подобными он как бы теряет свое монументальное начало и становится частью ряда вещей. Один и тот же предмет, воспринимаемый в отдельности как монолитный символ, несущий в себе богатейшие выразительные возможности, в сочетании с другими предметами народного

искусства как бы переходит в свою противоположность. Здесь в какой-то степени выявляется диалектическое противоречие между духовным началом, воплощенным в предмете народного творчества, и характером его утилитарного использования в обыденной жизни.

Таким образом, важнейшая черта духовной сущности народного искусства, выявляющая его глубокую органичность, – одухотворение материала, пробуждение его к жизни особой гармонией реальных ощущений конкретных действий, а также мифологических и эмпирических представлений.

Мир вещей, окружающих человека, наполнен глубоким пониманием материала: дерева, ткани, глины, металла и т. д. Здесь накопилась народная мудрость знания материала, технологии его обработки, отработанное чувство формы, выявление текстуры, декора, использование цвета или полный отказ от него. Это ощущение особых качеств и свойств материала, их универсальности. Вещь должна быть удобной, прочной и красивой. Хотя последнее относится к особой категории в народном искусстве – это не только яркое украшение, какая-то особенность отделки. Красота в народном понимании может быть заключена в простоте и логике формы, удобной для использования. Например, бессмысленно было бы украшать резным или расписным узором бочку, соху, плуг или косу. Эти вещи самодостаточны, они равны сами себе. Их красота и выразительность в них самих, в конструкции, где нет ничего лишнего, и потому они несут свое совершенство на равных с предметами, пышно покрытыми узорочьем. Они также утилитарны, осмыслены с пользой для бытия: прялка, валеки, дуга, нарядные сани, одежда, посуда [2].

Рассматривая прекрасные произведения народного творчества Западносибирского региона, нельзя не отметить всю глубину, самобытность, выразительность народного искусства, выработанные на протяжении его многовековой истории. Самой важной чертой, на наш взгляд, следует признать необычайное чувство реальности, сочетаемое с задачами декоративно-орнаментального характера, с неисчерпаемой фантазией. Жизнелюбие, мажорность, праздничность народного искусства способны поражать воображение и формировать такие качества личности, как мотивация учения, познания и выработки художественного восприятия.

«Самую идею произведения, – как отмечал М.С. Каган, – его главную мысль люди могут воспринять органично только тогда, когда они постигают ее в процессе переживания, а не чисто рассудочно, не с умом. Именно потому так велика роль искусства в деле воспитания людей. Если это подлинное искусство, а не ремесленная подделка под искусство, оно воздействует на сознание человека не дидактически, не назидательно, но подобно самой жизни, заставляя себя переживать и тем самым обогащая практический жизненный опыт человека новым опытом жизни в искусстве» [4].

Анализируя и обобщая положительный опыт, накопленный мастерами традиционного народного искусства, отметим, что использование образцов прикладного характера позволяет понять пластически-выразительные особенности решения декоративных образов, стимулирующих художественно-творческий процесс, переосмысливать окружающую действительность и выражать воспринятое через призму собственного эстетического мироощущения. Одновременно в ней находят отражение актуальные и социально значимые проблемы – воспитание у подрастающего поколения здорового, нравственного и духовного начала; воспитание патриотизма и уважения к культуре и народному труду.

Таким образом, идейно-воспитательное значение произведений народного творчества состоит в том, что оно воспитывает в человеке здоровое нравственное начало и уважение к бесценному национальному наследию, способствует возрождению духовности, развивает художественные способности и обогащает интеллект. При внесении элементов художественного творчества на основе знания народных традиций в систему современного обучения и воспитания открываются большие возможности в области совершенствования педагогической работы.

Список литературы

1. Беляева, Г. Г. Роспись по дереву в Омской области [Текст] / Г. Г. Беляева // Фольклор и этнография народов Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 49.
2. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII – XX вв. [Текст] / В. М. Василенко. – М., 1960. – С. 45.
3. Витовтова, Г. И Производство художественных изделий русским населением Зауралья в XIX в. [Текст] / Г. И. Витовтова. – Екатеринбург, 1995. – С. 54.
4. Каган, М. С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе [Текст] / М. С. Каган. – Л. : Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР, 1984. – С. 44.
5. Чуйко, Л. В. Резной декор деревянной архитектуры [Текст] : Омск и Тара, конец XIX – вторая половина XX в. : монография / Л. В. Чуйко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 2005. – С.47–56.
6. Шпикалова, Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования [Текст] / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 1974. – С. 87.

Рецензенты:

Ивахнова Л.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой изобразительного искусства и методики его преподавания Института искусств Омского государственного педагогического университета, г. Омск.

Медведев Л.Г., д.п.н., профессор кафедры академической живописи и рисунка Института искусств Омского государственного педагогического университета, г. Омск.